

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Иштанская средняя общеобразовательная школа»

Голещихина А. А.

Интеграция на уроках литературы

Методическая разработка

Иштан 2010

Голещихина А. А. Интеграция на уроках литературы: методическая разработка. – Иштан, 2010 г., стр. 31

В данной методической разработке представлены интегрированные уроки литературы из опыта работы автора. Материалы апробированы в работе с учащимися средней общеобразовательной школы.

Адресовано пособие учителям литературы.

Рецензенты: Иванова Оксана Валентиновна, зам. начальника управления образования

Администрации Кривошеинского района, координатор методической

работы

Иванова Татьяна Петровна, руководитель РМО учителей русского языка и

литературы Кривошеинского района, «Почётный работник общего

образования РФ»

Иштан, 2010

Голещихина А. А., 2010

Содержание

Пояснительная записка……………………………………………..………..стр.4

Разработки интегрированных уроков

«…в похвалу Сергию Радонежскому». Икона Андрея Рублёва «Троица»……………………………………………………………………..стр. 6

Урок-презентация «Чудеса долго помнятся»……………………………..стр.13

Художественные открытия Серебряного века русской культуры….…....стр.21

Урок-литературно-художественный салон «Поэтический образ России»……………………………………………………………………….стр.26

Пояснительная записка

Наша литература и искусство – это точно двое

близнецов неразлучных, врозь немыслимых.

В. В. Стасов

Литература – один из предметов гуманитарного цикла. Она помогает ученику почувствовать единство мира и человека. Задача словесника – выявить общечеловеческие ценности, способствовать воссоединению целостного мировосприятия.

Модернизация современного российского педагогического образования предполагает формирование у школьника филологической культуры и языковой компетентности, чтобы он умел не только добывать важную для него информацию, но и был бы готов вести диалог. «Литература», как учебная дисциплина, может и должна внести свой вклад в решение задачи разностороннего, поликультурного развития личности. Отсюда актуальна в современной методике проблема межпредметных связей и их более высокого уровня - интегративных взаимодействий. Теория и практика интегрированного урока по литературе представлена в методике достаточно широко, но требования времени постоянно поднимают планку в разработке этой технологии.

Интеграция – один из продуктивных путей преобразования современной школы. Она способствует формированию системно-целостного взгляда на мир.

Проблема теоретического обоснования и методического обеспечения интегрированных уроков литературы – это предмет исследования в работах многих ученых и методистов.

В.А. Доманский в своей монографии «Культурологические основы изучения литературы в школе» * пишет: «Возникновение интеграции – результат высокого уровня реализации межпредметных связей, предполагающих не просто контакты, коммуникации предметов чаще всего в какой-либо одной области знаний, а установление связи глубинной, поскольку она основывается на общих для нескольких предметов научных идеях, концепциях, дающих целостное представление о человеке, мире, культуре». Это действительно так. Интегрированные уроки – уроки искусства – приобщают каждого ребёнка к общечеловеческим духовным ценностям через личные эмоциональные переживания, способствуют эстетическому и нравственному воспитанию, помогают раскрыть духовную красоту литературы, музыки, живописи, лучше формируют целостное мышление и сознание.

Интегрированный урок предполагает особую технологию его проведения. Он требует сочетания разнообразных видов деятельности обучающихся – речевой, коммуникативной, сочетание научного и художественного мышления.

Работая с детьми в сельской школе, сталкиваешься с проблемами, связанными с особенностями социальной среды. Социальная среда оказывает далеко не всегда положительное влияние на развитие сельского ребенка.

Обучение русскому языку и литературе проходит в сложных условиях, когда снижается общая культура, речь засорена неоправданными заимствованиями, арготизмами, диалектизмами. У сельских детей ограничены возможности культурного и эстетического развитии. Дети, практически, не имеют возможности выехать за пределы района, посещать музеи, театры, концертные залы, художественные выставки. Школа для них – островок удивлений и открытий.Именно литературное образование в совокупности с художественным способствуют воспитанию эстетического вкуса учащихся, нравственных и гуманистических установок. Интегрированные уроки оставляют яркий след в душах и памяти ребят, заставляют вновь пережить чувства, разбуженные искусством звучащего слова, чудесной музыкой, запоминающимися образами. Интегрированные уроки, как правило, всегда нестандартные, активизирующие самостоятельную познавательную деятельность обучающихся, направлены на формирование эстетического вкуса, развитие творческих способностей учеников.

Одним из методических средств организации интегрированных уроков являются мультимедийные презентации, которые вызывают любопытство ребят, побуждают к обмену мнениями, впечатлениями, то есть, к общению. Мультимедийные презентации – это всегда яркие образы, музыка, анимация, дикторское или авторское чтение, словом, то, что обновляет существенно методику проведения современного урока. Это качественно новый уровень применения объяснительно-иллюстративного и репродуктивного методов обучения.

В основной части методической разработки представлены интегрированные уроки из опыта работы.

Изучая тему «Древнерусская литература», необходимо приобщать детей к системе духовных ценностей, донести до них мысль о том, что без творчества величайших художников прошлого невозможно до конца понять тот путь, который прошло наше искусство, что наш народ издавна любил красоту и воплощал её по-своему, сумел излить свою душу в искусстве, славящем его светлую веру в добро.

После изучения произведений о любви Чехова, Бунина, Куприна в 8 классе целесообразно провести урок-презентацию «Чудеса долго помнятся». Главная мысль этого урока – чудо может быть рукотворным, как, например, музыка Клода Дебюсси, книги Грина, полотна Айвазовского. Это интегрированный урок с последовательным типом связей, где материал, относящийся к разным видам искусства, организован в своеобразные блоки, объединённые сквозными понятиями «чудо» и «море». Цель такого урока – донести до учащихся важнейшую мировоззренческую мысль о том, что в развитии литературы и других видов искусства много общего, родственного, что литература и искусство развивались и развиваются в едином потоке художественного творчества.

Урок «Открытия Серебряного века» подводит обучающихся к пониманию, что культура Серебряного века прошла большой путь в очень короткий срок, что это удивительный пласт в истории русской и мировой художественной культуры. Музыка Скрябина и Рахманинова, живопись Врубеля и Серова, стихи Блока, Цветаевой, Маяковского позволяют окунуться в мир искусства Серебряного века, который излучает свою энергию, свой свет и поныне.

Интегрированный урок в 6 классе «Поэтический образ России» можно провести в форме литературно-художественного салона, где ребята пробуют себя в разных ролях: гость, искусствовед, музыковед, актёр, критик. Одна из задач данного вида урока – научиться сравнивать изобразительно-выразительные средства, используемые в различных видах искусства. Вид урока: урок формирования умений и навыков. Структура урока: интегрированный, с параллельным типом интегративных связей.

Конечно, проведение интегрированного урока требует тщательной подготовки, кропотливой работы, ведь надо не только продумать и выстроить урок композиционно, но и подобрать литературный и наглядно-иллюстративный материал, музыкальные произведения, видеофрагменты и т. д. Материал таких уроков требует интеграции литературы, истории, музыки, изобразительного искусства, информатики.
 В качестве приложения к данной методической разработке предложены презентации, выполненные в программе Power Point.

*Доманский В.А. Культурологические основы изучения литературы в школе.– Томск: ТГУ, 2000.

Тема: «…в похвалу Сергию Радонежскому». Икона Андрея Рублёва «Троица»

Цель: духовно-нравственное воспитание на ценностных основах отечественной православной культуры.

Задачи:

1. Обучающие задачи: продолжить работу по формированию у обучающихся умения анализировать произведение искусства; делать самостоятельные выводы на основе небольшого исследования; познакомить с биографией художника А. Рублёва, донести основную мысль и содержание иконы «Троица».

2.   **Развивающие задачи:** создать условия для развития у обучающихся умений давать оценку произведению искусства, формулировать собственную точку зрения, высказывать и аргументировать ее, развивать ассоциативно-образное мышление, монологическую речь.

3.   **Воспитательные задачи:** приобщать к системе духовных ценностей, воспитывать чувство прекрасного, культуру восприятия произведений разных видов и жанров искусства.

Оборудование: мультимедийное сопровождение (слайды).

Андрей иконописец преизрядный всё

превосходящ в мудрости зелне, седины честные

имея.

…дабы

воззрением на святую Троицу побеждался

страх ненавистный розни мира сего. Сергий Радонежский

Ход занятия:

1. Организационный момент.

Продолжаем цикл уроков литературы и занятий спецкурса «Вечно живая Древность».

- **О чём говорим сейчас на уроках литературы?** (об апокрифах и агиографиях).

- **Как звучала тема предыдущего занятия спецкурса?** («Иконопись – наша отечественная гордость»)

Сегодня мы соединим обе изучаемые темы в одну и назовём её «…в похвалу Сергию Радонежскому»). (Записывается тема занятия и эпиграфы).C***лайды № 1-2***

Звучит Вступление к песне «Забава»

2. Целеполагание. ***Слайды № 3-4***

Современному человеку непросто понять красоту древнерусской живописи, отделённой от настоящего времени толщиной столетий. Её своеобразие открывается не каждому и не сразу. Чтобы постичь её, нужно внимательно вглядываться в совершенные произведения древнерусских мастеров, попытаться понять их отношение к миру, особенности живописной манеры. Без знакомства с творчеством величайших художников прошлого, таких, как Феофан Грек, Андрей Рублёв, Дионисий, Симон Ушаков, невозможно понять до конца тот огромный путь, который прошло наше искусство.

Наш народ издавна любил красоту и воплощал её по-своему, сумел излить свою душу в искусстве, славящем его светлую веру в добро.

К счастью, время разрушения храмов прошло и теперь, когда мы обращаемся к нашей духовной истории, православной культуре, каждый грамотный человек должен владеть основами понимания религии и иконописи.

3. Работа над новой темой с опорой на знания учащихся.

- **На чём основана христианская религия?** (Вера, Добро, Любовь, Сострадание, Милосердие)

- **Что такое икона?** (Произведение станковой живописи, имеющее культовое значение. Слово «икона» происходит от греческого «эйкон», что значит «изображение», «образ». Вообще – это изображение Иисуса Христа, Богоматери, святых, Сцен из Священного писания, которым церковь приписывает священный характер. Икона – «окно» в Царствие Божие). ***Слайд № 5***

- **Вспомните, что сказал об иконе Отец Александр Киселёв**. («Тот, кто видит в иконе только доску и краски, тот почти ничего не видит. Кто видит в иконе красоту, тот видит много, но ещё не всё. Тот же, кто начинает постигать духовную её сущность, тот подошёл к главному в ней. Через иконы было нам дано явление той благодатной силы, которая некогда спасла Россию»). ***Слайд № 6***

Икона – обращение к духовному человеку. Она утверждает добро красотой и красоту добром.

Сообщение учащегося о раскрытии иконы Андрея Рублёва «Троица».

Русская икона является одним из самых примечательных художественных открытий 20 века. В 19 столетии даже коллекционеры, специально собиравшие памятники древнерусской иконописи, не подозревали, какие красоты они в себе таят… Когда в 900-х годах впервые приступили к расчистке икон, выяснилось, что под поновлениями и записями древнее письмо превосходно сохранилось и приобрело твёрдость и плотность кости… И сразу же стало очевидно, сто это искусство не было ни аскетическим, ни суровым, ни фанатичным, что в нём ярко отразилось живое народное творчество, что оно перекликается своей просветлённостью и какой-то особой ясностью в строе форм с античной живописью, что его следует рассматривать как одно из самых совершенных проявлений русского гения». (В. Н. Лазарев) ***Слайды № 7-10***

Раскрытие «Троицы» Рублёва, находившейся в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры, произвело ошеломляющее впечатление. «Троицу»решили раскрыть уже в 1904 году. Дело в том, что имелось письменное подтверждение монастырского предания, согласно которому эта икона была написана самолично Рублёвым.

Снятие золотой ризы принесло, однако, разочарование почитателям древнерусского искусства, надеявшимся увидеть, наконец, подлинное творение знаменитого мастера: под ней оказалась весьма банальная живопись. То был результат последнего поновления, произведённого в конце 18-го века. Но, когда один за другим начали снимать «беззаконные» красочные слои, всех охватило беспредельное восхищение: из скрывавшей его так долго темницы высвобождалось одно из самых значительных, самых одухотворённых созданий мировой живописи.

Расчистка иконы всё же не была доведена до конца. По требованию духовенства рублёвская живопись вновь была запрятана под роскошный оклад.

Только во второй половине 20-го века «Троица», переданная в Третьяковскую галерею была полностью раскрыта, чтобы занять там первое место среди шедевров древнерусского искусства. Ведь именно это произведение вернее всего даёт ключ к пониманию красот всей древнерусской иконописи.

- Сейчас самое время вспомнить стихотворение А. С. Пушкина «Возрождение», в нём – о судьбе «Троицы», о чуждых красках, ветхой чешуёй спавших с творения гениального мастера.

Чтение учащимся стих. А. С. Пушкина «Возрождение».

Художник – варвар кистью сонной
Картину гения чернит.
И свой рисунок беззаконный
Над ней бессмысленно чертит.

Но краски чуждые, с летами,
Спадают ветхой чешуей;
Созданье гения пред нами
Выходит с прежней красотой.

Так исчезают заблужденья
С измученной души моей,
И возникают в ней виденья
Первоначальных, чистых дней.

- Перед вами портрет А. Рублёва, выполненный с Автопортрета на фресках Троицкого монастыря художником 20-го века Кандауровым.

- **Что известно об Андрее Рублёве?**

Сообщение ученицы о художнике А. Рублёве. Слайды № 11-24

Подробности жизненного пути Андрея Рублёва известны очень мало. Вероятно, Андрей Рублев жил в Троицком монастыре при Никоне Радонежском, который стал игуменом после смерти Сергия Радонежского (1392); здесь же, скорее всего, он и был пострижен в монахи. Годы жизни называются примерные, считается, что он родился около 1360 года, а умер в 1430. Андрей — монашеское имя; мирское имя неизвестно (скорее всего, по тогдашней традиции, оно тоже начиналось на А). Его фамилия позволяет предположить, что он происходил из ремесленников. Рубель — это инструмент для накатки кож. Сохранилась икона, подписанная «Андрей Иванов сын Рублёв»; она поздняя и подпись явно поддельная, но, возможно, является косвенным свидетельством того, что отца художника действительно звали Иваном. Рублев, по преданию, был спокойным и
кротким человеком, чье существование было занято только монастырской
службой, искусством и размышлениями.

Известно, что творил А. Рублёв на рубеже 14-15 веков в Москве и был, по существу, основателем самостоятельной Московской художественной школы.

Как и всякий средневековый автор, он не подписывал свои произведения, в летописях его имя употреблялось редко. Однако историки предполагают, что он был монахом, долгое время жил в Троице-Сергиевом монастыре, одном из крупных культурных центров Руси той поры. Здесь для здания Троицкого собора он и написал своё великое произведение «Троицу».

Вполне возможно, что потом Андрей Рублёв жил в Москве, в Андронниковом монастыре. В 1405 году он вместе с известным иконописцами Феофаном Греком и Прохором из Городца участвовал в росписи Благовещенского собора Московского Кремля. Некоторые иконы этого собора сохранились до наших дней. Приписывают ему также и миниатюры рукописи «Евангелие Хитрово», названный по имени его владельца. Среди миниатюр особенно выделяется мастерством рисунка и изысканностью изображение ангела.

В 1408 году Андрей Рублёв вместе с Даниилом Чёрным, своим товарищем, расписывает Успенский собор во Владимире. Здесь до наших дней сохранились фрески на тему страшного суда, который, согласно Библии, является Божьим судом над грешниками и воздаянием праведникам во время наступления конца света. Перед вами – репродукция с иконы «Спас в силах» из деисусного чина. Икона из иконостаса Успенского собора во Владимире.

Для звенигородского собора Успения Рублёв выполнил Звенигородский чин – иконы Спаса, архангела Михаила и апостола Павла.

Где-то уже после 1422 года Рублёв расписал Троицкий собор в Загорске фресками, которые, к сожалению, не сохранились, и вместе со своими учениками создал его иконостас.

Полагают, что умер великий художник в Андронниковом монастыре 29 января 1430, там же был и погребён. Дата его смерти - единственная точная дата: она была высечена на могильной плите и скопирована до того, как плита погибла.

Лучшим выражением этой легенды стал фильм А.А.Тарковского "Андрей Рублев" (1971), выразительно подчеркнувший удивительный контраст крайне жестокой исторической эпохи и умиротворенно-гармоничных образов преподобного. Местночтимый как святой с 17 в., он в наше время вошел и в число общероссийских святых: канонизирован Русской православной церковью в 1988; церковь отмечает его память 4 (17) июля. С 1959 в Андрониковом монастыре действует Музей имени Андрея Рублева, демонстрирующий искусство его эпохи.

- **Андрей Рублёв жил и работал в 15 веке. Что ещё известно о времени и о творчестве художника?**

Сообщение ученицы о работе художника над «Троицей»

15 век проходил в борьбе за объединение русских земель вокруг Москвы. Росло национальное самосознание русских людей. Художественным летописцем этого периода жизни Руси и был Андрей Рублёв. На его мировоззрение, несомненно, большое воздействие оказали патриотические и гуманистические идеи той эпохи, одним из выразителей которых был Сергий Радонежский. Он принимал активное участие в политической жизни страны и сыграл значительную роль в подготовке Куликовской битвы. Понимая, как важно для Руси единство её земель, он призывал князей к дружбе, к прекращению междоусобных распрей. Всемирно известная теперь икона «Троица» написана Андреем Рублёвым, как свидетельствует дошедший до нас письменный источник, «в похвалу Сергию Радонежскому». ***Слайд № 25***

Письменные источники говорят о том, что Андрей Рублёв, бывший прежде в послушании у Никона, игумена Троицкого монастыря, «писаше многие святые иконы, чудно зело» и что Никон «повеле ему при себе написати образ Пресвятые Троицы в похвалу отцу своему, святому Сергию чудотворцу»

Хотя текст этот 17 века и, значит, мог вызывать сомнения, достоверность авторства Рублёва как-то сразу стала очевидной. Ибо только гениальный художник мог создать эту икону. И слава, которой удостоился Рублёв, ореол, окружавший его имя, находили исчерпывающее объяснение в её несравненных художественных достоинствах.

Слайд № 26

На фоне музыки И. С. Баха «Vater unser im Himmelreich» ученик читает отрывок из рассказа И. Долгополова «Андрей Рублёв»

Звонят колокола. В храме сумрачно. Колеблемые ветром лучины еле теплятся, мерцающий свет озаряет темные образа. Пучок света, проникший сквозь узкое окно, дымною стрелою вонзился в старинную икону, и в его голубом сиянии словно ожили строгие лики. В тиши храма вдруг прозвучал голос Сергия, негромкий, но слышный всем. Он говорил о добре и зле, о страстях человеческих, об Отчизне...
 Андрей Рублев зачарованно слушал мудрую речь. Хор стройно прочел молитву, и эхо гулко и звучно ответило поющим голосам. Андрей вглядывался в лица молящихся.
«Надо все запоминать. Каноны стары, обветшали. Нужно письмо новое, человеку близкое»,— думал Андрей...
 Сергий Радонежский. Он дал художнику юное по чистоте восприятие мира. Но при всем том Сергий был как никто тверд и привержен идеалам веры в добро и правду. И это навсегда запомнил Андрей. В ту пору, когда люди ожесточались ходом событий, междоусобица и распри одолевали Русь, Сергий находил тихие, задушевные слова, мирил земляков, объединял русских на борьбу против общего врага.
 Летописцы нарекли его «делателем», ибо поистине все его деяния, как и само бытие его, полное чудесных свершений, превращают Сергия в личность легендарную. Не мечом, топором, дубиной, не криком оголтелым,— **словом** заветным покорял Сергий. Уверял в «надобности сплочения, веры и неотвратимости **победы над злом».** И вот эти слова Сергия Радонежского воплощены в пластические формы Андреем Рублевым, иконы которого и через шестьсот лет потрясают проникновением в суть явления, мудростью и гуманизмом... Не геенной огненной, не плахой адской, не пытками грешников убеждали его фрески и иконы — тихой светозарностью, благостной красотой образов, новой необычной лученосностью проникали в душу народа, сплачивали на борьбу с недругами.
- Существует такое мнение, что именно это произведение вернее всего даёт ключ к пониманию красоты всей древнерусской иконописи.

Сообщение учащегося о сюжете иконы А. Рублёва «Троица»

Что же за мир, в который нас погружает созерцание «Троицы»? ***Слайд № 27***

В основу иконы легла библейская легенда о явлении трёх путников-ангелов старцу Аврааму и его жене Саре. Патриарх Авраам угадал в дивных путниках божества и пышно угостил их.

Андрей Рублёв не стал передавать все детали библейского предания, он лишь уделил внимание трём фигурам. Это Бог-отец, Бог-сын и Святой Дух. Ангелы восседают за столом, в центре которого чаша, символизирующая готовность к жертвенному подвигу.

Три высших божества, Святая Троица, перед нами, они объединены чувством взаимной любви. Посмотрите, как их расположил художник. На кого бы мы не взглянули, наш взгляд обязательно, невольно будет скользить к соседнему и в каждом находить настроение взаимопонимания и доверия.

Перед нами мир глубокого, неразрывного единства. Рублёв нашёл самое простое и мудрое композиционное решение для того, чтобы выразить идеи единства, мира и согласия. Он подчинил изображение мотиву круга.

Посмотрите, все изображения вписаны в замкнутую линию круга: вот круглая форма нимба вокруг головы ангелов, округлые рисунки распахнутых крыльев, круглящиеся линии плеч, и даже изгиб ствола дерева, очертания пригорка, изображённые в глубине.

Средний и левый ангелы жестами рук благословляют жертвенную чашу: один из них (Бог-отец) вдохновляет сына на жертву во имя спасения человечества; другой (Сын) покорно соглашается её принять. Третий ангел – Святой Дух, тоже протягивает руку к чаше, утешает Христа в его жертвенном подвиге. Они безмолвствуют и как будто никак не общаются, даже не смотрят друг на друга, тем не менее, между ними царит полное согласие, доверие и понимание.

Ангелы изображены с грациозно склонёнными головами. Они смотрят вниз, посылая благословение на землю. Во взгляде их – печаль о томящихся внизу людях. Они молятся, как молился святой Сергий в своей лесной пустыни, чтобы разделённый ненавистью мир преисполнился любовью.

Чтение учащимся отрывка из Библии.

«И явился ему (Аврааму) Господь у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатёр (свой), во время зноя дневного. Он возвёл очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатёр (свой) и поклонился до земли, и сказал: «Владыко! если я обрёл благоволение перед очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего; и принесут немного воды, и омоют ноги ваши; и отдохните под деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши; потом пойдите (в путь свой)». Они сказали: сделай так, как говоришь. И поспешил Авраам в шатёр к Саре и сказал (ей): поскорее замеси три саты лучшей муки, сделай пресные хлебы. И побежал Авраам к стаду, и взял телёнка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масла и молока и телёнка приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом» (Книга Бытия).

Слово учителя:

В повествовании употребляется то единственное, то множественное число, «три мужа» то сливаются для Авраама воедино, то троятся; Авраам понимает, что явился ему Господь – единый в трёх лицах. Этот эпизод из Ветхого Завета был истолкован в богословии как прообраз Троицы, в которой «неслиянно и нераздельно объединились три ипостаси Бога: Отец (безначальное Первоначало), Сын (Логос, абсолютный смысл) и Дух Святой (животворящее начало). Догмат триединства, один из главных догматов христианской церкви, получил совершенное образное воплощение в иконе Андрея Рублёва.

Сколь же радостным и волнующим было для русских появление такой иконы, как рублёвская «Троица», в дивных красках и образах прославлявшей братство, единство, примирение, любовь и самой красотой провозглашавшей надежду на торжество этих добрых начал!.. Для современников Рублёва всё это было священным, так как выражало сущность их веры.

Чтение учащимся отрывка из стихотворения Г. Р. Державина «Бог»

О ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц, в трех лицах божества!
Дух всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто всё собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы называем: Бог.
Измерить океан глубокий,
Сочесть пески, лучи планет
Хотя и мог бы ум высокий, —
Тебе числа и меры нет!
Не могут духи просвещенны,
От света твоего рожденны,
Исследовать судеб твоих:
Лишь мысль к тебе взнестись дерзает,
В твоем величьи исчезает,
Как в вечности прошедший миг.
Хаоса бытность довременну
Из бездн ты вечности воззвал,
А вечность, прежде век рожденну,
В себе самом ты основал:
Себя собою составляя,
Собою из себя сияя,
Ты свет, откуда свет истек.
Создавый всё единым словом,
В твореньи простираясь новом,
Ты был, ты есть, ты будешь ввек!
Звучит запись молитвы «Отче наш» (хор Троицкого монастыря)

Но вот такова сила искусства, что уже вне зависимости от этой веры внутреннее содержание рублёвской «Троицы» понятно нам и будет понятно тем, кто придёт после нас. Ведь в этом содержании художник выявил то, что вечно, на чём основывается наша человеческая жизнь: Добро, Жертвенность и Любовь.

Андрей Рублёв причислен церковью к лику святых, так же, как и Сергий Радонежский, чья слава была велика, и кто умел «тихими и кроткими словами» смягчать самые ожесточённые сердца.

Чтение учащимся стихотворения Н. Хоничева “Памяти Сергия Радонежского”

Россия на витке калейдоскопа –
Один узор в другой не перешел.
А нам твердят, что вот уж скоро, скоро
Вольготно будет, сытно, хорошо.
Но если говорят, что все отлично,
То почему же взгляд страны поник
В столпотворенье мнений мозаичных,
В густой борьбе амбиций слюдяных?
Так много зла! Когда сжимает сердце,
Мне хочется воскликнуть что есть сил:
– Народ, ты исцели страну, как Сергий
Всех жаждущих и страждущих целил!
Целя страну, себя же исцеляешь,
Недаром ведь, сквозь холод смутных дней,
Сейчас, под крик разноголосых клавиш,
Взрастают вновь подснежники церквей.
Талантливо, с любовью, нежно, строго
Объединиться, злобу превозмочь…
И может Сергий, указав дорогу,
Нам в этом попытается помочь.

4. Заключительный этап урока: Анонс следующих занятий спецкурса.

Мы знаем, что С. Радонежский возвёл первый деревянный храм «Троицы», «дабы воззрением на святую Троицу побеждался страх ненавистной розни мира сего».
Андрей Рублёв ещё застал Сергия Радонежского в живых, ведь в Житие преподобного сказано: «Андрей иконописец преизрядный и всё превосходящ в мудрости зелне (всякой), седины честны имея».

Посмотрите, как художественно воплотил на своём полотне единство, духовную связь Андрея Рублёва и Сергия Радонежского художник – наш современник – Илья Глазунов. ***Слайд № 28***

«Светильник многосветлый российские земли», - это об отце Сергии. Икона Рублёва – не единственное почитание преподобного чудотворца. Об этом мы будем говорить на следующих занятиях, будем размышлять о том, что образы святого, созданные Дионисием в 16 веке и писателем Борисом Зайцевым в 20 веке, удивительно близки духовно. Рассмотрим полотно Михаила Васильевича Нестерова «Видение отроку Варфоломею» и триптих «Труды преподобного Сергия». ***Слайды № 29-31***

Итак, «икона является для зрения тем, чем является слово для слуха», - писал святой Иоанн Дамаскин, живший в 8 веке. Поистине, через иконы было нам дано явление той благодатной силы, которая некогда спасла Русь, Россию.

- **Иконы живут по своим законам, без проникновения в которые её нельзя понять.**

Какие это законы? (символика цвета, особенности композиции, синтез изображения и слова, публицистичность)

- Что обозначает цвет на этой иконе Андрея Рублёва? (надежду на то, что люди могут жить идеалами Добра, Красоты и Справедливости)

Звучит запись песни «Дай, Бог!» в исп. А. Малинина. Слайд № 32

5. Д\З-рефлексия:

Письменно ответить на вопрос: «Что объединяет трёх ангелов в «Троице» Рублёва?» или написать сочинение-рассуждение «Перед рублёвской «Троицей».

Литература

Любимов Л. Искусство Древней Руси. М., «Просвещение», 1988

Осетров Е. Живая древняя Русь. М. , «Просвещение», 1995

Пикулев И. Русское изобразительное искусство. М., «Просвещение», 1977

Пушкин А. С. Избранное в 3-х томах. Т. 1., с. 211

Универсальная энциклопедия школьника. Литература и искусство/ сост. А. А. Воротников. – Мн.: ТОО «Харвест», 1996

Юный художник//№ 10, 1993; №8, 1995

Хоничев Н. Памяти Сергия Радонежского. Сб. Русский крест /поэтический сборник, посвященный Дню славянской письменности и культуры, совместное издание Томского Благочиния и Томской писательской организации/.– Томск, 1994.

Интернет-ресурсы

1. [Андрей Рублёв - Википедия](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%B2) ru.wikipedia.org/wiki/Андрей_Рублёв

2. [Андрей Рублёв. Иконы и биография Андрея Рублева](http://www.bibliotekar.ru/rusRublev/index.htm) www.bibliotekar.ru/rusRublev/index.htm

3. [Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева](http://www.museum.ru/M422)

www.museum.ru/M422

4. [ЦМИАР. Музей Андрея Рублева](http://www.rublev-museum.ru/) www.rublev-museum.ru

5. Мир картин и художников

6. Илья Глазунов

7. Энциклопедия живописи и графики
Художники и их произведения, творческий и жизненный путь, серии и любимые темы

8. [Предание.ру: православный музыкальный mp3 архив - **Колокольные** **звоны**](http://www.predanie.ru/music/Kolokolnye_zvony) Звонница Духовской церкви (Троице - Сергиева лавра)

9. Русская церковная музыка (mp3)

Тема: **«Чудеса долго помнятся»**

Интегрированный урок по феерии Александра Грина «Алые паруса»

Цель: привитие интереса к творчеству Александра Грина, Клода Дебюсси, Константина Айвазовского

1.**Обучающие задачи:** продолжить работу по формированию у обучающихся умения анализировать эпический текст, делать самостоятельные выводы на основе небольшого исследования; познакомить с понятиями «феерия», «романтизм», «импрессионизм», «маринист»; помочь понять, в чём ценность творчества Грина для людей, живущих в сегодняшнем мире.

2.**Развивающие задачи:** создать условия для развития у обучающихся умений давать оценку героям, формулировать собственную точку зрения, высказывать и аргументировать ее, развивать ассоциативно-образное мышление, монологическую речь.

3.**Воспитательные задачи:** воспитывать чувство прекрасного, культуру восприятия произведений разных видов искусства; воспитывать чувство сопереживания с героями.

Оборудование: мультимедийное сопровождение (слайды).

Ход урока.

1. Организационный момент

1. Запишем тему урока, эпиграф (Слайды №1 – 3)

Ребята, надо верить в чудеса,

Когда-нибудь весенним утром ранним

Над океаном алые взметнуться паруса,

И скрипка пропоёт над океаном…

***Звучит песня «Ребята, надо верить в чудеса»*.**

2. Целеполагание (Слайды № 4 - 5)

Слово учителя.

- Что такое чудо? Да, это то, что мы не в силах объяснить простыми словами, это «неожиданное счастье». Это – прекрасная сказка. Самое большое чудо – открытие нового, прекрасного произведения литературы или искусства. Сегодня нам с вами предстоит сделать несколько чудесных открытий, связанных с творчеством Александра Грина,

Константина Айвазовского, Клода Дебюсси.

(Слайд № 6)

- Что же объединяет этих великих творцов? Любовь к жизни, мечта о чудесах, а главное – море.

О море написано множество произведений. Целая плеяда писателей, исследователей, художников, пыталась передать необыкновенное, шестое ощущение, которое можно назвать «чувством моря».

Все они воспринимали море по-разному, но ни у одного из писателей не шумят и не переливаются на страницах такие праздничные моря, как у Грина, ни у кого нет таких «морских» красок, как у Айвазовского, а уж музыка Дебюсси… это просто чудо.

2. Чудо 1. Феерия Александра Грина «Алые паруса

(Слайды № 7 – 8)

Маленькое чудо – открытие нового слова (понятия).

Феерия – (от слова «фея») – ***драматическое произведение, в котором противоборствуют волшебные силы и, как в сказках, всегда побеждает добро, красота. При постановке на сцене в феериях используют особые, впечатляющие эффекты.***

Именно так определил жанр своего произведения А. Грин.

Чтение отрывка из новеллы К. Паустовского «А. Грин» (стр. 286, 284) подготовленным учеником.

(Слайды № 9- 18)

«В чём сила этой книги?

Прежде всего – в её редчайшей поэтичности. Прочитав её, как бы получаешь в лицо фантастический залп, заряд, но не порохового дыма, а целебного воздуха морей и цветов, лесных дебрей и трав. В смешении запахов вдруг слышится скромный, но самый любимый с детства запах резеды или левкоя. И даже, кажется, видишь этот цветок. По стеблю, сгибая его, ползёт какой-нибудь очень озабоченный жук.

Сказка нужна не только детям, но и взрослым. Она вызывает волнение – источник высоких и человечных страстей. Она не даёт нам успокоиться и показывает всегда новые, сверкающие дали, иную жизнь, она тревожит и заставляет страстно желать этой жизни. В этом её ценность, и в этом ценность невыразимого подчас словами, но ясного и могучего обаяния рассказов Грина.»

Чтение высказываний Д. Гранина: (Слайд № 19)

«Грин — один из немногих, кого следует иметь в походной аптечке против ожирения сердца и усталости.

Когда дни начинают пылиться и краски блекнуть, я беру Грина. Я раскрываю его на любой странице. Так весной протирают окна в доме. Все становится светлым, ярким, все снова таинственно волнует, как в детстве.»

Вы слышали: и Паустовский, и Гранин выделяют главную особенность произведений Грина – они несут в себе нравственный заряд, способны возвысить и воодушевить человека, высветить в нём самое лучшее, доброе, красивое.(Слайд № 20)

«Алые паруса» - романтическая сказка, ведь особенность романтизма – уход от действительности в мир мечты.

Романтизм – (Слайд № 21)

- О чём эта замечательная история?

Сообщение по сюжету книги.

- О чём мечтает Ассоль? Что вы о ней можете сказать?

Сообщение об Ассоль.(Слайды № 22- 24)

Ассоль – в душе романтик, девочка с чуткой и доброй душой, живёт мечтой и верит в мечту.

- Портрет героини. Какой оригинальный ход использует писатель, чтобы его нарисовать?

- Какие два качества определяют облик Ассоль? Почему?

- Что вселило в душу девушки уверенность, что чудо свершится? Найдите подтверждение в тексте.

- Поверили ли жители Лисса рассказу девушки о встрече с волшебником и его предсказаниям?

- Кто с большим интересом выслушал историю судьбы Ассоль?

Сообщение о Грэе. (Слайд № 25)

- Как вы думаете, почему именно Грэю удаётся осуществить мечту Ассоль?

Он – человек с «летящей» душой, он не желает терпеть, не вмешиваясь, чужую боль, страдания, он стремится понять людей, сделать их счастливыми.

- Как происходит эта долгожданная встреча? Чем она запомнится Ассоль и Грэю, жителям

(сочувствующим и завидующим) этого морского городка?

«Алые паруса» - поэма, утверждающая силу человеческого духа, просвеченная насквозь, как утренним солнцем, любовью к жизни, к душевной юности и верой в то, что человек в порыве к счастью способен своими руками совершать чудеса.

Давайте послушаем капитана судна «Секрет» Артура Грэя.

«Вы видите, как тесно сплетены здесь судьба, воля и свойство характеров; я прихожу к той, которая ждёт и может ждать только меня, я же не хочу никого другого, кроме неё, может быть, именно потому, что благодаря ей я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками. Когда для человека главное – получать дрожащий пятак, легко дать ему этот пятак, но, когда душа таит зерно пламенного растения – чуда, сделай ему это чудо, если ты в состоянии. Новая душа будет у него и новая у тебя. Когда начальник тюрьмы сам выпустит заключённого, когда миллиардер подарит писцу виллу, опереточную певицу и сейф, а жокей хоть раз попридержит лошадь ради другого коня, которому не везёт, - тогда все поймут, как это приятно, как невыразимо чудесно. Но есть не меньшие чудеса: улыбка, нежное слово. Владеть этим – значит владеть всем. Что до меня, то наше начало – моё и Ассоль – останется нам навсегда в алом отблеске парусов, созданных глубиной сердца, знающего, что такое любовь. Поняли ли вы меня?

- Что важное, на ваш взгляд, содержится в этих словах?

- Как бы вы определили идею этого замечательного произведения?

Надо верить в чудеса, надо делать их своими руками: ведь чудо – это доброе, красивое, неожиданное в жизни, отличающееся от обыденной приземлённости.

- Можно назвать книгу «Алые паруса» А. Грина *феерией*?

Сказка приходит в жизнь Ассоль и «расцветает» она благодаря «летящей» душе и доброму сердцу её создателя – Артура Грэя.

В этой книге, как в сказке, красота озаряет серые будни жизни. Удивительно, что эту пленительную и сказочную книгу Грин обдумывал и начал писать в Петербурге 1920 года, когда, после тифа он бродил по обледенелому городу и искал каждую ночь нового ночлега у случайных, полузнакомых людей.

(Слайд № 26)

Чтение отрывка из книги К. Паустовского, стр. 286.

Из этой книги вы узнаете одну истину. Если у вас хватит душевных сил и твёрдости характера, то вы, следуя этой истине, проживёте разумную и интересную жизнь.

Какая же это истина?

«Я понял одну нехитрую истину, - говорит Грин устами своего героя капитана Грея. – Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками».

Чудо может обнаружить себя во всём, говорит Грин. В улыбке, в веселье, в каждом сказанном вовремя нужном слове. Чудо – это каждый случай, зависящий от нашей человеческой воли и наполняющий нас сознанием счастья. Никто из нас, конечно, не сможет ясно, коротко и точно объяснить, что такое счастье. Или, иначе говоря, дать формулу счастья. Счастье, может быть, нельзя объяснить, но его нельзя не почувствовать и не увидеть, даже если малейшая его крупинка попалась вам на пути.

Поэтому о счастье можно рассказать. Не беда, если это рассказ будет несколько бессвязным, если человек, охваченный счастьем, будет говорить не совсем ясно, как, к примеру, говорит Грин о появлении корабля Грея с алыми парусами.

«Из заросли поднялся корабль; он всплыл и остановился по самой середине зари. Из этой дали он был виден ясно, как облака. Разбрасывая веселье, он пылал, как вино, роза, кровь, уста, алый бархат и пунцовый огонь».

Так может говорить только человек, взволнованный ожиданием счастья.

Звучит песня «Алые паруса»

(Слайд № 27)

Вся жизнь Ассоль и Грэя связана с морем. Музыка моря, морской пейзаж органично вошли в судьбу героев.

- Почему Грэй решил стать капитаном?

Сам Грин очень любил море, даже не столько море, сколько выдуманные им морские побережья, где соединялось всё, что он считал самым привлекательным в мире… Он очень любил море, то море, что залило ослепительным светом страницы его удивительных книг…

Звучит песня «Алые паруса»

3. ***Чудо 2. Музыка Клода Дебюсси «Море».*** (Слайд № 28)

Звучит музыка Дебюсси, демонстрируется портрет композитора.

Рассказ учителя музыки о французском композиторе Клоде Дебюсси (1862-1918).

Клод Ашиль Дебюсси родился 22 августа 1862 года в предместье Парижа Сен-Жермен. Его родители - мелкие буржуа - любили музыку, но были далеки от настоящего профессионального искусства. Случайные музыкальные впечатления раннего детства мало способствовали художественному развитию будущего композитора. Самыми яркими из них были редкие посещения оперы. Лишь с девяти лет Дебюсси начал обучаться игре на фортепиано. По настоянию близкой их семье пианистки, распознавшей незаурядные способности Клода, родители отдали его в 1873 году в Парижскую консерваторию. Французский композитор, вызывающий удивление своих педагогов и друзей своими творческими изысканиями. Он искал необычные звучания.

«…Когда он берется запечатлеть свое восприятие природы, происходит что-то непостижимое: человек исчезает, точно растворяется или превращается в неуловимую пылинку, и над всем воцаряется, точно сама вечная, изменчиво неизменяемая, чистая и тихая, всепоглощающая природа: все эти бесшумные, скользящие «облака», мягкие переливы и взлеты «играющих волн», шелесты и шорохи «весенних хороводов», ласковые шепоты и томные вздохи «беседующего с морем ветра» – разве это не подлинное дыхание природы? И разве художник, в звуках воссоздающий живую природу, не великий художник, не исключительный поэт?», - писал о нём русский композитор Мясковский. (Слайд № 29)

В 90-е годы складывается самобытный (ни на кого не похожий) музыкальный стиль Дебюсси. В его фортепьянных и оркестровых пьесах-эскизах с особой гармонией и новизной выражены ощущения, вызванные созерцанием природы. Шум морского прибоя, плеск ручья, шелест леса, утренний щебет птиц сливаются в его произведениях с глубоко личными переживаниями музыканта-поэта, влюблённого в красоту окружающего мира.

Композитор Онеггер сказал:*«Если бы среди всех творений Дебюсси я должен был выбрать одну партитуру, чтобы на ее примерах мог получить представление об его музыке некто, совершенно незнакомый с ней ранее, - я взял бы с такой целью триптих «Море». Это, на мой взгляд, произведение наитипичнейшее, в нем индивидуальность автора запечатлелась с наибольшей полнотой. Хороша сама музыка или плоха — вся суть вопроса в этом. А у Дебюсси она блистательна».*

Одно за другим появляются прославленные произведения – симфонический триптих «Море» (1905) (Слайд № 31), в котором раскрылся образный мир, полный красоты и поэтичности. Композитор с помощью звуков передаёт игру света и тени, мелькание солнечных бликов, радужное сияние водяных струй.

Звучит музыка Дебюсси «Море».

Над симфоническими этюдами «Море» композитор работал в 1903-1905г.г. Это произведение он посвятил своей жене. Оно навеяно реальными впечатлениями от Средиземного моря, от Атлантики, на побережье которой К.Дебюсси проводил летние месяцы.

В данном триптихе композитор запечатлел три состояния стихии: дремлющую морскую гладь в утреннем тумане и миг, когда на её поверхность упадут лучи солнца в полдень; восхитительную игру волн и бликов света, и, наконец, в сумерках - извечную борьбу моря с неукротимым ветром.

Вопросы учащимся после прослушивания:

- Каким было представлено море в этом произведении?

- Какими средствами выразительности композитор воплощает многогранность моря?

в «Море» образы достаточно конкретны, образы природы воспринимаются слушателями не только сквозь призму ощущений художника, но и посредством очень выразительной и точной звукописи. В своей музыке композитор задался целью выразить не только взволнованное чувство человека, созерцающего величие природы, но и воплотить три элемента - шум моря, движение волн и изменчивые краски морской воды, отражающей небо. Первая картина «Море от зари до полудня» передает впечатление игры переливания красок воды и неба. Вторая картина напоминает движение танца - «Игра волн» - посвящена изображению стихии движения. В последней картине - «Диалог ветра с морем» - воплощение энергии шумов разбушевавшейся стихии. Все три части связаны внутренним единством замысла и приемов развития материала.

К. Дебюсси сосредоточил свое внимание на разнообразной игре красок и форм изменчивой водной стихии. Это – импрессионизм.

Импрессионизм (*Слайд № 32) *– (воспроизведение) направление в искусстве конца 19 – начала 20-го веков – воспроизведение в музыке игры живых красок природы, ощущений, вызванных созерцанием природы.

4. *Чудо 3. Морская стихия на полотнах Айвазовского.* (Слайд № 33)

- Как называется художник, который рисует море? (маринист)

Айвазовский – самый известный русский художник-маринист. (Слайды № 34-36)

Яркий представитель русской романтической школы, Айвазовский создавал свои произведения по воображению. Художник говорил, что сюжет картины слагается у него в памяти как сюжет стихотворения у поэта.

Рассказ учителя ИЗО об Айвазовском.

Иван Константинович Айвазовский родился   17 июля 1817 года в Феодосии, в семье разорившегося коммерсанта, армянина по национальности. Домик Айвазовских стоял на окраине города, на возвышенном месте. С террасы, увитой виноградной лозой, открывалась широкая панорама на плавную дугу феодосийского залива, северо-крымские степи с древними курганами, на Арабатскую стрелку и Сиваши, встающие как марево на горизонте.

Детство его прошло в бедности, но одаренность мальчика была замечена, ему помогали. Кое-чему он научился у местного архитектора, потом в симферопольской гимназии, где показал такие успехи в рисовании, что влиятельные лица в 1833 г. посодействовали его поступлению в Академию Художеств. Учился он у пейзажиста М. Н. Воробьева, но собственные интересы определились не сразу. Решающую роль сыграл приезд в Петербург француза Ф. Таннера, художника, владевшего приемами изображения воды. В начале 1836 г. Таннер взял юношу себе в помощники и обучил этим приемам.

Уже осенью того же года Айвазовский представил на академическую выставку 5 морских пейзажей. Картины были высоко оценены, появились отклики в газетах. В 1837 г. он получил большую золотую медаль и звание художника. Весной 1838 г. Айвазовский вернулся в Феодосию, где устроил себе мастерскую и начал работать. Набираясь опыта, писал тогда главным образом с натуры, а в мастерской лишь заканчивал начатое.

Наследие Айвазовского - целая изобразительная энциклопедия моря, запечатленного в разнообразнейших состояниях. Изображение моря было единственным, что он умел и любил делать. Море было его стихией. Только ему была распахнута душа художника. Каждый раз, становясь за мольберт, Айвазовский давал волю своему воображению. И на полотне воплощалось именно то, что он заранее видел своим внутренним взором.

        В течение своей долгой жизни Айвазовский совершил ряд путешествий: несколько раз побывал в Италии, Париже и других европейских городах, работал на Кавказе, плавал к берегам Малой Азии, был в Египте, а в конце жизни, в 1898 году, совершил далекое путешествие в Америку. Во время морских плаваний он обогащал свои наблюдения, а в его папках накапливались рисунки. Но где бы ни был Айвазовский, его всегда влекло к родным берегам Черного моря.

        У Айвазовского была своя сложившаяся система творческой работы. «Живописец, только копирующий природу, - говорил он, - становится ее рабом… Движения живых стихий неуловимы для кисти: писать молнию, порыв ветра, всплеск волны - немыслимо с натуры… Художник должен запоминать их… Сюжет картин слагается у меня в памяти, как у поэта; сделав набросок на клочке бумаги, я приступаю к работе и до тех пор не отхожу от полотна, пока не выскажусь на нем кистью…» (Слайд № 37)

        До последнего дня он счастливо сохранил не только непритупленную зоркость глаза, но и глубокую веру в свое искусство. Он прошел свой путь без малейших колебаний и сомнений, сохранив до глубокой старости ясность чувств и мышления.

        Творчество Айвазовского было глубоко патриотично. Заслуги его в искусстве были отмечены во всем мире. Он был избран членом пяти Академий художеств, а его адмиралтейский мундир был усыпан почетными орденами многих стран.

        Умер Айвазовский 19 апреля (2 мая) 1900 года, восьмидесяти двух лет от роду.

Сообщения учащихся о картинах Айвазовского.

Море всегда имело огромную притягательную силу для художников. Нет ни одного русского живописца, который, побывав у моря, не пытался бы изобразить его. У одних это были эпизодические этюды, другие время от времени возвращались к этой теме, уделяя значительное место изображению моря в своих картинах. Среди художников русской школы только Айвазовский целиком отдал свой большой талант маринистической живописи. От природы он был наделен блестящим дарованием, быстро развившимся благодаря счастливо сложившимся обстоятельствам и благодаря среде, в какой протекли его детство и юность.

Иван Константинович Айвазовский прожил долгую трудовую жизнь на берегу любимого

им моря, питавшего его искусство яркими образами. Он был последним и самым ярким

представителем романтического направления в русской живописи.

Море было его стихией. Только ему была распахнута душа художника. Каждый раз, становясь за мольберт, Айвазовский давал волю своему воображению. И на полотне воплощалось именно то, что он заранее видел своим внутренним взором.
Для него не было секретов в том, как писать, каким приемом передать движение волны, ее прозрачность, как изобразить легкую, разбегающуюся сеть спадающей пены на изгибах волн. Он прекрасно умел передать раскат волны на песчаном берегу, чтобы зритель увидел прибрежный песок, просвечивающий сквозь пенистую воду. Он знал множество приемов для изображения волн, разбивающихся о прибрежные скалы.

Изображая широкие просторы моря и неба, художник передавал природу в живом движении, в бесконечной изменчивости форм: то в виде ласковых, спокойных штилей, то в образе грозной, разбушевавшейся стихии. Чутьем художника он постиг скрытые ритмы движения морской волны и с неподражаемым мастерством умел их передать в образах увлекательных и поэтических.

Мы остановимся на самых известных полотнах художника Айвазовского.

1.   Яркие романтические черты сказались в картине **«Девятый вал»**, (Слайд № 38) написанной Айвазовским в 1850 году. Айвазовский изобразил раннее утро после бурной ночи. Первые лучи солнца освещают бушующий океан и громадный "девятый вал", готовый обрушиться на группу людей, ищущих спасение на обломках мачт.

        Зритель сразу же может представить, какая страшная гроза прошла ночью, какое бедствие терпел экипаж корабля и как гибли моряки. Айвазовский нашел точные средства для изображения величия, мощи и красоты морской стихии. Несмотря на драматизм сюжета, картина не оставляет мрачного впечатления; наоборот, она полна света и воздуха и вся пронизана лучами солнца, сообщающими ей оптимистический характер. Этому в значительной степени способствует колористический строй картины. Она написана самыми яркими красками палитры. Колорит ее включает широкую гамму оттенков желтого, оранжевого, розового и лилового цветов в небе в сочетании с зеленым, синим и фиолетовым - в воде. Яркая, мажорная красочная гамма картины звучит радостным гимном мужеству людей, побеждающих слепые силы страшной, но прекрасной в своем грозном величии стихии.

        Эта картина нашла широкий отклик в момент ее появления и остается до наших дней одной из самых популярных в русской живописи.

        Образ бушующей морской стихии волновал воображение многих русских поэтов. Ярко отражено это в стихах Баратынского. Готовность к борьбе и вера в конечную победу звучат в его стихах:

Так ныне, океан, я жажду бурь твоих -
Волнуйся, восставай на каменные грани,
Он веселит меня, твой грозный, дикий рев,
Как зов давно желанной брани,
Как мощного врага мне чем-то лестный гнев…

2.   В 1873 году Айвазовский создал выдающуюся картину **«Радуга»**. (Слайд 39)

В сюжете этой картины - буря на море и корабль, гибнущий у скалистого берега, - нет ничего необычного для творчества Айвазовского. Но ее красочная гамма, живописное выполнение были явлением совершенно новым в русской живописи семидесятых годов. Изображая эту бурю, Айвазовский показал ее так, будто он сам находится среди бушующих волн. Ураганный ветер срывает водяную пыль с их гребней. Как бы сквозь мчащийся вихрь едва заметны силуэт тонущего корабля и неясные очертания скалистого берега. Тучи на небе растворились в прозрачной влажной пелене. Сквозь этот хаос пробился поток солнечного света, лег радугой на воду, сообщив колориту картины многокрасочную расцветку. Вся картина написана тончайшими оттенками голубых, зеленых, розовых и лиловых красок. Этими же тонами, чуть усиленными в цвете, передана и сама радуга. Она мерцает едва уловимым миражом. От этого радуга приобрела ту прозрачность, мягкость и чистоту цвета, какая нас всегда восхищает и чарует в природе. Картина "Радуга" была новой, более высокой ступенью в творчестве Айвазовского.

        По поводу этой картины Айвазовского Ф.М. Достоевский писал: «Буря… г. Айвазовского… изумительно хороша, как все его бури, и здесь он мастер - без соперников… В его буре есть упоение, есть та вечная красота, которая поражает зрителя в живой, настоящей буре…»

3. В 1881 году Айвазовский создал одно из наиболее значительных произведений - картину **«Черное море»**. (Слайд № 40)

Море изображено в пасмурный день; волны, возникая у горизонта, движутся на зрителя, создавая своим чередованием величавый ритм и возвышенный строй картины. Она написана в скупой, сдержанной красочной гамме, повышающей ее эмоциональное воздействие. Недаром Крамской писал об этом произведении: «Это одна из самых грандиозных картин, какие я только знаю». Картина свидетельствует о том, что Айвазовский умел видеть и чувствовать красоту близкой ему морской стихии не только во внешних живописных эффектах, но и в едва уловимом строгом ритме ее дыхания, в ясно ощутимой потенциальной мощи ее. «Черное море» отличает какой-то необычный ритм, отвечающий вечному размеренному дыханию мира и внешне проявляющийся в ритмически сменяющих друг друга волнах. Художник впервые показал картину (на выставке в Академии художеств) под несколько другим - повествовательным! - названием: «На Черном море начинает разыгрываться буря». Позже он исключил повествовательность, сократив название до точного и емкого "Черного моря" и подчеркнув тем самым стремление представить в картине реалистический и вместе с тем предельно обобщенный образ морской стихии.

4. «Среди волн» (1898)

В 1898 году Айвазовский написал картину «Среди волн» (Слайд № 41), которая стала вершиной его творчества.

Художник изобразил бушующую стихию - грозовое небо и бурное море, покрытое волнами, как бы кипящими в столкновении одна с другой. Он отказался от обычных в своих картинах деталей в виде обломков мачт и гибнущих кораблей, затерявшихся в безбрежном морском просторе. Он знал много способов драматизировать сюжеты своих картин, но не прибег ни к одному из них, работая над этим произведением. «Среди волн» как бы продолжает раскрывать во времени содержание картины «Черное море»: если в одном случае изображено взволнованное море, в другом - уже бушующее, в момент наивысшего грозного состояния морской стихии. Мастерство картины «Среди волн» - плод долгого и упорного труда всей жизни художника. Работа над ней протекала у него быстро и легко. Он ни разу не исправил ни одного мазка. Видимо, сам Айвазовский сознавал, что картина «Среди волн» значительно выше по исполнению всех предшествующих работ последних лет. Несмотря на то, что после ее создания он еще два года работал, устраивал выставки своих произведений в Москве, Лондоне и Петербурге, эту картину он не вывозил из Феодосии, завещал вместе с другими произведениями, находившимися в его картинной галерее, родному городу Феодосии.

Трудно, почти невозможно поверить, что Айвазовскому, в пору создания этой картины, шел восемьдесят второй год. Ничто здесь не говорит об усталости души или старческой слабости руки: мощная музыка этой работы, чарует и увлекает за собой зрителя.

Но картина «Среди волн» не исчерпала творческих возможностей Айвазовского. В последующее время им было создано еще несколько картин, прекрасных по исполнению и содержанию.

В творчестве Айвазовского можно проследить появление ряда картин, изображающих открытое море в полуденный час, написанных в голубой красочной гамме. Сочетание холодных голубых, зеленых, серых тонов придает ощущение свежего бриза, поднимающего веселую зыбь на море, а серебряное крыло парусника, пенящего прозрачную, изумрудную волну, невольно будит в памяти поэтический образ Лермонтова:

Белеет парус одинокий… (Слайды № 42-49)

Неповторимы ночные марины Айвазовского. «Лунная ночь на море», «Восход луны» - эта тема проходит через все творчество Айвазовского. Эффекты лунного света, саму луну, окруженную легкими прозрачными облаками или проглянувшую сквозь разорванные ветром тучи, он умел изображать с иллюзорной точностью. Образы ночной природы Айвазовского - одни из самых поэтических изображений природы в живописи. Часто они вызывают поэтические и музыкальные ассоциации.

Заключительное слово учителя.

О море написано множество произведений. Целая плеяда писателей, исследователей, художников, пыталась передать необыкновенное, шестое ощущение, которое можно назвать «чувством моря».

Все они воспринимали море по-разному, но ни у одного из писателей не шумят и не переливаются на страницах такие праздничные моря, как у Грина, ни у кого нет таких «морских» красок, как у Айвазовского, а уж музыка Дебюсси… это просто чудо.

Звучит песня «Посмотри, затихло море…»

(Слайд № 50)

5. ***Д. з.*** Сочинение-миниатюра «Что такое счастье?», «Мечты сбываются…»

Список литературы

1. Алексеев А.Д. Французская фортепьянная музыка конца 19 - начала 20 веков.- М.: Издательство академии наук СССР, 1961.
2. Алексеева Л.Н., Григорьев В.Ю. Зарубежная музыка XX века.- М.:Знание, 1986.
3. Грин А. С. Алые паруса. М.: Детская литература., 1989
4. Дебюсси и музыка XX века: Сб. статей. - Л.: Музыка, 1983
5. Колокольцев Е. Н.Развитие речи: Русский язык. Русская словесность. Литература: Произведения изобразительного искусства. 8-9 кл.: учебно-наглядное пособие для учащихся общеобразоват. Учреждений. – М.: Дрофа, 2007
6. Кремлев Ю. Клод Дебюсси. - М.: Музыка, 1965
7. Литература и искусство: Универсальная энциклопедия школьника/ Сост. А. А. Воротников; - Мн.: ТОО «Харвест», 1996.
8. Музыкальный энциклопедический словарь. М., 1991
9. Паустовский К. Северная повесть: Повести, рассказы, портреты, воспоминания – Алма-Ата: Жазушы, 1986.
10. Популярная художественная энциклопедия: В 2-х т. М., 1986
11. Скрипкина В. А. Контрольные и проверочные работы по литературе. 5-8 классы: Метод. Пособие. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 1998.
12. Чегодаев А.Д. Импрессионисты. - М.: Искусство, 1971.

Интернет-ресурсы:

Сайт «Виртуальный литературно-мемориальный музей А. С. Грина»

Сайт «Гринландия»

Сайт «Клод Дебюсси»

Сайт «К. Г. Паустовский»

Сайт «И. К. Айвазовский»

Тема: **Художественные открытия Серебряного века русской культуры**.

Цель: знакомство с культурой Серебряного века, подготовка к восприятию изучения темы «Литература Серебряного века»

Задачи:

* раскрыть основные направления художественной культуры (музыка, живопись, литература) Серебряного века; выделить особенности каждого направления;
* заострить внимание учеников на поисках нового языка, новых образов и идеалов в искусстве и культуре;
* повысить интерес учащихся к идеалам Серебряного века.

Оборудование:

Мультимедийная презентация, свечи, роза; фрагменты видеофильмов “В. Маяковский”, “Марина Цветаева”.

Для кого всё в мире просто, понятно, постижимо, тот не может быть художником.
Искусство только там, где дерзновение за грань, где порывание за пределы познаваемого.

В. Брюсов

Искусство должно преображать жизнь.

А. Скрябин

Богов иных померкнут лики,
И обнажится всякая беда,
Но то, что было истинно великим,
Останется великим навсегда.
Н. Тихонов

Ход урока:

Слайд №1.

1. **Слово учителя.**

Когда столетие клонится к закату, люди невольно оглядываются на его восход, хотят уяснить себе, чем же всё-таки был век «неслыханных перемен, невиданных мятежей».

Говорят, искусство - лучшее зеркало эпохи. Что не передаст документ и не воспроизведёт историк, доносит до потомков художник: эмоциональный тон эпохи, её настроение. Начало прошлого века - истинная загадка истории.

Некоторые специалисты считают, что искусство начала 20 века мы знаем не больше, чем музыку позапрошлого столетия. Оценки потомков никогда не совпадали с самооценками деятелей эпохи, а трагически прекрасный 20 век, наверно, будет переосмысливаться, пока живо человечество. Приходит пора символического осмысления его начала.

Звучит «Этюд № 12» А.Скрябина.

Слайд № 2

Сегодня мы сделаем для себя новые открытия в области русской культуры. Это поможет нам при изучении большой и очень интересной темы «Поэзия Серебряного века».

Новая культура проявляется, прежде всего, в новом поэтическом слове. Двадцатые годы были высочайшей приливной волной русской поэзии, такого ”девятого вала” 20 век больше не знал. Ни с чем не сравнимо это время и по разнообразию творческих индивидуальностей, и по уровню художественных ценностей, созданных в ту пору.

Слайд №3.

Невероятным кажется, что одновременно писали Владимир Маяковский, Марина Цветаева, Игорь Северянин, Осип Мандельштам, Николай Клюев, Андрей Белый, Велимир Хлебников, Борис Пастернак, Максимилиан Волошин, Вячеслав Иванов, Владислав Ходасевич, Сергей Городецкий, Анна Ахматова, Николай Гумилёв, Николай Рерих, Сергей Есенин и другие. Этот короткий литературный период просто неповторим. Николай Клюев назвал поэзию той поры «Человеческим садом».

Замечательно поистине, что в последние десятилетия возвращены временем незаслуженно забытые или замалчиваемые имена.

Сейчас кажется невероятным, что Демьян Бедный был известнее Сергея Есенина.

Слайд №4.

Поэзия начала 20 века - это множество литературных школ, групп, течений. В чём же их суть? Давайте попробуем понять это, открыть для себя некоторые тайны. Ведь ...(слова эпиграфа В. Брюсова).

Звучит “Поэма экстаза” А. Скрябина.

Слайд № 5.

Явлением в русской поэзии рубежа веков был ***символизм.***

Это движение романтиков, воодушевляемых, философией идеализма, утверждающих, что вера, религия - краеугольный камень человеческого бытия и искусства.

Дмитрий Мережковский (один из философов и теоретиков символизма) писал: «Без веры в божественное начало нет на земле красоты, нет поэзии, нет свободы». Символисты жаждали обновления всего человечества. Это преображение рисовалось им в космических масштабах. У них была огромная вера в искусство, в его верховную роль, преображающую земное бытие.

Историческое значение русского символизма велико. Символисты чутко уловили и выразили тревожные, трагические предощущения социальных катастроф и потрясений начала прошлого столетия.

Слайд № 6

Символизм выдвинул творцов-художников всеевропейского, мирового масштаба. Это были поэты и прозаики, и одновременно философы, мыслители, высокие эрудиты.

Бальмонт, Брюсов, Анненский, Сологуб, Белый и Блок освежили и обновили поэтический язык, обогатив формы стиха, его ритмику, словарь, краски. Они как бы прививают нам новое поэтическое зрение, приучают объёмнее, глубже, чувствительнее воспринимать и расценивать поэзию.

С символизмом, прежде всего, связано понятие «Серебряный век» русской поэзии. При этом наименовании как бы вспоминается ушедший в прошлое «Золотой век» литературы, время Пушкина. «Русским ренессансом» называли ещё то время.

Слайд № 7.

Акмеисты отпочковались от символистов. Акмеизм возник на отрицании мистических устремлений символистов, провозглашал возврат к материальному миру, высокую самоценность земного мира, его красок и форм. Акмеисты хотели воспеть земной мир во всей его многоцветности и силе, звали «возлюбить землю», возвратить слову изначальный простой смысл, освободив его от символических толкований.

Слайд №8.

«У акмеистов роза опять стала хороша сама по себе, своими лепестками, запахом и цветом, а не своими мыслимыми подобиями с мистической любовью или чем-нибудь ещё», - писал в манифесте акмеистов Сергей Городецкий.

Слайд № 9.

Футуристы вышли на литературную арену несколько раньше акмеистов. Объявляя классику и всю старую литературу как нечто мёртвое отжившее, не соответствующее современности, футуристы утверждали своё право на произвольное слово, слово-новшество, над которым не тяготеет его бытовое значение, и смысл которого связан только со звучанием.

Дыр бул щил
убещур
скум
р л зз
(Кручёных)

Такие опусы-зауми мы можем прочесть и у Хлебникова, и у Бурлюка, и у раннего Маяковского.

Слайд № 10.

Существовало несколько групп футуристов, соперничавших друг с другом: эгофутуристы, кубофутуристы, «Центрифуга», «Мезонин поэзии».

Вот краткий обзор культуры Серебряного века. Это то, о чём нам с вами предстоит серьёзный и очень интересный разговор.

А теперь будем размышлять, всматриваться и вслушиваться.

1. **Чтение учащимися стихов, которые им понравились, вызвали интерес, удивили.**

Слайд №11

Звучит романс на стихи Бориса Пастернака “ Зимняя ночь”. Гаснет свет. Звучит музыка А. Скрябина (“Этюд № 12”). Под светомузыкальное сопровождение исполняется танец.

3.**Художественные открытия Серебряного века.**

- В представлении символистов первейшим искусством была музыка. Она, по словам символистов, идеально выражает символ, «брызжет из него».

В музыке тоже идёт поиск нового героя, новых форм самовыражения, нового неизведанного.

На музыкальном небосклоне загораются две звезды - Сергей Рахманинов и Александр Скрябин.

Звучит музыка С. Рахманинова.

Слайд № 12.

Новые идеи, направления появляются и в изобразительном искусстве. Возникают художественные объединения «Мир искусства», позже – «Союз русских художников» (Коровин, Васнецов - москвичи; Бенуа, Грабарь, Сомов - петербуржцы; ещё - Врубель, Нестеров, Серов, Кустодиев и др.).

- Слышали ли вы выражение «врубелевские глаза»? Михаил Врубель – художник, порвавший с академизмом.

Слайды №13-16.

Сообщение учащихся о Михаиле Врубеле и его картинах.

- Перед вами портрет Валентина Серова - последнего классика дореволюционного искусства. Будучи новатором, он ощущал глубокую внутреннюю связь с реалистами прошлого.

Слайды № 17-19.

Сообщение учащихся о художнике Серове и его полотнах.

*Звучит музыка Рахманинова. Звук приглушается****.***

Слайд №20

- Одинокая фигура музыкального гения конца 19 - начала 20 века. Сергей Рахманинов, один из немногих, остался верен классическим, реалистическим тенденциям.

***Сообщения учащихся о Рахманинове и его музыке*.**

Как видите, во всех видах искусства идёт мучительный поиск нового героя. Многие художники, не находя своих идеалов в существующей действительности, начнут создавать свой мир - мир мечты. Кого любить? Во что верить? - главные вопросы эпохи. Культ Прекрасной Дамы.

Слайд № 21.

Звучит музыка Рахманинова. Гаснет свет. Зажигаются свечи на столике с портретом А. Блока.

Голос из темноты:

«Современная поэзия вообще ушла в мистику, и одним из наиболее ярких мистических созвездий выкатилась на синие глубины неба поэзии - ”Вечная женственность”. Вот этот новый поэтический образ - символ!» Александр Блок.

Стихотворение А. Блока «Вхожу я в тёмные храмы».

Появляется Прекрасная Дама с розой в руке, медленно проходит мимо стола, останавливается у окна.

Стихотворение А. Блока “О доблестях, о подвиге, о славе...”

Слайд №22.

Дама подходит к столику, кладёт розу к портрету Блока.

Звучит романс на стихи И. Анненского “Среди миров” в сопровождении гитары.

Загорается свет.

- Мы убеждаемся, что в произведениях определённой эпохи явления, наблюдающиеся в одном виде искусства, также свойственны и другим видам. Символизм проникает в музыку.

Слайд № 23.

Звучит “Поэма экстаза” А. Скрябина.

- Вокруг имени Скрябина велись горячие споры. Слишком необычайна, слишком сложна была эта противоречивая натура.

Сообщение учащегося о Скрябине.

Музыка Скрябина была нова и непривычна. Пианист Дроздов говорил: «... новая, неведомая стихия властно охватила наше сознание. Словно мятежный вихрь сорвался со струн рояля и увлёк нас в свой стремительный полёт. Слышались вопли и шум борьбы. Чувствовался порыв пленённого героя. Рвущего оковы, гибнущего в последнеё схватке, но не сдающегося.»

«Поэма огня» или «Прометей» - это симфония написана в 1910 году. В партитуру «Прометея» впервые в истории музыки введена световая строка, предназначенная для придуманной Скрябиным световой клавиатуры.

А. Блок вспоминал в своём дневнике: “ Изобретение Скрябина: световой инструмент - рояль с немыми клавишами, проволоки от которых идут к аппарату, освещающему весь погруженный во мрак зал в цвета, соответствующие окраске «нот».

«Как вам, например, кажется... У вас есть чувство созерцания звука в свете? Кажется вам, что звуки светятся цветами?» - это спрашивает композитор у юного Бориса Пастернака.

Музыкальные и философские идеи Скрябина, его поиски и эксперименты захватили всё существо юного Пастернака, серьёзно занимавшегося музыкой и мечтавшего стать композитором. Для него великий импровизатор и мечтатель становится настоящим кумиром. Шесть лет отдал юный музыкант своей мечте: бесчисленные музыкальные импровизации, сочинительство, опыты...

В последние годы жизни Скрябин мечтал о грандиозном синтетическом «действе» - «Мистерии», где бы объединились музыка, слово, танец, краски, даже ароматы.

Слайд № 24.

На фоне светомузыкального оформления звучит “Прометей” Скрябина.

Сообщение о «Поэме огня» («Прометее») Скрябина.

Сообщение о Борисе Пастернаке (о влиянии музыки Скрябина на юного поэта).

Слайд № 25.

Стихотворение Б. Пастернака «Импровизация».

Сообщение о последних годах жизни Скрябина.

Слайд № 26

Стихотворение В. Брюсова “На смерть Скрябина”.

- Погружаясь всё глубже в эпоху, мы больше и больше убеждаемся во внутренних связях произведений различных видов искусства, и даже не столько в тематическом единстве, сколько в эмоциональном родстве.

Слайд № 27.

- Ещё одно открытие Серебряного века - женская поэзия. Зинаида Гиппиус, Анна Ахматова, Марина Цветаева.

Звучат записи «Монолога» на стихи М. Цветаевой, «Сероглазый король» на стихи А. Ахматовой.

- Сколько художественных открытий за такой короткий период! Подумать только... политика становится поэзией. Владимир Маяковский первый заговорил о политике языком поэзии. Он также первый осмелился ввести грубую речь с улицы в поэзию. И она становится музыкой.

Слайд № 28

- А какие открытия в области стиха! Вслушайтесь в музыку стиха В. Маяковского.

Стихотворение «Послушайте!»

4. Заключение.

- Как мы с вами видим сегодня, культура Серебряного века прошла большой путь в очень короткий срок. Это удивительный пласт в истории русской и мировой художественной культуры. Искусство Серебряного века излучает свою энергию, свой свет и поныне. И мы, сегодняшние, родившиеся в 20, живущие в 21, открываем его для себя, удивляемся, восхищаемся, начинаем понимать и любить. И я вам всем желаю этого - счастья открытия и познания поэзии, музыки, живописи Серебряного века.

Слайд № 29.

5. Рефлексия:

1. Для меня большим открытием на сегодняшнем уроке стало…

2. Готовясь к сегодняшнему уроку, я открыл(а) для себя…

3. Я думаю, что культура Серебряного века - …

Тема: **Поэтический образ России**

Цель: развитие творческих и интеллектуальных способностей, выявление общих точек соприкосновения между различными видами искусства.

Задачи:

* Познакомить со стихотворениями русских поэтов 19 века, помочь представить стихотворные образы, вдуматься в звучание и значение поэтических строк; дать представление о лирическом пейзаже в живописи И. И. Левитана, музыке П. И. Чайковского;
* Продолжить развитие умения анализировать поэтический текст, определять художественные средства языка, используемые поэтами; умения слушать вдумчиво, внимательно смотреть, понимать живопись, сравнить изобразительно-выразительные средства, используемые в различных видах искусства;
* Воспитывать чувство любви к Родине, родной природе посредством высокохудожественных произведений искусства и литературы.

Методы и приемы:

* словесный (рассказ учителя, сообщения обучающихся, беседа);
* наглядный (иллюстрации, презентация, рисунки);
* исследовательский и проблемный (подготовка сообщений, материалов к уроку, характеристика, анализ).

Оборудование: мультимедийная презентация, фонохрестоматия к учебнику «Литература. 6 класс», рисунки ребят.

Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук

Хватает на лету и закрепляет вдруг

И тёмный бред души, и трав неясный запах.

А. А. Фет

В ней есть душа, в ней есть свобода,

В ней есть любовь, в ней есть язык.

Ф. И. Тютчев

Ход урока. ***Слайд №1***

Мотивационное начало урока. Слово учителя.

- На доске написаны строчки из стихотворений А. А. Фета и Ф. И. Тютчева. О чём они?

- Какая мысль в них заключена?

Да, это строчки о нашей родной природе, хотя их можно сказать и о поэзии, и о музыке, и о живописи. Наша природа – это наша Родина. Наша земля – это частица нас. Будь эта земля иной, и мы были бы другие, говорили бы иначе. Человек любит свою землю. Потому что он не может жить без запаха прелых листьев, без звонкой струи ручья, без синей лохматой головки василька в поле. У каждого человека есть чувство, будто его связывает незримая нить с лесной чащей или морским ветром. Наша русская природа, полная поэзии и прелести, всегда привлекала поэтов, художников и композиторов.

Сегодня мы с вами – посетители литературно-художественного салона. Здесь мы с вами впервые. ***Слайды № 2-3***

Салон – это комната для приёма гостей; литературно-художественный кружок из людей, собирающихся для того, чтобы почитать стихи, послушать музыку, рассмотреть картины, поговорить об искусстве и красоте, помечтать.

В нашем салоне много гостей: музыковеды, искусствоведы, чтецы, любители поэзии, живописи, классической музыки.

Чтец: *Фёдор Иванович Тютчев*

Не то, что мните вы, Природа –

Не слепок, не бездушный лик,

В ней есть душа, в ней есть свобода,

В ней есть любовь, в ней есть язык.

Учитель: Не всем, к сожалению, дано услышать этот язык, понять его. Для поэтов, художников, композиторов природа – неиссякаемый источник вдохновения. Они чувствуют красоту родной природы. Шелест листьев, запах земли, цвет воздуха – всё это проникло в искусство.

В нашем салоне сегодня мы откроем для себя много интересного: посетим художественную выставку картин И. И. Левитана, послушаем звуки чудесной музыки П. И. Чайковского и, конечно, будем читать и слушать удивительные стихи о природе русских поэтов.

Посмотрите вокруг – мир прекрасен! Счастливые люди – художники! Они могут этот прекрасный мир запечатлеть, увековечить на полотне, вложить в него душу, передать свои чувства красками, ведь: «Фантазия художника щедра, она нам дарит столько неожиданного…». ***Слайд № 4***

Искусствовед: Природа … она рано открылась Исааку Левитану. Не все считали его нормальным ребёнком. Исаак целые дни бродил по лугам, что-то шептал, неотрывно следил за бегом облаков. Такой чудный был этот мальчик, у которого свой заветный внутренний мир. Мир, в котором царили тишина, простор и покой. Его душа тянулась к свету, прекрасному, а его считали чуть ли не юродивым. Дни текли, проходило детство. В 13 лет Левитан поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. В 17 – первая выставка, признание и успех. Он выставил две картины – «Осень» и «Заросший дворик». Левитан был истинным певцом России. Он говорил с природой, понимал шёпот листвы, разговор птиц, пение ветра. Ему была доступна тайная музыка пейзажа.

Учитель: Вспомните, что такое пейзаж? (картина природы в художественном произведении; жанр живописи, картины, изображающие природу) ***Слайд № 5-6***

Чтец: *Стихотворение Апполона Николаевича Майкова «Пейзаж»*

Учитель: - О каком времени года рассказал поэт?

- Каким образом поэт рисует осень в стихотворении «Пейзаж»?

- Назовите признаки, детали, которые составляют осенний пейзаж. («двойная глубокая колея», ей «нет конца пути», «румянит осень клены», «ельник зелен и тенист», «осыпался с березы лист и, как ковер, устлал дорогу», «солнца луч ложится косо»)

- Найдите и прочитайте строки, где «присутствует» человек в поэтической картине, и ответьте на вопрос: Что привлекает в осенней природе поэта, и какие чувства он при этом испытывает?

В разных видах искусства мы найдем замечательные выражения чувств, настроений и образов осени. Да, осень – это немного грустное, но и прекрасное время года. Его красотой всегда восхищались поэты, музыканты, художники. ***Слайд №7***

Искусствовед: Осень на картинах Левитана очень разнообразна. Невозможно перечислить все осенние дни, нанесенные им на полотно. Левитан оставил около ста «осенних» картин, не считая этюдов.

На картине «Золотая осень» мы видим березовую рощу в медно-золотом осеннем убранстве. В глубине луга теряется река, на левом берегу которой стоят стройные бело-желтые березки и две осинки с уже почти опавшими листьями. Вдали видны красноватые ветки кустарника. Земля укрыта желтеющей увядшей травой. А на правом берегу реки - ряд еще зеленых ив, которые будто сопротивляются осеннему увяданию. Речная гладь кажется неподвижной и холодной. На поверхности воды отражается светлое небо с белыми облаками. Осенний день, изображенный художником, полон света. В картине преобладают жизнерадостные светлые тона. Почти на линии горизонта заметны очертания далеких строений, леса, полей, засеянных озимью.

Пейзаж «Золотая осень» изображает самое лирическое из времен года. Художник понимал осень, прежде всего как праздник красок, как прощание с летом. Пейзаж этот не навевает грустных мыслей о предстоящей долгой зиме. Ведь в природе все одинаково прекрасно, и каждое из времен года имеет свою неповторимую прелесть.

Учитель: - Какое впечатление производит на вас левитановская картина? Что в ней особенно красиво?

- Почему осень называют золотой?

Глядя на картину «Золотая осень», мы невольно проникаемся глубоким чувством любви к родной природе, дарящей нам незабываемые минуты высокого наслаждения прекрасным.

Мудрость и зрелость осени, ее красота и ощущение ее краткости - вот что привлекало и привлекает в этом удивительном времени года. ***Слайд № 8***

Искусствовед: Перед вами картина ещё одна Левитана «Октябрь. Осень»

Никто из художников до Левитана не передавал с такой печальной силой неизмеримые дали русского ненастья. Оно так спокойно и торжественно, что ощущается как величие.

Осень снимала с лесов, с полей, со всей природы густые цвета, смывала дождями зелень. Рощи делались сквозными. Темные краски лета сменялись робким золотом, пурпуром и серебром.

Левитан ждал осени, как самого дорогого и мимолетного времени года. ***Слайд № 9***

Музыковед: Чтобы нарисовать картину, у художника есть краски, у поэтов - слова, у композитора - только звуки. Но ими можно прекрасно рисовать, так же, как это делает Пётр Ильич Чайковский. Октябрь. «Осенняя песня» - одна из лучших пьес «Времен года» Чайковского. Её мелодия, пожалуй, самая неприхотливая и проникновенная. Эту пьесу можно с полным правом назвать исповедью души, вдохновленной увядающей красотой осенней природы. Песня звучит спокойно, задумчиво, повествуя о чем-то сокровенном. В мелодии преобладают грустные интонации – вздохи, отражающие душевную боль и безысходную печаль. Вся пьеса - это лирико-психологическая зарисовка. В ней пейзаж и настроение человека слиты воедино. Певучесть мелодии пьесы напоминает протяжную русскую народную песню.

Давайте послушаем эту задумчивую тишину осени, её печальную песню. И представим себе этот неповторимый образ увядания русской природы.

Звучит «Осенняя песня» П. И. Чайковского

Учитель: *-* Какое настроение человека передаёт нам композитор в этой мелодии?

-Какие образы возникают в вашем воображении?

«Каждый день отправляюсь на далекую прогулку, отыскиваю где-нибудь уютный уголок в лесу и бесконечно наслаждаюсь осенним воздухом, пропитанным запахом опавшей листвы, тишиной и прелестью осеннего ландшафта с его колоритом», - писал композитор.

Чтец: ***Стихотворение А. Н. Майкова «Осень»***

Учитель: - Вслед за неповторимой русской осенью наступает непредсказуемая, вьюжная зима. ***Слайд № 10***

Чтец: ***Стихотворение Ивана Саввича Никитина «Встреча зимы»***

Учитель: - Каким настроением проникнуто это стихотворение? Какими словами оно заканчивается?

- Назовите слова и словосочетания, помогающие понять чувства автора.

- Какие художественные средства использует И. С. Никитин?

Музыковед: *(на фоне музыки) Слайд № 11*

Три «зимних» фрагмента П. И. Чайковского передают и настроение домашнего уюта, и настроение праздника.

«Святки». Декабрь. Святки - время от Рождества до Крещенья. На святки ходили ряженые из дома в дом, девушки гадали о своей будущей судьбе. В семьях царило праздничное веселье. Ряженые, одетые не по обычаю, а ради шутки, ходили на святках из дома в дом, пели святочные песни, водили хороводы. В домах их угощали, одаривали подарками. Заключительная пьеса цикла – «Святки» - имеет в рукописи композитора подзаголовок «Вальс». И это не случайно, вальс был в те времена популярным танцем, символом семейных праздников. Основная мелодия пьесы выдержана в стиле бытовой музыки, фрагменты которой чередуются с эпизодами вальса. А завершается пьеса, и, вместе с ней весь цикл безмятежным вальсом, домашним праздником вокруг красивой Рождественской елки.

Музыкальная пьеса Январь. «У камелька». Сменяющие друг друга музыкальные образы этой мелодии отражают переменчивость русской зимы: от ясного морозного дня до буйствующей метели. Нежные, мягкие звуки, противопоставленные тревожным, резким и энергичным, помогают представить ощущения человека, сидящего в кругу близких и дорогих людей у камелька и слушающего, как за окном воет и беснуется пурга.

Камелек - это русское название камина в дворянском доме или какого-либо очага в крестьянском жилище. В долгие зимние вечера у очага (камина) собиралась вся семья. В крестьянских избах плели кружева, пряли и ткали, при этом пели песни, грустные и лирические. В дворянских семьях у камина музицировали, читали вслух, беседовали.

«Масленица». Февраль - это картина народного гуляния, где живописные моменты сочетаются со звукоподражанием музыке гуляющей толпы, озорным звучаниям народных инструментов. Вся пьеса состоит как бы из калейдоскопа маленьких картинок, сменяющих одна другую, с постоянным возвращением первой темы. Чайковский создает картину с шумными и радостными возгласами толпы, притопыванием пляшущих ряженых. Взрывы смеха и таинственный шепот сливаются в одну яркую и пеструю картину празднества.

Слайд № 12-13

Искусствовед: Левитан редко изображал зиму и снег, предпочитая осень или весну. Перед вами 2 работы художника: «Зимняя дорога» и «Зима в деревне». Но, однажды, он взялся за зимний пейзаж, и написал эту картину – «Март». Картина произвела переворот в русской живописи. Оказалось, что еще никто до него так живописно и ярко не писал снег, синие тени деревьев и яркое голубое небо. На картине «Март» художник изобразил раннюю весну, время пробуждения природы. Снег еще лежит везде: перед домом, в лесу, на крыше крыльца. И люди еще ездят в санях. Но по всему уже видно, что идет весна. Снег осел. Стал плотным. На крыше крыльца он подтаял. И снежная глыба вот-вот соскользнет вниз. И цвет снега уже не такой, как зимой. Он стал серым, а на дороге смешался с землей, почернел и пропитался водой. Дом освещен яркими лучами весеннего солнца, отчего стена его кажется оранжевой. Небо высокое, в воздухе много света. У дома несколько белоствольных берез. Каждой веткой они тянутся к солнцу и теплу. Вдали виднеются темно-зеленые ели. От них ложатся на снег синие тени. Картина полна воздуха, солнца, движения. Эта картина о том своеобразном настроении, которое испытывает человек в конце зимы. Всё истомилось. Лошадь ждет свежей травки, хочется в ночное, все ждет тепла и света, но всё же жаль уходящей зимы с ее красотой, с ее забавами. Это картина о красоте снега зимой и о радостном предчувствии тепла и весны.

Учитель: - По каким признакам можно определить, что на картине изображена весна?

- Какие цвета использовал художник для изображения мартовского солнечного дня?

Музыковед: (на фоне музыки) После продолжительной, почти полугодовой, русской зимы незаметно подкрадывается весна. Давайте послушаем музыкальную пьесу «Песня жаворонка». Март. Жаворонок - полевая птица, которую в России чтут как весеннюю певчую птичку. Ее пение традиционно связывается с приходом весны, пробуждением от зимней спячки всей природы, началом новой жизни. Картина весеннего русского пейзажа нарисована очень простыми, но выразительными средствами. В основе всей музыки лежат две темы: напевная лирическая мелодия и вторая мелодия, родственная ей, но с большими взлетами и широким дыханием. Создаётся настроение мечтательно-грустное и светлое – одновременно. Внимательно слушая пьесу, обратите внимание на звуки, которые напоминают трели весенней песни жаворонка.

Звучит запись стихотворения Е. А. Баратынского «Весна, весна! Как воздух чист!..» в исполнении Виктора Бохона. ***Слайд № 14***

Учитель: - С каким чувством поэт воссоздаёт картину весеннего преображения природы?

- Прочитайте строки, в которых поэт передаёт полное слияние с природой.

Слайд № 15

Искусствовед: К величайшим шедеврам русской весенней лирики относится знаменитая картина Левитана «Весна. Большая вода». Картина наполнена солнцем, светом и теплом, радостным весенним настроением. Художник выбрал ничем не примечательный, но очень характерный для русского пейзажа уголок природы во время весеннего разлива. Река вышла из берегов и затопила прибрежный лес. Картина написана сочными мазками, ярко, празднично. Сочетание желтого и оранжевого цвета в изображении берегов и деревьев, ярко-голубого неба и воды, в которой отражаются деревья, а также контраст теплых и холодных красок придают пейзажу свежесть, вызывают восхищение у того, кто смотрит на картину.

Вертикальная композиция картины подчеркивает величие, красоту родной природы.

Учитель: - А как ощущается присутствие человека в картине? (оставленная у берега лодка, деревня в отдалении)

- Именно это ощущение делает картину ещё более задушевной. Жизнь возрождается, и жить хорошо, как бы говорит художник. Тонко и умело передаёт художник своё восхищение природой, свою влюблённость в неё.

- А что придаёт пейзажу воздушность и поэтичность? (красота ясного весеннего неба с тихо плывущими облаками, его бездонная глубина)

Музыковед: (на фоне музыки) Долгожданное лето. Его скромное очарование отразилось в музыкальной пьесе Чайковского «Баркарола» Июнь. Насколько лирична, светла и трогательна эта мелодия лета, которая звучит мягко, блаженно и безмятежно. В ней слышится подражание плавному движению лодки под равномерные всплески весел. Звучит как бы дуэт двух певцов. Пьеса заканчивается постепенным замиранием всей музыки - словно лодка удаляется, а вместе с нею удаляются и исчезают голоса и всплески волн.

Чтец: *Стихотворение Якова Петровича Полонского «По горам две хмурых тучи…» Слайд № 16*

Учитель: - Какой художественный приём позволяет зримо представить грозу? Какую роль играют здесь глаголы?

- Какое настроение выражено в стихотворении?

Слайд № 17

Искусствовед: Лето на полотнах Левитана также прекрасно. Посмотрите на эти шедевры: «После дождя» - картина пронизана ощущением всеобщности движения жизни, дыхания как бы умывшейся, обновленной, окропленной святой водой природы. Картина «Лето. Солнечный день». А это - «Летний вечер». Простейший мотив - деревенская околица, освещенная солнцем. За ней - неширокое поле и ржавый лес. Но умелое композиционное построение, слегка скругленная линия горизонта, прекрасно переданное закатное сияние, золотящее поля и лес, заставляют нас понять, что деревенские задворки - прекраснейшее место на земле, а дорога, ведущая из деревни к лесу - как путь в большой и прекрасный мир... Еще один шедевр– эта скромная картина со стогами и луной. ***Слайд № 18***

Музыковед: (на фоне музыки) Чайковский любил летнюю пору в деревне и в одном из писем писал: «Отчего это? Отчего простой русский пейзаж, отчего прогулка летом в России в деревне по полям, по лесу, вечером по степи, бывало, приводили меня в такое состояние, что я ложился на землю в каком-то изнеможении от наплыва любви к природе».

«Песнь косаря». Июль – это сцена из народной деревенской жизни. Основная мелодия содержит интонации, напоминающие народные песни.

«Жатва». Август. Жатва - это сбор с поля созревших хлебов. Жатвенная пора в жизни русского крестьянина - важнейшая пора. Работали в поле семьями от зари до зари. При этом много пели. «Жатва» - это большая народная сцена из крестьянской жизни. В связи с этим музыкальным фрагментом вспоминается высказывание Чайковского: «Не могу изобразить, до чего обаятельны для меня русская деревня, русский пейзаж...»

Чтец: С*тихотворение Баратынского «Чудный град порой сольётся…»*

Учитель: Мы читаем стихи русских поэтов и пытаемся понять, уловить что-то таинственное в них, увидеть в них краски и образы, услышать мелодию. Глядя на картины великого Мастера, испытываем чувство признательности к таланту художника – поэта-лирика, чувствующего музыкальный строй природы. Слушая бессмертные, чарующие душу звуки Чайковского, удивляемся его художественной и поэтической чуткости… И это так здорово! Принимайте дождь, не досадуя, улыбайтесь ветру напористому, дышите глубже после грозы, собирайте букеты из осенних листьев, ловите на ладошки снежинки. Это так чудесно! Пробуйте писать стихи и рисовать пейзажи.

Слайд № 19

Выставка творческих работ, рисунков ребят, чтение стихотворений собственного сочинения о природе.

Д/З: *Написать отзыв о посещении салона (для оформления Альбома)*

Список литературы

1. Краснов Н. В. Беседы по искусству в начальной школе. М.: Искусство, 1965

2. Энциклопедия юного музыканта / И. Ю. Куберский, Е. В. Минина. — СПб.:ООО «Диамант»

Интернет-ресурсы

<http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/izobrazitelnoe_iskusstvo/PEZAZH.html>

Пётр Ильич Чайковский www.tchaikov.ru

<http://pianolog.ru/performers/tchaikovsky/>

<http://www.tchaikov.ru/vremena.html>

<http://isaak-levitan.ru/>

<http://ru.wikipedia.org/wiki>