

Сценарий урока в рамках Декады Самопознания-2017 на тему: «Человек Читающий в живописи».

Цель: Познакомить старшеклассников с наследием мирового искусства.

Задачи: Активизация познавательной деятельности учащихся при изучении фактического материала;

формирование потребности в систематическом чтении;

умение пользоваться справочными источниками для получения дополнительной информации, в т.ч. internet;

развитие зрительной памяти, мышления, творческой активности, эстетического вкуса.

Оборудование: компьютер, проектор, презентация

Библиотекарь: Дорогие старшеклассники! Сегодня я предлагаю вам прикоснуться к искусству. На слайдовой презентации перед вами 50 лучших произведений, разных эпох и стран, на которых изображены люди с книгой. Давайте посмотрим на экран. Ваша задача выбрать любую понравившуюся вам картину и запомнить ее порядковый номер. Для чего это нужно я скажу позже. Хотелось бы сказать несколько слов об этих картинах.

Гомо сапиенс... Человек разумный... Человек Читающий... Homo legens. Человек читающий это значит человек успешный....

Отношения человека с книгой всегда оставались примером искренности, доверительности и необходимости друг другу. Собирая материал по теме, мы были поражены многообразием видов (начиная с иконописи и кончая декоративно-прикладным искусством) и жанров, отобразивших книгу и читателя (это и портрет, живописный и скульптурный, и натюрморт, и компьютерная графика). В них искусство как бы признается в любви к Книге – удивительному творению и, одновременно, источнику человеческого интеллекта. Для некоторых художников она – главный герой и смысловой центр (в жанре натюрморта). Но в основном книга в руках человека – это способ раскрыть его внутренний мир, подчеркнуть его душевное состояние и красоту.

Более 570 памятников искусства о книге и чтении от античности до новейшего времени собраны и прокомментированы в известной работе западногерманского книговеда З. Тауберта «Библиопола». Это произведения Джорджоне, Тициана, А. Бронзино, Д. Веласкеса, Рафаэля, Рембрандта, Рубенса, К. Коро и многих других титанов XV–XVIII веков. В XIX веке – это излюбленная тема импрессионистов: О. Ренуара и К. Моне, Ван Гога и Э. Мане, А. Тулуз-Лотрека и Б. Моризо. Произведения русских мастеров классической эпохи – О.А. Кипренского, В.А. Тропинина, И.Н. Крамского, И.Е. Репина, В.И. Сурикова, М.А. Врубеля, В.А. Серова, Н.Н. Ге, и таких художников прошлого века, как М.В. Нестеров, И.Э. Грабарь, Н.П. Ульянов, А.А. Дейнека и других, показывают нам, как широко распространилась книга в России, как изменился её читатель.

Рассказать обо всех невозможно. Мы выбрали то, что, на наш взгляд, может удивить современника в отображении «человека читающего» в искусстве. Талантливое произведение с его конкретными деталями может сказать внимательному глазу больше, чем многотомные исторические издания. И тогда сами изображения приобретают силу и достоверность документов. Но прежде всего нас интересует, как с помощью книги раскрывается характер человека читающего, а через него – и характер эпохи. Первые книги появляются на иконах мастеров в руках святых, это, разумеется, Священное писание. Затем – на парадных портретах средневековых вельмож. Книги очень дороги и говорят не только о богатстве их обладателей, но и о причастности к интеллектуальной элите своего времени.

Жан-Оноре Фрагонар. «Девушка за чтением»

На протяжении последующих веков книга становилась более доступной, развивалась светская литература, менялся облик читателя. В 1769 году парижский художник Жан-Оноре Фрагонар (1732-1806) задумывает уникальную серию полотен одинакового размера, так называемых «фантастических фигур». Большая их часть не имеет реальных прототипов и создаётся за невероятно короткое время, около часа. Такова его «Девушка за чтением». На месте лица читающей девушки французский художник вначале нарисовал мужскую голову. Возможно, женское лицо также не является портретом с натуры и поэтому может рассматриваться как одна из «фантастических

фигур». Но естественная поза поглощенной чтением (любовного романа, стихов?) девушки делает её живой и тёплой, что дало возможность французскому искусствоведу Теофилю Торе написать о ней в 1844 году: «Очаровывает свежее лицо юной девушки, с нежной, словно персик, кожей. Она одета в светлое, лимонно-желтое, щедро отражающее световые блики платье... Героиня картины сидит, откинувшись на лиловую подушку, на которую падают глубокие пурпурные тени. Портрет поражает своей глубиной и жизненностью».

В произведениях художников XIX века книга появляется всё чаще и чаще. К книгам тянутся простой крестьянин и светская дама, аристократ и мещанин. Книга включена как центральная фигура в жанровые и исторические полотна: «Меншиков в Березове»

В. Сурикова, «Завтрак аристократа» П. Федотова, «В книжной лавочке» В. Васнецова и многие другие.

У импрессионистов масса картин о читателе и книге. Книга в руках человека, расположившегося на природе, – излюбленная их тема: у Клода Моне («На лугу», «Семья художника в саду», «В лесах Живерни», «Чтица»); у Анри Тулуз-Лотрека («Дезире Дио»), у Гюстава Кейботта («Апельсиновое дерево»). Книга как часть семейной жизни нашла широкое отражение у О. Ренуара. Персонажи его картин читают за завтраком («Завтрак в Берневале»), одну книгу на двоих читают подружки («Читающие девушки»), есть у него «Девушка, читающая книгу», «Читающая женщина» и особенно много очаровательных читающих детей.

Список имён и интересных работ импрессионистов можно продолжать. Однако это тема для объёмной монографии, которая ждёт своего автора. А мы не можем обойти стороной выдающегося предшественника импрессионистов французского живописца, мастера пейзажа и портрета Жана-Батиста Камиля Коро (1796-1875). Как пейзажист К. Коро оказал большое влияние на творчество импрессионистов своей великолепной передачей световоздушной среды, богатством колорита и умением создать незабываемое впечатление от пейзажа в целом. Коро любил включать в пейзажи фигурные композиции. Всего известны 323 картины с фигурами. Обычно художнику позировали его друзья и родственники. Так же как и пейзажам, фигурным композициям Коро присуще свое определенное настроение. Часто это изображения милых девушек, простодушных и чистосердечных, привлекающих чистотой и обаянием молодости, поэтичностью, погруженных в чтение или мечты. Это «Читающая муза» и «Девочка за учением», «Лес в Фонтенбло» и «Читающая девушка в красной кофте». На портрете «Прерванное чтение» изображена одна из таких моделей как

раз в момент глубокого раздумья, должно быть, навеянного чтением. В её облике красота и женственность сочетаются с умом. Бытовая характеристика персонажа очень незамысловата, скромная цветовая светло-коричневая гамма с оттенками розового, тонкий колористический строй точно соответствуют настроению лирической созерцательности и нежному облику женщины-мечты, идеала, духовно близкого автору.

В. Васнецов. «В книжной лавочке»

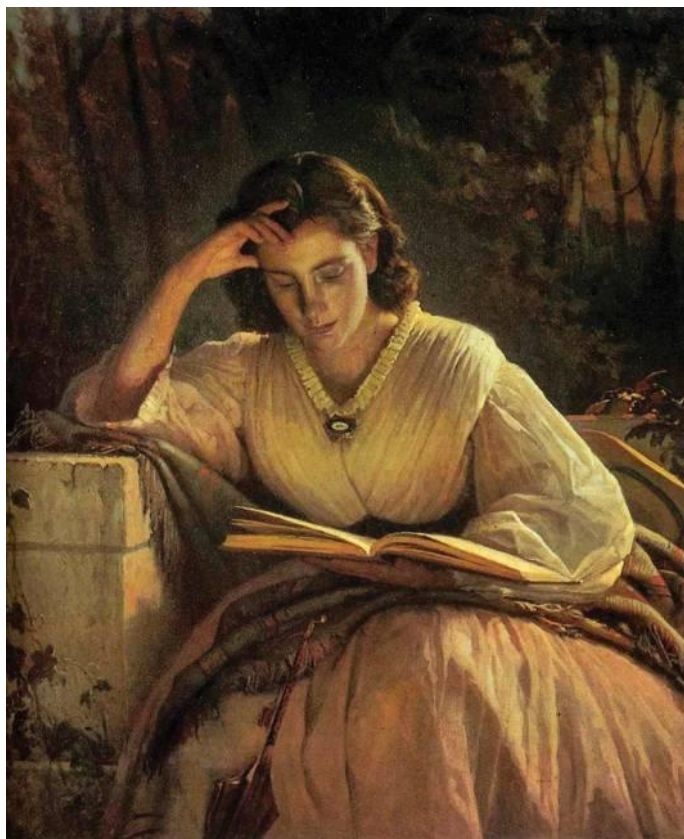
Клод Моне. «На лугу»

В России в XIX веке книга и чтение начинают играть заметную роль в обществе, и бурно развивающаяся портретная живопись во всём многообразии отражает эту тему. Один из лучших русских портретистов, идеолог и организатор «Товарищества передвижных художественных выставок» (1870), автор такого всемирно известного шедевра, как «Христос в пустыне», И.Н. Крамской (1837-1887), будучи примерным семьянином, во множестве создает портреты дорогих ему людей, прежде всего жены. Софья Николаевна была большим другом, надёжным помощником в делах Крамского. Свои работы он показывал ей первой, для него очень важно было ее мнение. Художник изобразил жену за чтением в саду, освещенной предзакатным солнцем. Это камерный,

интимный портрет, проникнутый любовью и тончайшим лиризмом. Сочетание тёплых золотистых и холодноватых лилово-розовых тонов шелкового платья и атласной шали создает удивительно светлый облик Софьи Николаевны, наделённой особой аристократической утонченностью и душевным теплом. Глядя на спокойную позу читающей, мы понимаем, что художник именно в семье видел ту крепость, где можно отдохнуть от непрекращающихся (и не всегда удачных) сражений за новое искусство, мы чувствуем его уважение, любовь и нежность.

И.Н. Крамской оставил в наследство потомкам изображения самых известных своих современников с книгой в руках. Достаточно вспомнить такие его работы, как «Н.А. Некрасов в период последних песен», «Портрет А.С. Суворина». Но задолго до него в мировой живописи возникла тема, которую условно можно обозначить как «портрет мыслителя», т.е. человека, с помощью книги создающего новое знание (будь то философ, писатель или художник). Книга становится знаковым элементом в их изображении, непременной деталью. «Портрет Эразма Роттердамского» Г. Гольбейна, этюд Г. Курбе «Читающий Бодлер», «Портрет Эмиля Золя» и «Портрет поэта Стефана Малларме» Э. Мане, «Лев Николаевич Толстой на отдыхе в лесу» и «Портрет Д.И. Менделеева в мантии профессора Эдинбургского университета» И.Е. Репина, «Портрет Н.Н. Ге» Н.А. Ярошенко, «Портрет ученого-физиолога И.П. Павлова» М.В. Нестерова и многие, многие другие.

Невозможно не рассказать о «Портрете философа В.С. Соловьёва» (1885) И.Н. Крамского. Русский философ, богослов, поэт, публицист, литературный критик Владимир Сергеевич Соловьёв (1853-1900) стоял у истоков «духовного возрождения» России конца XIX – начала XX века. Крамскому удалось увидеть и подчеркнуть своеобразие его личности. Художник сажает его в высокое массивное кресло, увенчанное деревянной резьбой, и как бы отгораживает свою модель от обыденной прозы жизни, усиливая момент отрешённости философа, его погруженность в свои мысли и думы. Портрет излучает благородство, ум, человечность. Это, безусловно, один из лучших представителей человеческой породы. Не зря современники подмечали его сходство с Христом («Христос в пустыне»), а в наши дни один молодой блоггер сравнил его с Атосом. Учёный регулярно приходил на сеансы художника и терпеливо высиживал до конца. Ему было интересно наблюдать за чудом художественного творчества, и портрет сохранил заинтересованное выражение внимательных глаз великого философа. Невольно вырывается вздох сожаления о том, что такие прекрасные лица не увидеть уже не только в толпе прохожих, но и среди самых высоколбых интеллектуалов.

И.Н. Крамской. «Портрет жены Софьи Николаевны»

Г. Курбэ. «Читающий Бодлер»

Н.А. Ярошенко. «Портрет Н.Н. Ге»

Совсем особый и обширный раздел темы – дети за чтением. Дети растворяются в книге, погружаются в вымышленный мир, где много прекрасного, героического, таинственного, в то же время оставаясь естественными. Этим-то и привлекают художников, начиная с полотен Ф. Хальса и Рембрандта (XVII в.) до импрессионистов, искусства авангарда, соцреализма и постмодернизма. Остановимся на том, мимо чего пройти трудно, – портрете дочери Наташи кисти М. Нестерова (1862-1942).

Притягивают внимание серьезность и достоинство очаровательной маленькой модели, поразительная одухотворенность ее образа. В портрете одиннадцатилетней дочери автор сумел передать то главное, что в будущем станет определяющим в ее характере: благородство, душевную чистоту, пытливість ума и активное отношение к жизни. До сих пор мы рассказывали о картинах, написанных в классической реалистической манере. Но трудно ожидать, что спустя почти век (XX век!) не изменится и само искусство и отношение к нему, когда так разительно изменилась реальность.

Художник Йосеф Островский (1935-1993) не любил стилистических определений его творчества: «Я – художник. Не «реалист» и не «модернист». Просто художник. Только так я – свободен и могу выразить на холсте свою философию». Он был ни на кого не похож и необыкновенно талантлив. Уже в 15 лет был принят в Одесскую государственную художественную академию, в 20 лет стал членом Союза художников СССР. Его работы, основанные на детских воспоминаниях о жизни еврейского местечка, несут зрителю свет и тепло. Они – о простом и вечном. Он писал лица стариков, ушедших столетия назад, и мы сегодня видим, что их мудрость и доброта вместе с ними не ушли.

Вот и «Человек с книгой» приковывает взгляд сразу своей наивностью и чистотой. Седобородый старец зачарованно смотрит на книгу, как на чудо. Но ведь это так и есть! Й. Островский сотворил свой мир, сложный, радостный и грустный, – мир философа и сказочника. Художник доказал, что в дорогой ему Одессе существовала не только формально-изысканная, но и тёплая, очеловеченная живопись. Внутренним светом полны его полотна, а самые известные из них находятся в музеях и частных коллекциях Израиля, России, США и других стран.

Художник, о котором пойдет речь ниже, – Роб Гонсалвес, родился в Торонто (Канада) в 1959 году. Изучив технику перспектив и основы архитектуры, он уже в 12 лет начал рисовать свои первые картины. Став взрослым, работал архитектором, рисовал театральные декорации и продолжал заниматься живописью. После удачного выступления на выставке в 1990 году Гонсалвес полностью посвятил себя живописи. Некоторые искусствоведы относят его работы к сюрреализму, считая его последователем С. Дали. Но это не совсем так. Скорее его стиль можно назвать «волшебным реализмом», когда в реальные сцены он вносит свою необыкновенную фантазию.

Его живопись – это попытка показать, что невозможное возможно, что за обыденной реальностью скрывается тайна чего-то иного – мудрого и светлого. Насколько это удастся художнику – судить знатокам и любителям живописи, но что-то особое и притягательное в его работах не заметить нельзя. На картине «Люди и книги» мы видим читателей разного возраста, выбирающих книги. Каждый находит нужную, открывает её и попадает в свой, не похожий на другие, необыкновенно интересный и даже в чём-то волшебный мир. Яркие, неожиданные, удивительные, радующие своей необычностью работы художника пользуются популярностью на родине и в США. Его картины выставлялись на крупнейших и престижнейших выставках современного искусства на континенте. Многие выдающиеся люди, известные корпорации, посольства, коллекционируют работы Гонсалвес. На сайте «Планета Людей» <http://www.planeta-l.ru/catalog1> можно познакомиться с его картинами. Из комментария посетителя виртуальной выставки Роба Гонсалвес: «Мне нравится эта неуловимость образов, переходящих из одних в другие, тонко переданное рукой художника и его фантазией соединение, перетекание друг в друга разных миров».

Вот такими видит читателей современное искусство.

А что имел в виду гениальный китайский скульптор, создавая шимпанзе-«мыслителя» в знаменитом парке обезьян? Может быть, то, что, если человек «поколения High-Tech» будет использовать книгу, как эта обезьяна или как наши предки начала прошлого века, предлагавшие «сбросить классиков с корабля современности», человеческая цивилизация прекратит своё существование? В мире всё связано, экологическая катастрофа дополнится катастрофой интеллектуальной и эволюция вернётся к своему началу, круг замкнётся? Надеемся, что это просто очень остроумное и наглядное предупреждение: ребята, всем хватит места в мире разума. И электронной книге, которая стремительно развивается и принимает интересные формы, и такому родному и близкому нашему другу в переплёте с бумажными страницами. Читатель, конечно, изменится, изменится и его образ в искусстве. Верим, что это будет человек и будет он лучше нас.

А сейчас вернемся к началу нашей беседы. Вы выбирали номер понравившейся вам картины? В качестве домашнего задания вам нужно будет с помощью книг или интернета узнать, кто ее нарисовал и как именно она называется. Кто принесет в библиотеку правильный ответ, а у меня они все есть, тот получает купон на право распечатывать рефераты до конца учебного года. Бесплатно!

Давайте еще раз посмотрим на нашу коллекцию, а я запишу фамилии и номер, который вы выбрали.

Спасибо за внимание. *(учащиеся выбирают свой слайд и ищут его автора любым приемлемым для него способом)*