

Изобразительное искусство как образцовый текст. Работа с одаренными детьми.

Изобразительное искусство в жизни каждого занимает немалое место, ведь нас постоянно окружает множество предметов, созданных художниками.

В советские времена школьники знакомились с художественным творчеством на уроках рисования. Сейчас предмет называется «изобразительное искусство». Эта дисциплина включает в себя умение видеть, анализировать, размышлять и только после этого ИЗОБРАЖАТЬ. Изображение может быть очень разным. Оно делится на виды, жанры, стили.

Учащиеся знакомятся с основными видами изобразительного искусства: архитектурой, скульптурой, графикой, живописью и декоративно-прикладным искусством, – и на уроках становятся архитекторами, скульпторами, графиками, живописцами и художниками декоративно-прикладного творчества. Кроме этого, дети выступают на уроках в роли искусствоведов. Может прозвучать вопрос: «Каждый ли ребенок может быть художником?». Да – каждый. Ребенок познает мир и непосредственно его изображает. И наоборот – изображая, познает мир. «Человек является творцом по своей природе, творчество заложено в нем как неотъемлемое проявление образа и подобия Божьего. Об этом говорили почти все святые отцы, начиная с Оригена и Василия Великого». Ошибаются те, кто считает, что изобразительное искусство есть развлечение. На самом деле это знания, умноженные на постоянный труд. Совершенствуя эти качества, человек может достичь больших профессиональных успехов. Но это еще не есть художник. Художник обязательно создает ОБРАЗ. Что такое образ? И каким он должен быть?

В первой книге Моисея БЫТИЕ описано сотворение Богом мира. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой» (1гл. ст.31).

«Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли».
(2:4).

Пейзаж – удивительный жанр изобразительного искусства, который доступен и понятен каждому. Мы радуемся солнцу и звездам, долгожданному дождю и каждый раз испытываем необъяснимый восторг при появлении радуги, как зачарованные, восхищаемся первым снегом и зимним кружевом деревьев, а как душа ликует, когда наступают весна и долгожданное лето, а уж осень золотая сколько принесет положительных эмоций! И что удивительно: каждый год одно и то же, а мы не устаем восхищаться красотой окружающей нас природы. Первый вопрос к самым маленьким ученикам звучит так: «Кто создал все это великолепие?» Дети отвечают правильно: «Бог».

Во все времена природа питала, вдохновляла и наполняла жизнь всякого человека. На уроках мы начинаем знакомиться с понятием «пейзаж». В начальной школе это только основы (пейзаж во временах года, пейзаж-настроение, марина, чистый пейзаж, деревенский, архитектурный). Знакомимся с именами знаменитых русских художников-живописцев. В среднем звене и старших классах говорим подробнее о пейзаже как жанре в истории нашей страны и зарубежных стран. Прослеживаем историю развития этого жанра.

Пейзажный жанр сформировался в русской живописи к концу XVIII столетия. Первые русские пейзажисты работали не с натуры, а по специальным программам, разработанным Академией художеств, в которых подробно оговаривались все детали будущей картины.

Для русских художников многих поколений Италия сыграла совершенно особую роль. В Италии русский мастер ощутил истинную поэзию простой,

естественной жизни на лоне природы, он черпал свои сюжеты уже не из отвлеченных академических программ, а из живой, непосредственно наблюдаемой действительности.

Для Александра Иванова итальянские пейзажи стали источником глубоких размышлений о первоэлементах природы, вместе составляющих единую, целостную систему мироздания.

Алексей Венецианов и его ученики создают на своих полотнах поэтический образ родной земли, обращаясь к самому скромному пейзажу. Пейзажи Венецианова наполнены тонкой лирикой, которая буквально разлита в изображении пробуждающейся земли, нежной травки, начинающих зеленеть деревьев. Его картины нельзя назвать чистыми пейзажами в жанровом отношении... неизменными героями его картин были крестьяне, жизнь которых с рождения и до конца неразрывно связана с природой. Идеальный гармонический образ, который создан в его произведениях, строится на нерасторжимом единстве человека и окружающего его мира. Венецианов был первым русским живописцем, обратившимся непосредственно к национальному пейзажу.

Тишина и покой разлиты в застывших в зачарованной неподвижности пейзажах ученика Венецианова – **Григория Сороки**. Художник создает в своих работах светлый, поэтически идеализированный, патриархальный мир, воспеваает царящую в нем чистоту и гармонию».

«Проникновенным внутренним чувством красоты света и цвета выделялся среди своих современников замечательный русский живописец **А.К. Саврасов**. Тема «тихого света», отдаленно связанного с древним первоисточником, получила у него своеобразное истолкование. В его живописи восторженное славословие сочетается с глубоким чувством смирения, признанием быстротечности и кратковременности земной жизни человека. Очевидно, именно поэтому такую обостренную выразительность приобретают в пейзажах художника изображения изб и домиков, подчеркнута ветхих и маленьких в сравнении с небом, их осеняющим

(«Повеяло весной». Начало 1880-х.). Художник останавливает внимание на самом начале весны, когда земля еще продолжает покоиться под снежным покровом, и лишь кое-где появляются первые проталины. Он создает образ грядущего праздничного пробуждения природы.

В средней полосе России и на ближнем Севере время весны совпадает с Великим постом. Чувство трепетного ожидания Светлого Праздника нашло выражение и в известной картине художника **«Грачи прилетели»**. Оно выражается, ощущается во всем живописном строе композиции. Вся природа вокруг Божьего храма: и березы, и весенние дали земли, и тающий снег – пронизана светом. Здесь изображено чудо явления света, падающего с небес на землю» .

«К художникам, которые «писали светло», принадлежит и **М.В. Нестеров**. Светлый характер его живописи определился уже в начале творческого пути, в одном из лучших произведений – **«Видение отроку Варфоломею»**. Осенний пейзаж, с березками и пожелтевшими травами, с лесными далями, овеян прозрачным воздухом. Гармоничные тона этой картины построены на охрах и тонких цветовых отношениях, напоминающих иконописную технику «плави». Эффект сдержанного внутреннего свечения – характерная особенность религиозных полотен художника, проникнутых чувством любви к природе. «Одно несомненно хорошо – это природа. Господи! Сколько она содержит в себе звуков, мыслей, отрывков чувств, сколько в ней мечтаний... глубоких, вдумчивых, вековечных...», – в этих словах выражается одна из главных тем нестеровской Руси, связанная с молитвенным восприятием красоты Божьего мира.»

«в русском искусстве система импрессионизма получила свое истолкование, что прежде прежде всего сказалось в отношении к свету и цвету...

К. Коровина и художников московской школы отличала особенная чуткость к музыкальному, ритмическому строю живописного образа, что неизменно связывалось с восприятием света. Можно сказать, что в этом

отношении они превосходили знаменитых французов, имена которых обычно определяют наше представление об импрессионизме... Н.П. Крымов обращал особое внимание не на цвет, а на светосилу тона, то есть на действие света. В его многочисленных пейзажах солнечных дней зимы и лета свет является обобщающим, композиционным началом и в какой-то мере философской темой единства созданного Богом мира...

Тема света, проходящая через историю мирового и русского искусства, так или иначе связывается с мировоззрением художника. «Писать светло» – что это значит?..

Между тем, создание образа света связано с духовной стороной искусства. Известное определение «живописец среди иконописцев» («не тобою иконописец, но паче рещи живописец») предполагало полноту понимания света. В этих словах имелась в виду не личная одаренность Дионисия или Феофана Грека, а постижение существенных особенностей иконописи в целом. Традиции русской живописи – традиции живописи как светописа...

Для русского искусства свет всегда был явлением истины, источником жизни. Даже свет солнца, имеющий обычную физическую природу, приобретал в искусстве онтологический характер. В русской живописи XIX столетия солнечный свет являлся настроением, с образом света связывались возвышенные идеалы служения Отечеству».

Пример: Левитан. Дорога. Время. изба – храм.

А.П. Рябушкин «Новгородская церковь» (1903. ГРМ.): «В этой небольшой по размеру картине изображается изба – дом человека, следовательно, и его краткая земная жизнь. А над ней – дом Божий, образ вечности. Невысокий холм, увенчанный древним храмом, является его своеобразным подножием. В композиции ощутимо выступает глубокая мысль художника о Божественном единстве мира русской жизни. Невольно приходят на память слова всероссийского пастыря святого праведного Иоанна Кронштадского: «Перестали понимать русские люди, что такое Русь! Она есть подножие Престола Господня. Русский человек должен понять это и

благодарить Бога за то, что он русский»...явлен реальный образ, где-то увиденный и глубоко пережитый художником...

В русском пейзаже есть одна характерная особенность, роднящая этот жанр с народной песенной традицией, – это чувство простора:

Ах ты, поле мое, поле чистое.

Ты, раздолье мое широкое!..

При огромной протяженности изображаемого пространства оно никогда не подавляет человека...Тема дороги имела в русской культуре особый сокровенный смысл, поскольку воспринималась в связи с христианским представлением о земной жизни как пути в вечность...образ дороги неизбежно связан со временем. Дорога в жизни и в искусстве – всегда движение, а движение – реальное время...»

В картине И. Левитана «**Летний вечер. Околица**» (ГТГ, 1900 г.) «изображена простая деревенская околица с дорогой, уходящей в сторону леса. Здесь нет ни изб, ни фигур, а только самые простые, примитивные формы изгороди, сооруженной из жердей и грубо затесанных бревен. Но все это в теплом свете заходящего солнца приобретает какую-то особенную красоту. И время здесь ощущается как образ пути в прекрасный мир. Левитан добился в этой картине высшей выразительности – выразительности простоты. «... околица – это не только понятие физическое, но и какой-то духовный рубеж, разделявший в повседневной жизни самое обычное от чего-то более значительного и символического...»

Портрет.

В русском изобразительном искусстве жанр портрета появился во время правления Петра I. До этого существовала только иконопись, где изображались Иисус Христос, Богородица, ангелы и святые. Парсуна – первые портретные изображения знатных людей. Они писались очень похожие на изображения святых, только без нимбов.

Постепенно русские художники приобретали навыки светского изобразительного искусства, учась у западных мастеров.

Икона осталась образом, восходящим к первообразу. К ней обращались с молитвой дома и в храме. Парадные же портреты прославляли правителей и приближенных к ним, а также богатых людей, так как это считалось проявлением знатности и достатка заказчика. Чаще всего придворный живописец, а нередко и талантливый крепостной художник приукрашивали добродетели и внешность портретируемого.

И что – светский портрет так и остался только для избранных?

Прекрасная серия портретов, посвященных героям Отечественной войны 1812 года находится в Эрмитаже. Удивительно выразительны барельефы на храме Христа Спасителя, посвященные тем же героям. Это храм-памятник, представляющий синтез всех изобразительных искусств: архитектуру, скульптуру, живопись, декоративно-прикладное творчество.

В современном мире вновь пишутся иконы Иисуса Христа, Богородицы, известных всем святых и вновь прославленным. Но наряду с ними мы знаем портреты известных своими заслугами перед Отечеством ученых, писателей, музыкантов, художников, военных начальников, которые стали для нас олицетворением чести, порядочности, чувства долга, нравственности, патриотизма, одухотворенности.

Архитектура.

Золотое сечение России: крест, храм. Это универсальная гармония мысли, сердца. Утвердились здесь на земле и стали стартовой площадкой. Христианский храм – это рай (модель рая). Соединяет синтез большинства искусств. Высота духа. Глаз воспринимает большинство информации. Увиденная информация запечатлевается подсознательно.

Декоративно-прикладное творчество.

Всего двумя красками рассказывает Гжель о России: синем небе над белыми облаками и белыми облаками, отражающимися в синеве рек и озер. Цветы и птицы...

Марк Шагал. 2010-08-10 Серафима Чеботарь

«Рисование для Шагала было сродни молитве: оно во плоти выражало восхищение миром, помогало возносить хвалу Господу за его творение».

Влияние старинных икон, «...их простота и символичность композиции, чистые цвета, обратная перспектива и необыкновенное смешение бытового и общественного...»

«Искусство – это прежде всего состояние души...»

Храм Николая Чудотворца в Толмачах. ГТГ. Единство веры и культуры.

Возвращение блудного сына.

Глиняная игрушка России.

Земля обрела жизнь.

Рай (с греческого – цветущий сад).

Каргополь.

В этом северном крае, в условиях лютых стуж и короткого лета, среди дремучих и непроходимых болот люди создавали не только необходимые для хозяйства предметы и обустроивали жизнь вокруг себя, но и делали игрушки.

Простота, условность. Сажа, мел.

Природа очеловечена – животные выполняют дела людей. Полкан и др...

Русские народные сказки.

Иллюстрации Юрия Васнецова.

Хлудневская игрушка.

Архаичнее чем дымковская. Сюжеты:

- Древо жизни (само по себе или в элементах росписи одежды на традиционных хлудневских персонажах).
- Хлудневская барыня (ее карманы полны зверушек и птиц, на руках детишки).

Романовская игрушка. Липецк. Тамбовский справочник 2000. Романушки.

Абашевская.

Филимоновская игрушка.

Дымковская игрушка. Дымка – солнышко.

Дагестанская игрушка.

Домовая роспись – цветы зимой в доме.

Жанровые композиции.

Образы в изобразительном искусстве. Эпохи. Идеалы.