

ПРИРОДА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИСКУССТВА

В.В. Терёхина, учитель школы № 166 города Москвы

«Все виды искусств служат
величайшему из искусств —
искусству жить на Земле».

Б. Брехт

Цель урока: сформировать у учащихся представление об отношении великих людей к природе, её красоте, хрупкости и неповторимости. Показать необходимость беречь и защищать природу родного края.

Задачи:

1. Образовательные: Познакомить учащихся с произведениями искусства, воспевающими природу в разные времена года (стихи и живопись). Рассмотреть экологический термин «Рациональное природопользование».

2. Воспитательные: воспитывать у учащихся эстетическое отношение к природе.

3. Развивающие: развивать умения выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи.

Формы урока: семинар, беседа.

Межпредметные связи: экология, литература, история.

Оформление (все слайды презентации содержат звуковую встав-

ку): звучит классическая музыка, на стендах развешены репродукции картин природы известных художников.

Ход урока

1. Организационный момент:

- приветствие учащихся;
- мотивация учащихся к работе (сообщение темы урока, цели и задач).

Учитель:

Творенье может пережить творца:
Творец уйдёт, Природой побеждённый,
Однако образ, им запечатлённый,
Веками будет согревать сердца.
Я тысячами душ живу в сердцах
Всех любящих, и, значит, я не прах,
И смертное меня не тронет тленье.

Микеланджело

— Ребята, обдумайте эти слова и в конце урока скажите, насколько вы с ними согласны или не согласны. Сегодня мы познакомимся с известными произведениями искусства-картинами художников и стихами поэтов и подумаем, какие чувства и мысли выражали и излагали они в своих произведениях.

Пейзажи природы в картинах русских художников передают ту тонкую невиди-

мую грань, отделяющую человека от природы. Природа в живописи отражает тот мир, в котором не человек главенствует над природой, а природа над ним. Мир, в котором краски обостряют чувства единения с природой.

Описание картины Шишкина «Зима»

Только густо-тёмные деревья, только белый снег. Множество деревьев — стволов и веток, огромные снежные сугробы. И больше ничего. Можно ли из этого создать интересную картину? Можно, если кисть в руки возьмёт гениальный художник. Это великий русский пейзажист Иван Шишкин. Он сделал это — написал такую картину-пейзаж. И называется картина «Зима».

Перед нами величественное изображение дремучего зимнего леса. Прошёл, видимо, не один снегопад и лес хорошенько завалило снегом. На переднем плане мы видим и поваленные старые стволы, и крупные ветви, и молодую поросль — маленькие ёлочки. Всё это покрыто толстым слоем снега, а часто — только угадывается под снегом. На снегу нет ни человеческого, ни звериного следа — это абсолютно пустынный, немой, скованный морозом лес. Жизнь замерла в нём.

Изображение леса абсолютно реальное, его можно было бы даже принять за фотографию, если не знать, что картина написана тогда, когда любители-фотографы ещё не ходили по лесам, обвешанные фотоаппаратами. Но, несмотря на реальность изображения, так и хочется сказать о лесе: «сказочный». Есть в этой картине какая-то таинственность, загадка, и если вдруг из-за деревьев выйдет сказочный Морозко или гномик — не удивитесь. Именно в этом замерзшем лесу, кажется, и происходили все народные зимние сказки.

Выбрав для картины всего два цвета — белый и чёрный, художник умело пользуется ими, создавая светлое пятно на переднем плане — здесь расположена небольшая полянка, заваленная старыми деревьями. Взгляд уходит по светлой полосе в глубину картины, где есть ещё просвет между деревьями, он залит светом. Так удачно художник соединяет передний, средний и задний планы.

Мастер-КЛАСС

По бокам от светлого пятна и светлой «дорожки» — тёмные древние деревья. На переднем плане — это мощные вековые стволы. Деревья в перспективе выглядят уже не такими впечатляющими. На всех ветках тяжело лежит снег. Свет легко проникает внутрь зимнего леса, стволы хорошо освещены. Глядя на эту картину подумайте, какие чувства она у вас вызывает?

Ученик

Поёт зима — аукает,
Мохнатый лес баюкает
Стзвоном сосняка.

Кругом с тоской глубокою
Плывут в страну далёкую
Седые облака.

А по двору метелица
Ковром шёлковым стелется,
Но больно холодна.

Воробьишки игривые,
Как детки сиротливые,
Прижались у окна.

Озябли пташки малые,
Голодные, усталые,
И жмутся поплотней.

А вьюга с ревом бешеным
Стучит по ставням свешенным
И злится всё сильней.

И дремлют пташки нежные
Под эти вихри снежные
У мерзлого окна.

И снится им прекрасная,
В улыбках солнца ясная
Красавица весна.

С.А. Есенин. «Поёт зима — аукает»
(1910)

Учитель: после холодной зимы природа просыпается, всё вокруг оживает, наступает весна.

1-й ученик

* * *

Пройдёт зима холодная,
Настанут дни весенние,
Теплом растопит солнышко,
Как воск, снега пушистые.

Листами изумрудными
Леса зазеленеются,
И вместе с травкой бархатной
Взойдут цветы душистые.

С.Д. Дрожжин

Учитель: мы переходим к другой картине о природе.

Картина художника-передвижника Алексея Саврасова «Грачи прилетели» стала одной из ключевых в русской живописи.

Эта картина — тихий гимн русской природе, весне, которая ещё только начинается, весеннему настроению, которое только пробуждается в нас. Эта картина говорит о весне не прямо, а намеком, чувством, что весна началась буквально в этот миг, когда мы взглянули на картину. Так бывает, когда человек, долго носивший теплую куртку во время холодной зимы, вдруг однажды вышел в ней на улицу и заметил: «Стоп, а ведь тёплая одежда больше не нужна, весна началась и теперь с каждым днём будет теплее». Картина представляет собой довольно неказистый, обыденный пейзаж. Мы видим природу, совсем не отошедшую от зимнего сна, не преобразившуюся, а только пробуждающуюся. С первого взгляда, кажется, что художник нарисовал зиму. И, лишь взглядевшись в детали, понимаешь: это — весна. Стоит посмотреть внимательнее и мы видим признаки весны — огромную проталину с водой с правой стороны, луч солнца, освещающий картину откуда-то извне. А ещё мы видим

то, что нарисовать невозможно, но можно изобразить — воздух. Алексей Саврасов был большим мастером именно по изображению воздуха, который и давал его картинам чувство, дыхание, наполненность. Картина наполнена воздухом — весенним, свежим, тёплым. Ну и главная деталь, которая только подтверждает наши выводы о весне — грачи. Они облепили ветки березы, вернулись в свои старые гнёзда, которые покинули осенью.

2-й ученик (читает стихотворение Ф. И. Тютчева «Ещё земли печален вид...»):

* * *

Ещё земли печален вид,
А воздух уж весною дышит,
И мёртвый в поле стебель колышет,
И елей ветви шевелит.

Ещё природа не проснулась,
Но сквозь редующего сна
Весну послышала она,
И ей невольно улыбнулась...

Душа, душа, спала и ты...
Но что же вдруг тебя волнует,
Твой сон ласкает и целует
И золотит твои мечты?..

Блестят и тают глыбы снега,
Блестит лазурь, играет кровь...
Или весенняя то нега?..
Или то женская любовь?..

(1836)

Учитель: Первый весенний месяц-март. В марте ещё лежит много снега, но на солнце верхняя его часть покрывается коркой и всё больше образуются проталины. Поэтому и называют его «Протальник».

Перед нами картина известнейшего русского пейзажиста Исаака Левитана — «Март».

Глядя на это полотно, несомненно, мы проникаемся тем настроением, которое нам хотел передать художник. Картина про-

никнута чувством ожидания и томления. Об этом говорит и смиренная лошадь с санями, одиноко стоящая неподалёку дома, которая ждёт своего хозяина.

Озарённая солнцем, она, очевидно, задремала от тепла ласкающих нежных весенних лучей. На переднем плане мы видим крыльцо и короткую жёлтую стену дома. Жёлтый цвет придаёт картине больше тепла и солнечного света. На шапке крыльца лежит снег, но создаётся такое впечатление, что снег — тёплый, ведь он озарён яркими солнечными лучами! Скоро по железному стоку зазвенит капель! Дверь дома открыта, с минуты на минуту выйдет хозяин, которого так заждались лошадка, и отправится в путь. Но главное, что нас привлекает в этой картине — это ожидающая весну природа. Природа нежится в тёплых солнечных лучах. Слева перед нами предстаёт лес, ожидающий весну. Картина здесь разительно отличается. Хвойная зелень отбрасывает тёмные тени. Очевидно, что в лесу царит зимний холод, краски мрачные и тёмные. Солнечные мартовские лучи ещё не успели обогреть хмурые сине-зелёные ели, а так хочется, чтобы солнце ярко-золотым светом озарило их насупившиеся кроны! Скоро это произойдёт, ведь на дворе — март!

Звучит классическая музыка

Учитель: Ещё один выдающийся художник — Илья Семенович Остроухов.

— Илья Семёнович Остроухов (1858–1929) родился и вырос в Москве и всё своё творчество посвятил пейзажам средней полосы России. Одной из самых известных его картин, находящейся в Государственной Третьяковской галерее является картина «Первая зелень», написанная в 1887–1888 гг.

Для тех, кто знает и любит Подмоскowie, картина «Первая зелень» будет легко узнаваемой — так много в этих местах подобных уютных и милых сердцу и глазу уголков природы. И смешанный лес, в котором соседствуют ели, березы, клены и липы, и маленькие живописные речушки, на берегу которых сидят сказочные Аленушки — всё это сразу узнают те, кто вырос среди этой красоты. Холодные проблемски голубых тонов на воде и между деревьями

Мастер-КЛАСС

напоминают зрителю о том, что до летнего тепла ещё далеко. В картине есть чёткое ощущение тихого, но холодного весеннего утра, когда и вода, и деревья, и трава, и даже воздух застыли в ожидании первых лучей солнца. А солнце близко — оно уже зажигается и на дрожащих от утренней свежести листочках, и в траве, и на воде. Вода в реке тоже напоминает о недавней зиме — в неё не хочется заходить. Физически ощущаешь, что вода только что освободилась ото льда, и если опустить в воду руку, она обожжёт её ледяным дыханием. Явные признаки ранней весны на картине — это островки тёмной земли, с которой, как будто бы только что сошёл снег, в сочетании с яркой и сочной зеленью молодой травы, которая уже начала отвоёвывать своё законное пространство. Как истинный художник, Остроухов показывает всё многообразие и буйство зелёного цвета. Вдалеке, тёмными пятнами проглядывают вечнозелёные подмосковные ели, а на их фоне светится зелёным огоньком молодая листва берез. Тонкие деревца на переднем плане только выпустили свои первые листочки, а деревья на другом берегу реки отражаются в ней ещё по-зимнему строгими силуэтами. И только гнёзда на голых ветках говорят о том, что прилетели птицы и для них весна уже началась. В зелёной траве есть и свежесть первой зелени, и желтые воспоминания о прошедшей осени, и голубые отблески то ли ещё не растаявшего после холодной ночи инея, то ли первых весенних цветов. Картина удивительна, в ней много воздуха, которым хочется дышать, и чем дольше смотришь на картину, тем больше ощущаешь его прозрачность и свежесть. Пейзажи Остроухова, в том числе, и его знаменитая «Первая зелень» занимают достойное место в главной художественной галерее нашей страны.

Ученик: Лето — моё самое любимое время года. Наконец-то заканчиваются холода и начинаются каникулы.

Летом можно радоваться солнцу и тёплым дням, отправляться в далёкие путешествия и походы. Особенно прекрасна летом природа — шумит зелёными листьями лес, поспевают ягоды, расцветают самые удивительные цветы. Можно бесконечно гулять по цветущим лугам и любоваться на скромные белоголовые ромашки или плести венки из одуванчиков. Приятно зайти в сумрак леса и скрыться от дневного зноя.

* * *

В небе тают облака,
И, лучистая на зное,
В искрах катится река,
Словно зеркало стальное...
Час от часу жар сильней,
Тень ушла к немим дубровам,

И с белеющих полей
Веет запахом медовым.
Чудный день! Пройдут века —
Так же будут, в вечном строе,
Течь и искриться река
И поля дышать на зное.

*Ф.И. Тютчев. «В небе тают облака...»
(2 августа 1868)*

Учитель: Невозможно подсчитать, сколько прекрасных произведений — песен, рассказов, стихов написано о любви к Родине. Этой теме посвящено и творчество величайшего русского художника — И.И. Шишкина, поднявшего пейзажную живопись на недостижимую высоту. Каждое его полотно рассказывает о том, как прекрасна, широка и раздольна родная страна, и хотя запечатленные на картинах луга и поля, опушки и перелески не поражают нас феерической радугой красок далёких экзотических стран, они во сто крат милее нашему сердцу, потому что Родина — это самое дорогое, что есть у человека, ведь здесь находится наш дом, самые близкие люди, тут мы пускаем свои корни, любим, радуемся и печалимся.

Всем известно, что дубы живут долго, являясь немими свидетелями смены веков и поколений. Однако не стоит искать ту самую

группу дубов-исполинов, которые запечатлены на картине И.И. Шишкина «Дубовая роща» — вы их не найдёте, ведь это скорее собирательный образ, созданный по крупицам на основании кропотливой многолетней работы с этюдами. Интересно, что замысел будущей картины, возникший у живописца и намеченный в первом пейзаже, отделяет от воплощения промежуток длиной в 30 лет! Но, видимо, картине «Дубовая роща» суждено было появиться на свет лишь в 1887 году, когда и автор её уже достиг творческой зрелости, а потому сумел создать поистине монументальное полотно, поражающее тщательной проработкой мельчайших деталей.

Сказать, что на картине изображён солнечный летний день, значит, не сказать ничего, ведь она буквально соткана из тепла и света, им лучится всё вокруг — ярко освещены стволы могучих великанов, солнечные пятна проглядывают в траве. При взгляде на полотно душу наполняет жизнеутверждающая энергия красоты и гармонии. Нас манит своей прохладой лес, хочется присесть на сочную зелёную траву под одним из красавцев-дубов и слушать шелест зелёной листвы, повествующей о давно минувших событиях, свидетелями которых были эти крепкие старцы растительного мира. Время избородило кору дубов сетью морщин, в некоторых местах её пересекают даже глубокие трещины, отдельные ветви уже усохли, причудливо изогнувшись, но великаны ещё полны сил, чтобы противостоять бурям и невзгодам. Кроны их всё так же зелёны и пышны, а значит, проживут они ещё не одну сотню лет, давая приют всему живому в жаркий летний полдень.

Ученик: Лето дарит не только тепло и солнце, но и полные корзины грибов и спелых ягод. Всё это плоды щедрости летней природы. Художественное описание картины Пластова «Летом».

Учитель: Перед нами картина замечательного русского художника Аркадия Александровича Пластова — «Летом».

Лето — прекрасная пора, которая дарит нам не только хорошую солнечную погоду, а и целые корзины ягод, фруктов, грибов!

Что же мы видим на этой картине? На полотне художник изобразил двух грибников: женщину и девочку, отдыхающих в берёзовой роще. Изумрудная трава служит им мягким ковром. Неподалёку изображена поляна, и видно, что палящие лучи хорошо прогревают землю. Две берёзки склонились над путниками, будто хотят защитить грибников от знойного солнца. Женщина с девочкой очень устали, так как мы видим, что рядом с ними стоят две полные корзины грибов. Женщина уснула в берёзовой прохладе, сложив свои натруженные руки. В ногах девочки — полная чашка с питьём, она только что налила его из стоящего в траве глиняного большого кувшина.

Она с грустью вспоминает о том, как радостно было находить рыжие и белые шапочки грибов, весело глядящие теперь из корзины! От неё ведь не смог спрятаться ни один хитрый гриб! Всех нашла! А как рада была такой помощнице мама! Засолят, и засушат — ох и вкусные будут грибы, хоть и достались с таким трудом. Вот будет что зимой им вспомнить! И теперь как приятно в тени берёз отдохнуть после такого тяжёлого труда! Мысли девочки прервало чьё-то сопение. Рядом с ней верный четвероногий друг — собака.

Свернувшись калачиком, собака наверняка размышляет об обратном пути домой. Ведь идти придётся не налегке, а с полными корзинами щедрых летних даров!

Ученик: Лето сменяет осень. Солнце греет ещё почти по-летнему, стремясь отдать последнее нерастраченное тепло. Среди яркой зелени уже заметны первые предвестники осени: жёлтые и красные листья. Скоро они опадут с деревьев и покроют собой все дороги и дорожки. Птицы уже начинают собираться в стаи, готовятся к длительному перелёту в тёплые края. Ещё слышится отовсюду их весёлый гомон, щебетанье, которые вскоре утихнут до новой весны.

Звучит классическая музыка

Мастер-КЛАСС

Учитель: Наступила пора золотой осени. Нам открывается красивый вид, великолепный пейзаж. Река совершает поворот, лес вдоль берега покрыт осенней позолотой. Облака в небе ещё кучевые и белоснежные, а погода дарит тепло уходящих деньков бабьего лета. Описание пейзажа в картине В. Поленова «Золотая осень». Во многих своих творениях художник В.Д. Поленов изображал Родину и реку Оку. Близ неё ему суждено было прожить немало лет творчества, любимой работы и вдохновения, источником которого служила местная природа. Ей художник не переставал восхищаться, в своих письмах, в своих работах. Картина «Золотая осень» квинтэссенция этой любви, и видно, что часть души автора навсегда застыла в произведении, наполняя его теплотой и мягким внутренним светом.

Удивительно сочно и ёмко переданы цвета и краски — волшебство проникло в плавные линии и изгибы водной глади, в небеса, нависающие над холмами, в лес и купол церквушки, оживляя и делая всё это объёмным и настоящим. Строгое великолепие окрестностей у берегов Оки притягивает взгляд — тепло последних осенних дней, кажется, стекает с полотна и разливается по залу. Солнечные зайчики и блики от воды заставляют щуриться и улыбаться, вспоминая такие же дни из своей жизни. Холмы, очерченные мягкими, текучими линиями, медленно исчезают, растворяются в безграничной дали. И только крохотная часть огромной равнины попадает в оттиск художника — и река, и деревья, и громады холмов, словно мазки какой-то большой иной картины.

Осень на ней ещё только-только просыпается, она ещё не дохнула на деревья, и многие из них ещё в летней одежде, лишь некоторые сменили расцветку. Золото и багрянец теперь живут своей жизнью, разбавляя зелень и добавляя прелести мерцающему в лучах солнца

В.В. Терёхина. **Природа в произведениях искусства**

берегу. Маленькая лесная дорога зовёт за собой в лес, где ещё цветут последние цветы, пахнет травой и хвоей, и от земли исходит последнее тепло. Глядя на эту картину, хочется забыть на секунду о делах и проблемах, раствориться в нежной красоте и гармонии, подумать о плавном и неторопливом течении жизни, которая так далека от сегодняшних кипящих энергией городов.

1-й ученик

Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,

В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдалённые седой зимы угрозы.

А.С. Пушкин. «Унылая пора! Очей очарованье!..» (отрывок) (1823—1836)

2-й ученик

Поспевает брусника,
Стали дни холоднее,
И от птичьего крика
В сердце стало грустнее.

Стаи птиц улетают
Прочь, за синее море.
Все деревья блистают
В разноцветном уборе.

Солнце реже смеётся,
Нет в цветах благовонья.
Скоро Осень проснётся
И заплачет спросонья.

К.Д. Бальмонт «Осень»

Учитель: Ребята, сегодня мы познакомились с удивительными произведениями искусства: картинами художников, стихами известных поэтов прослушали классическую музыку Вивальди «Времена года», Моцарта, Бетховена, Рахманинова. Каждый из этих великих людей внёс свой вклад в воспевание и сохранение природы, и мы не должны оставаться в стороне. Берегите природу, сохраняйте и приумножайте её богатства для будущих поколений». **В.Ш**

