Мировая художественная культура, 9 класс

«ТАЙНЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА»

Цель: Формирование у учащихся ключевых компетенций, в т.ч. понимания мировой художественной культуры как эстетической ценности, обладание которой является составляющей современной модели выпускника школы.

Задачи:

1. Познакомить учащихся с понятием «художественный образ».

2. Раскрыть природу художественного образа.

3. Воспитывать творческое отношение к пониманию произведений различных видов искусства.

Форма урока: урок-дискуссия.

Ход урока.

Слайд 1.

Учитель: В каждом произведении искусства заложена идея, выраженная в конкретном объекте, изображаемом автором произведения, будь-то музыкант или художник, скульптор или поэт. Художественное произведение не может считаться искусством, если оно не несёт в себе какой-то иносказательный смысл, даже если мы видим и понимаем то, что изобразил нам его автор. Искусство на то и искусство, что заложенный в нём смысловой фон несёт в себе нечто большее.

Любое изображение связано с субъективным авторским замыслом, который воссоздаётся и находит воплощение в том или ином образе. Сегодняшний урок позволит нам познакомиться с тайнами художественного образа.

Послушайте ребята отрывок из одной античной легенды.

Слайд 2.

Ученик: В старинной античной легенде рассказывается о состязании двух живописцев – Зевксиса и Паррасия. Заспорили они о том, кто из них более талантлив, и каждый задумал поразить людей чем-то необык­новенным, из ряда вон выходящим. Один так нарисовал кисть ви­нограда, что птицы, ничего не подозревая, слетались клевать ягоды. Другой поверх картины изобразил занавес, да так искусно, что со­перник, пришедший посмотреть его труд, попытался сдернуть нари­сованный покров.

Учитель: Как вы думаете, ребята, кому была присуждена победа?

(Ответы учащихся)

– Да, победа была присуждена второму живописцу, так как «обмануть» художника гораздо труднее, чем птиц.

С давних времен люди по-разному измеряли степень совершен­ства художественных произведений. Самый упрощенный способ призывал выяснить, насколько произведение искусства похоже на жизнь. Казалось бы, все ясно. Если похоже – хорошо. Если очень похоже – талантливо. А если так похоже на жизнь, что невозможно отличить, – гениально. Давайте и мы попробуем дать оценку нескольким работам.

Слайд 3.

– Перед вами работы, где изображено одно и тоже время года – осень. Какое из них вам кажется более совершенным, а какое менее? Почему?

(Ответы учащихся с пояснением своей точки зрения).

Слайд 4.

– Многие философы, например Аристотель, считали, что от художни­ка нельзя требовать абсолютной правды в «подражании» природе. Аристотель справедливо говорил, что «искусство частью завершает то, что природа не в состоянии сделать». Посмотрите на репродукцию картины Леонардо да Винчи «Джаконда» и попробуйте доказать правоту слов Аристотеля.

(Ответы учащихся)

Слайд 5.

– В более поздние времена немецкий поэт И. В. Гёте в статье «О правде и правдоподобии в произведениях искусства» писал: «Художник, признательный при­роде... приносит ей... обратно некую вторую природу, но природу, рожденную из чувства и мысли, природу человечески завершенную». Таким образом, художник ни в коем случае не должен стремиться к абсолютно точному воспроизведению действительности. В подтверждение этого мы видим на слайде работу Клода Моне. Можно ли утверждать, что море, изображённое живописцем правдиво и реалистично?

(Ответы учащихся.)

Слайд 6.

– На слайде вы видите архитектурные сооружения. Что они вам напоминают? *(Ответы учащихся).*

– Сегодня часто говорят, что художник мыслит образами, само же искусство определяют ставшей уже классической фразой В.Г.Бе­линского: «Искусство – это мышление в образах». Но в чем осо­бенность художественного мышления? Где секрет творческой фан­тазии, порождающей мир, в котором живут герои произведений, разворачиваются драматические события, решаются судьбы лю­дей? Секрет кроется в нашем познании окружающего мира и от­ношении к нему.

В повседневной жизни нас окружает множество вещей, перед нашими глазами разворачиваются различные события и явления. Все это необходимые предпосылки для создания произведений ис­кусства. Но таковыми они становятся лишь в преломлении мыс­лей и выражении чувств человека. Ярко выразить свои пережива­ния способен не каждый. Это подвластно лишь художникам.

Слайд 7.

В про­изведении искусства воедино слиты явления действительности и творческая фантазия художника. Он видит мир «сквозь магический кристалл» художе­ственного восприятия. В его сознании рождается худо­жественный образ – особый способ отражения жизни, в котором преломляется соб­ственный мир чувств и пе­реживаний художника.

Художественный образ только поначалу кажется «снимком» действительности. На самом деле – это окно в безбрежный мир мыслей, чувств и представлений худож­ника. Без его индивидуально­го отношения к жизни, лично­го настроения нет и художе­ственного образа. Копия, даже очень точная, безжизненна и неинтересна. В отличие от нее художественный образ всегда немножко загадка, тайна. Перед вами несколько изображений одного и того человека – Австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта.

(Ученикам даётся письменное задание описать образ композитора, выбрав одно из изображений. Звучит музыка А. Моцарта).

– Каким пред вами предстаёт образ великого гения? *(Блиц-опрос)*.

– Каким должно быть соотношение вымысла и действительнос­ти в художественном произведении? Обратимся к комедии древ­негреческого драматурга Аристофана «Лягушки».

Слайд 8.

(Ученики инсценируют отрывок из комедии.)

(В ней приво­дится спор двух великих трагиков – Эсхила и Еврипида. На воп­рос Эсхила: «За что следует восхищаться поэтом?» – Еврипид отвечает: «За искусство его и за наставления, – за то, что мы (т.е. поэты) делаем лучшими людей в государстве». Еврипид упрекает Эсхила в том, что он выводит на сцену «страшилищ невозможных, неведомых и зрителю», показывает людей такими, какими они должны быть, а не такими, какие они есть на самом деле. Сам же Еврипид предстает здесь грубым натуралистом, так объясняющим свои взгляды на искусство:

Я вывел в драме нашу жизнь, обычаи, привычки,

Меня любой проверить мог.

Все понимая, зритель

Мог уличить меня, но я не хвастался напрасно.

*Ведь разберется зритель сам, и не пугал его я...)*Ребята, на чьей же стороне Аристофан? Кто же из них более прав?

(Ответы учащихся).

Автор пьесы отдает предпочтение Эсхилу, который воспитывает нравствен­ного человека, а «безнравственные вещи скрывает». От его «речей правдивых» город наполнился «своднями», «бродягами», «писаришками и шутами», «неверными женами». Относительно Еврипида Ари­стофан восклицает: «Каких только бед не причинил он!» Вывод та­ков:

Видит Зевс, это верно, но надо скрывать все позорные вещи поэтам

И на сцену не следует их выводить; уделять им вниманья не надо,

Как учитель детей наставляет на ум, так людей уже взрослых – поэты.

Лишь полезное должен поэт прославлять.

Как видим, одна лишь неприкрытая правда не может быть глав­ным критерием художественности. Но до каких пределов позволи­телен вымысел в искусстве? Интересна в этом отношении мысль, высказанная китайским художником Ци Байши: «Писать надо так, чтобы изображение было где-то между похожим и непохожим. Че­ресчур похоже – передразнивание природы, мало похоже – отсут­ствие уважения к ней».

Слайд 9.

– В связи с этим нам необходимо познакомиться с таким поняти­ем, как условность в искусстве, без которого невозможно понять сущ­ность художественного образа. Условность в искусстве – это изме­нение привычных форм предметов и явлений по воле художника. Условность – это то, что не встречается в окружающем мире. Услов­но, например, деление пьесы на акты и действия. В жизни занавес не падает на самом интересном месте и смерть героя не дожидается конца спектакля. Давняя театральная шутка: «Отчего он умер? – От пятого акта». На балетном представлении нам не кажется стран­ным, что перед лицом смерти или при объяснении в любви персона­жи проделывают определенные ритмические движения, создают слож­ный хореографический рисунок. «Немота» танцовщиков позволяет лишь сильнее оттенить красноречивость их жестов.

А сколько увлекательных происшествий придумано писате­лями-фантастами! Полеты на другие планеты, встречи с несуще­ствующими марсианами, войны с ними... Вспомните «Аэлиту» А.Н.Толстого или «Войну миров» Г.Уэллса. Реализм ли это? Ко­нечно, нет. Но так ли далеки от жизни эти произведения? И в фан­тастике, и в сказках неправдоподобное искусно смешано с реаль­ным. Вспомните слова А.С. Пушкина: «Сказка ложь, да в ней на­мек!..» Иначе говоря, произведение искусства в деталях, в частно­стях может позволить себе вымысел, но в главном – в рассказе о людях оно должно быть правдиво.

Слайд 10.

– Приходилось ли вам видеть картину П. Брейгеля «Страна лен­тяев»? Поначалу она кажется далекой от реальности, но ее ус­ловный язык надо уметь расшифровать. Попробуйте сами сделать это.

(Примерные ответы: Наш взгляд привлекают фигуры трех лежащих на земле ленив­цев: солдата, крестьянина и писателя (возможно, странствующего студента). В картине множество занятных подробностей, которые замечаешь не сразу. Частокол, сплетенный из колбас, гора сладкой каши окружают страну изобилия. Бегает по лугу жареный поросе­нок с ножом в боку, будто предлагает нарезать себя на куски, срос­шиеся лепешки, напоминающие кактус, яйцо на ножках... А крыша, служащая укрытием от солнца в виде круглой столешницы, проде­та сквозь ствол дерева и уставлена всевозможными яствами... Все эти художественные детали еще в большей степени усиливают зрелище «всемирной лени» и в то же время аллегорически воплоща­ют вечную мечту об изобилии, благоденствии, мирной и беззаботной жизни).

– «Шкала условностей» в искусстве может расширяться или су­жаться. Если она расширяется, встает резонный вопрос: «А не слиш­ком ли нарушено правдоподобие?» Если, наоборот, сужается, возни­кает опасность скатывания к натурализму. Условность никогда не является самоцелью для художника, она лишь средство для переда­чи мыслей автора. Художник не должен терять чувство меры в ис­пользовании условности, иначе оно может разрушить художествен­ный образ.

Слайд 11 *(на фоне музыки Сен-Санса «Лебедь»).*

 - Следующий видеоряд поможет увидеть и услышать художественные образы в различных произведениях искусства и ещё раз подтвердить, что художественный образ – особый способ отражения жизни, в котором преломляется не только соб­ственный мир чувств и пе­реживаний художника, но и мир чувств всех тех, кто это видит, слышит и понимает.

Слайд 12.

Домашнее задание*(вариативное)****:***

1. Можно ли согласиться с утверждением Платона, что искусство, воспроизводящее предметный мир, является только «тенью тени», «копией копии» мира реального? Поясните свой ответ.

2. У английского поэта У. Блейка есть такие стихи:

В одном мгновеньи видеть вечность,

Огромный мир – в зерне песка,

В единой горсти – бесконечность

И небо – в чашечке цветка.

Какое отношение эти слова поэта могут иметь к природе художественного образа? Поясните свой ответ.
3. Подготовьте реферат «Правда и вымысел в произведениях фантастики или народных сказках».

[[1]](http://www.openclass.ru/node/175614" \l "_ftnref1" \o ") *При подготовке разработки урока использован материал учебника*: Данилова Г.И., Мельник-Пашаев А.А. и др. Мировая художественная культура. 10 кл. – М,: «Интербук», 2001.