

Т. В. Архипович,
учитель искусства высшей категории
СШ № 1 г. Пинска

Как изображает природу художник?

Учебное занятие в V классе

Цель: закрепление представлений учащихся о воплощении природного мира в разных видах искусства.

Задачи:

- охарактеризовать своеобразие средств художественной выразительности в воплощении мира природы в произведениях искусства;
- совершенствовать умение дифференцировать средства художественной выразительности разных видов искусства;
- закрепить умение описывать образ природы в художественном произведении;
- создать условия для развития фантазии и воображения;
- способствовать воспитанию любви к красоте природы родного края.

Тип урока: комбинированный.

Учебно-методическое обеспечение: учебное пособие, рабочая тетрадь, художественно-иллюстративный материал, техническое оборудование.

Ход урока

1. Организационный момент

Учитель. На протяжении нескольких уроков мы говорили о красоте и величии природы вокруг нас, учились чувствовать её характер и настроение, знакомились с воплощением образа природы в различных видах искусства. Сегодня на уроке мы продолжим наблюдать образы природы в художественных произведениях, знакомиться с произведениями искусства и получать новые впечатления.

2. Подготовка к работе на основном этапе урока

2.1. Актуализация знаний учащихся

Скажите, а как автор – художник, писатель, поэт, композитор – изображает природу в своих произведениях? Что прежде всего стремится передать? (Художник, изображая природу, не только стремится точно воспроизвести выбранный пейзажный мотив, но и выражает своё отношение к природе, создаёт художественный образ.)

Вспомните, какие из изученных нами произведений искусства о природе вас взволновали больше всего? (*Учащиеся* называют уже знакомые им по предыдущим урокам произведения живописи, литературы и музыки о природе.)

2.2. Мотивация деятельности учащихся

Эпиграфом к уроку я выбрала слова великого французского писателя XVIII века Дени Дидро: «В самом обыкновенном найти невероятное, а в невероятном – обыкновенное – настоящее искусство» (эпиграф записан на доске). Как вы понимаете его слова?

(Чтобы стать настоящим творцом, нужно научиться видеть прекрасное в простых вещах вокруг нас.)

Верно. Нужно научиться слышать мелодию в шелесте травы, видеть красоту в старом домике на окраине деревни, любоваться каплями дождя на оконном стекле, букетом полевых цветов на столе. Нужно стремиться нести в своих произведениях это людям. Это задача искусства!

2.3. Целеполагание деятельности учащихся

Тема нашего урока – «Как изображает природу художник?». Это заключительный урок по теме «Мир природы в искусстве». Как вы думаете, что самое главное мы должны узнать и понять сегодня на уроке?

(Учащиеся высказывают предположения.)

Мы обратим внимание на то, как в своих произведениях художник создаёт образ природы, какие средства выразительности для этого использует. Узнаем, в каких ещё жанрах искусства находит своё воплощение мир природы. Вспомним народное искусство, непосредственно связанное с миром природы.

3. Изучение новой темы

Мир природы находит воплощение не только в жанре пейзажа. Для многих художников любимым жанром является натюрморт. А что это за жанр?

(Натюрморт (фр. *nature morte* – «мертвая природа») – изображение неодушевленных предметов в изобразительном искусстве.)

Натюрморт полностью посвящен изображению вещей. Это отличает его от портретной, пейзажной, исторической тематики. Объекты живой природы (рыба, дичь, фрукты, цветы) присутствуют в натюрморте. Но являются оторванными от своей естественной среды. Например, рыба и дичь – на столе, фрукты – в тарелке, цветы – в вазе. Изображения людей, зверей или насекомых можно встретить в натюрморте. Но они, скорее, являются дополнением к основному мотиву.

Сейчас я хочу немного рассказать вам о творчестве известного белорусского художника XIX века Ивана Фомича Хруцкого. В историю искусства Иван Фомич вошёл своими натюрмортами. Ивана Хруцкого называли «мастером живописи плодов и овощей». Изюминкой натюрмортов художника считается то, что он не писал свои натюрморты с натуры, а придумывал их. Именно этим объясняется наличие многих плодов и цветов на одной картине. На натюрморте можно встретить спелые персики, созревшие груши, виноград и ярко-желтые лимоны. Все эти плоды созревают в разное время, поэтому они не могут одновременно присутствовать на одном и том же натюрморте. Это же касается и цветов.

Давайте рассмотрим картину Ивана Фомича Хруцкого «Натюрморт с птичкой», помещённую в учебнике.

Вопросы:

- ✓ Что изображено на картине?
- ✓ Какую цветовую гамму, колорит, линии и другие средства художественной выразительности использует автор?
- ✓ Что художник хочет показать в своей картине зрителю?

3.1. Упражнение «Узнай картину по описанию»

Ребята, давайте вспомним, встречались ли мы раньше с произведениями Ивана Хруцкого? Я опишу картину, а вы должны узнать это плотно и вспомнить, когда мы с ним познакомились.

В композиционном центре картины – великолепные лилии и розы в кувшине, виноград и персики в вазе. Молодая женщина изображена у стола, заставленного корзинами с плодами, графином с водой и букетом в керамической вазе. Фоном для всей сцены служит осенний пейзаж, решённый в багряных тонах.

(При изучении темы «Красота в искусстве и жизни» мы познакомились с известной картиной Ивана Фомича Хруцкого «Портрет женщины с цветами и фруктами».)

Я думаю, нам стоит ещё раз увидеть это полотно (рассматриваем репродукцию в учебнике или на слайде). Как вы думаете, тема природы имеет отношение к этому портрету?

(Конечно. Живописец создал праздничную гармонию лирического образа красивой женщины и щедрого мира даров природы. Подобная композиция представляет собой некий синтез жанрового портрета, натюрморта и пейзажа. В этом полотне натюрморт преобладает над изображением человека. Это необычная и удивительная картина, где художник с одинаковым мастерством изобразил женский портрет, прекраснейшие цветы и аппетитные фрукты. С большой любовью он описывает природу, которая преподносит такие дары. Картина создает прекрасное настроение.)

А теперь обратите внимание на ещё один натюрморт известного французского художника Поля Сезанна «Груши и персики». Мы видим несколько иной подход к изображению предметов и фруктов. Сила их и красота в сопоставлении простых форм и чистых цветов.

3.2. Приём сравнения

Давайте сравним эти натюрморты.

(Учащиеся сравнивают натюрморты по композиции, цветовой гамме, количеству объектов, цели художника.)

Подумайте: к какой картине можно отнести эти строки? Почему?

Высокая ваза стоит на столе.

Играют лучи в голубом хрустале.

Положим мы в вазу душистый банан

Подарок далеких тропических стран.

Добавим лимон, апельсин, мандарин.

И после обеда мы фрукты съедим!

Шорыгина Т.

В натюрмортах – минимир,

жизнь растений в созиданьи

и плодов, посуды – пир,

замеревший от мечтанья.

Завораживает взгляд

Отражение в посуде,

Звездочки цветов горят –

тихое свеченье чуда.

Натюрморт – как будто порт

в море замершей природы.

Мир гармоний что-то ждет,

миг свободы небосвода?

Или взглядов теплоту,

в ней восторг прикосновенья?

Краски славят красоту –

вдох и выдох вдохновенья.

Улекса фон Лу

Какие средства выразительности использует поэт, чтобы передать красоту натюрмортов?

Тема природы тесно вплетена в народное творчество. В одной из старинных белорусских песен поётся:

*Я каўнер вышывала
Свайму большаму брату,
У каўнярочку вышыла
А я жаркае сонца,
У рукавочку вышыла
А я ясён мясячык,
У падалочку вышыла
А я дробныя звёзды.
Ад сонейка, браточак,
Табе цёпленька будзе.
Ад мясячка, браточак,
Табе відненька будзе.
Ад звёздачак, браточак,
Табе весела будзе.*

Вся жизнь нашего далёкого предка-земледельца была связана с природой. Природа давала ему всё необходимое для жизни: пищу, жильё, тепло, одежду, лекарства. А ещё она дарила ему... красоту. Голубое небо, утренняя и вечерняя заря, радуга после грозы, зелёная трава, полевые цветы, деревья, солнце, месяц, о которых пела в своей песне рукодельница, – всё радовало глаз своей красотой и гармонией. Художница-природа обладала тонким вкусом, не только учила красоте, но и воспитывала у народа своё представление о ней. Для произведений народных умельцев характерно обострённое чувство ритма, цветовой гармонии, соразмерность всех частей произведения. Всему этому учит природа.

Белорусскую народную одежду, старинную домашнюю утварь, предметы труда, жильё трудно представить себе без узоров, без красного пламени на полотнах рушников, без мудрёной резьбы на прялках, без сказочной росписи на куфрах и атаманках. Народные умельцы используют особые художественные приёмы. Яркие краски и замысловатые узоры, напоминающие природные формы, украшают шкатулки и сундуки, народные костюмы и рушники, посуду и самые разные предметы нашей жизни. Узоры и орнаменты в зависимости от произведения, его формы, материалов и способов выполнения могут быть рисованными, резными, вышитыми, ткаными, плетёными, набивными и т.д. Относительно характера узора орнамент бывает: геометрический, растительный, комплексный и т.д. Именно растительный орнамент включал в себя стилизованные (упрощённые) цветы, деревья, листья.

В учебнике вы видите фотографии расписной деревянной посуды русских народных мастеров и белорусского куфра, украшенного растительными узорами.

Какую цветовую гамму, линии, форму и другие средства художественной выразительности используют народные мастера?

4. Первичное закрепление материала

Работа в тетрадях

Тема 5. Мир природы в искусстве. Задание 6

(Учащиеся рассматривают натюрморт Джузеппе Арчимбольдо и записывают все природные объекты, изображённые художником.)

Джузеппе Арчимбольдо – итальянский живописец XVI века. Знаменитым он стал благодаря своим необычным аллегорическим картинам. Арчимбольдо писал портреты людей из животных, книг, рыб, цветов, фруктов и других одушевлённых и неодушевленных объектов. Работы Арчимбольдо могут быть шутливыми, но он и его современники были очарованы красотой и художественными образами, которые можно найти в окружающем мире. Благодаря тому, что он описывал флору и фауну вплоть до мельчайших деталей, его работами восхищались на протяжении столетий. Скажите, подходят ли слова Дени Дидро к творчеству Джузеппе Арчимбольдо? Можем ли мы сказать, что в жанре натюрморта художники тоже восхищались окружающим миром, стремились передать красоту природы?

Тема 5. Мир природы в искусстве. Задание 8 (рабочая тетрадь)

(Учащиеся рассматривают мотивы природы на предметах домашней утвари, выполненных народными мастерами.)

5. Физкультминутка

6. Закрепление и применение материала в различных видах деятельности

Учитель предлагает учащимся выполнить задание 9 в рабочей тетради – создать эскиз орнамента с растительными элементами (для украшения вазы, шкатулки, рушника и др.).

Учащиеся выполняют творческое задание в рабочей тетради или в альбоме (на фоне белорусской народной музыки).

7. Информация о домашнем задании

Учащиеся записывают в дневник тему следующего урока и материалы для работы (Что такое сказка?)

8. Подведение итогов урока

Сегодня, ребята, мы более внимательно проследили, как образ природы раскрывается живописцами, поэтами, народными мастерами. Какие средства выразительности используют авторы для этого?

(Природа очаровывает художников своим совершенством. Посредством красок, форм, слов, ритмов, звуков, интонации человек пытается приблизиться к ней и понять её.)

Дидактический синквейн на тему «Природа в искусстве»

Природа

Яркая, живая, красивая

Дарит, учит, радует

Настоящее искусство – искусство природы.

Жизнь

9. Рефлексия

Рисуем настроение. На общем листе ватмана с помощью фломастеров или цветных маркеров каждый нарисует своё настроение после этого урока в виде улыбочки, облачка, сердечка, цветочка или тучки, дождика, грустного смайлика. Затем лист передаётся по цепочке. После этого обсудим получившийся рисунок.