МКУ «Управление культуры исполнительного комитета

Азнакаевского муниципального района РТ»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования

«Азнакаевская детская школа искусств»

Азнакаевского муниципального района

Разработка открытого урока по учебному предмету история изобразительного искусства.

Тема урока «Отражение конфликта в изобразительном искусстве»

Азнакаево 2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методическая разработка открытого урока по учебному предмету история изобразительного искусства на тему ***«Отражение конфликта в изобразительном искусстве»*** представляет собой конспект занятия и предназначена для преподавателей истории изобразительного искусства в ДХШ и ДШИ**.**

 Разработка урока составлена в соответствии с Программой учебного предмета «История изобразительного искусства», разработанной в соответствии с Федеральными государственными требованиями на основе проекта примерной программы учебного предмета «История изобразительного искусства», рекомендованной Институтом развития образования в сфере культуры и искусства (г. Москва, 2012).

Урок разработан и проведён для учащихся шестого класса 7-летнего срока обучения дополнительной предпрофессиональной образовательной программы «Живопись». Возраст учащихся 13- 14 лет.

Необходимо отметить, что урок был разработан для проведения школьного методического семинара, и был связан с уроком станковой композиции «Изображение конфликта в формальной композиции», который был проведён после урока истории искусства на заданную тему.

Данная разработка содержит необходимую информацию для воспитания интереса к истории России, в том числе истории искусства; формирует уважение к творческому наследию, воспитывает духовность в детях.

В процессе преподавания истории изобразительного искусства существенное значение имеет наглядность изучаемого материала, использование средств, позволяющих обеспечить максимально яркое сопровождение образовательного процесса. Поэтому урок сопровождается презентацией, видеороликами, игровыми моментами с участием учащихся (живая картина).

В процессе урока учащиеся знакомятся со специальными терминами (конфликт, виды конфликтов), их значением.

В рамках темы более подробно рассмотрено умение художников передать конфликт посредством изобразительного искусства

Материалы урока помогут преподавателю преподнести учащимся не только конкретные знания по истории изобразительного искусства русского искусства XIX века, но и закрепит навыки общения с произведениями искусства, умение их понять.

Преподавание строится с учетом знаний, полученных учащимися по учебному предмету станковая композиция, и учебным предметам «История» и «Мировая художественная культура» в общеобразовательной школе.

Методический комментарий.

На предварительном этапе подготовки к уроку учащимся необходимо дать домашнее задание. К открытому уроку учащиеся должны

- повторить что такое композиция и виды композиции, композиция в изобразительном искусстве;

- выучить, что такое конфликт, виды конфликта.

Для включения учащихся в самостоятельную деятельность по осуществлению межпредметных связей и их осознанию учащимся можно дать предварительное домашнее задание – подготовить «репортаж с выставки».

Преподаватель не должен ждать, что его ученики будут блистать энцеклопедическими знаниями. Важна не заученность художественного образа, а ассоциативность, сопоставляемость, умение размышлять находить отражение настроения автора картины в своём сердце и сознании, отзываться на радость и печаль, размышления героев картины.

На протяжении всего урока ответы учащихся должны сопровождаться исчерпывающими комментариями учителя.

Методы преподнесения знаний преимущественно объяснительный, но с использованием самостоятельного анализа материала: ученики должны вывести новые для них закономерности, опираясь на ранее полученные знания.

Метод контроля усвоения знаний в процессе урока реализуется через контрольные вопросы, самостоятельный анализ произведений, через которые выявляется уровень усвоения знаний.

Анализ живописного произведения можно проводить на основе следующих вопросов.

1. Что мы видим на картине?

2. Какое событие, явление изображает художник?

3. Где находится зрительный центр картины (наиболее чётко и ярко выражающий идейный смысл художественного произведения)?

4. С помощью каких изобразительных средств художник выражает идею картины, свои переживания?

5. Каковы особенности композиции, рисунка, колорита картины?

6. Что больше всего привлекает внимание в картине? Что больше всего нравится?

7. Какие чувства вызывает картина?

8. Почему поступки действующих лиц, изображённых в картине, так или иначе, являются красивыми, мужественными, героическими (безобразными, несправедливыми, безнравственными, жестокими, бесчеловечными)

Учитель должен знать критерии, с помощью которых следует проводить анализ и обобщение ответов учащихся, следить за развитием знаний.

Применение информационно-коммуникативных технологий возможно на разных этапах урока: для актуализации знаний, на этапе объяснение нового материала, для контроля и оценки знаний, умений и навыков.

Конспект открытого урока по учебному предмету история изобразительного искусства ДПОП «Живопись».

Тема урока: Отражение конфликта в изобразительном искусстве

Продолжительность урока: *60 минут (1,5 академических часа)*

Тип урока: Комбинированный урок (урок усвоения нового материала; урок комплексного применения знаний и умений (закрепление)).

Форма урока: Урок-лекция.

Цель урока: Создать условия на уроке для организации деятельности учащихся по изучению нового материала с использованием информационно-коммуникативных технологий; закреплению пройденного материала; практического применения знаний, умений и навыков.

Задачи урока:

1. Обучающие: освоение знаний о способах выражения конфликтов в литературе и изобразительном искусстве; показать зависимость композиционного построения и цветового решения от условий изображаемого конфликта на примерах живописных репродукций; применять полученные ранее знания.

2. Развивающие: развитие умения обобщать, сравнивать, анализировать изучаемые произведения искусства; умения выказывать своё отношение к произведению искусства; формирование художественно-образного мышления и эмоционально-чувственного отношения к предметам и явлениям действительности, накопление чувственного опыта; развитие навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умения выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусства; отработка речевых навыков

3. Воспитательные:

- воспитание самостоятельности в определении деятельности по изучению произведений искусств;

- воспитание творчески активной и самостоятельной личности с нравственной позицией и нравственным самопознанием.

- воспитание интереса к предмету, к учению.

Методы обучения

- объяснительно-иллюстративный;

- репродуктивный;

- исследовательский.

Планируемые результаты обучения:

1. Знать и уметь применять терминологию относительно темы урока

2. Уметь рассказать и показать на примерах живописных произведений как при помощи художественных средств композиции, цвета, света, тени выражается конфликт в изобразительном искусстве

3. Уметь показать зависимость сюжета от цвета, освещения и композиционного построения на примере любой изученной на уроке картины

4. Уметь самостоятельно проанализировать произведения живописи дома (домашнее задание)

Организационно-методическое обеспечение урока:

1. Учебно-методическая литература, учебные пособия:

2. Презентация (репродукции: В.В. Верещагин «Апофеоз войны»; И. Крамской «Христос в пустыне»; В. Суриков «Боярыня Морозова»; Николай Ге «Пётр I допрашивает своего сына царевича Алексея»).

3. Видеоролики по теме урока.

Оборудование: компьютер, проектор, экран, столик, стул, скатерть, подсвечник, свеча, чернильница, перо, листы бумаги.

Список литературы, Интернет-ресурсы

1. Майорова, Н.О, Скоков, Г.К. / Шедевры русской живописи. 90-е годы XIX века. Издательство «Белый город». 2006 г.127 с.

2. Матвеева, Е.А. Шедевры русской живописи. 60-е годы XIX века. Издательство «Белый город». 2006 г.127 с.

3. Шкарлупина, Г.Д. Методика преподавания предметов культурологического цикла. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005 г. 252 с.

4. Энциклопедия для детей. Искусство Часть 2. Издательство: Аванта+, 2008 г. 656 стр.

<https://www.arts-dnevnik.ru/>

<https://my.tretyakov.ru/app/>

<https://www.culture.ru/persons/8228/vasilii-vereshagin>

<https://www.culture.ru/persons/8239/ivan-kramskoi>

<https://www.culture.ru/persons/8248/vasilii-surikov>

<https://www.culture.ru/persons/8230/nikolai-ge>

ЭТАПЫ УРОКА

1. Организационный момент. Проверка готовности учащихся к уроку.

Обозначение темы урока.

1. Организационный момент (2 минуты).

Тема нашего урока: Отражение конфликта в изобразительном искусстве

2. Проверка домашнего задания

* Что такое конфликт?
* Какие виды конфликтов вы знаете?

3. Постановка цели урока перед учащимися (2 минуты).

Дидактическая задача: организовать и направить к достижению поставленной цели урока деятельность обучающихся, формулировка цели урока.

Сегодня мы с вами еще раз погрузимся в удивительный мир русской живописи. Известные полотна русских художников мы рассмотрим с точки зрения отражения конфликта в изобразительном искусстве. На одних из самых известных произведениях художников, которые мы с вами ранее уже изучали, мы научимся понимать, какими художественными способами выражается конфликт в изобразительном искусстве.

В процессе анализа картин вы должны прийти к понятию как отражают конфликт в живописном произведении, как зависит сюжет картины от цвета, освещения и композиционного построения.

4. Организация восприятия новой информации.

Учитель. Искусство является мощным средством выражения и отражения различных аспектов человеческой жизни, включая конфликты. Конфликт – это неизбежная часть нашей жизни, и искусство позволяет нам исследовать, понять и выразить эти конфликты через различные художественные формы.

Искусство может отражать конфликты на разных уровнях – от внутренних личных конфликтов до социальных и политических противоречий. Художники используют различные техники и жанры, чтобы передать сложность и эмоциональную напряженность конфликтных ситуаций.

Отражение конфликта в изобразительном искусстве – это стремление художника открыть, поделиться, привлечь внимание, пережить, т.е. стремление, которое показывает нам собственную позицию художника.

Например, на картине Сурикова «Боярыня Морозова» изображён конфликт личности и власти. К анализу мы вернёмся немного позже.

В искусстве можно найти отражение конфликтов через символы, метафоры и аллегории. Художники могут использовать абстрактные формы и цвета, чтобы передать эмоциональное состояние конфликта в формальной композиции. Они также могут использовать реалистические изображения, чтобы показать конкретные события и драматические моменты.

Вот, перед вами картина Анны Горенковой. Не буду пока говорить вам название картины («Тревога»).

C:\Users\Asus\Desktop\Открытый урок\21.png	Не анализируя цвета или символы, попробуйте мысленно и больше эмоционально, по ощущениям, разместиться в пространстве картины в качестве какого-то близкого для вас и вашего состояния на данный момент персонажа (элемента) картины. Попробуйте не смотреть на нее «снаружи», а воспринимать ее как бы «изнутри», как ее персонаж. Попробуйте почувствовать состояние цвета, линии, элемента картины. Можно и попытаться поместить себя (точнее свой образ) «внутрь» картины и тоже ощутить ее всем своим существом...

Учитель. Что вы чувствуете?

(Ответы учащихся) Картина называется «Тревога».

Комментарий учителя к ответам учащихся.

Учитель. Искусство также может служить средством примирения и преодоления конфликтов. Художественные произведения могут вызывать эмпатию *(способность почувствовать и понять эмоции других людей. Эмпатичный человек может поставить себя на место другого человека и понять то, что он ощущает: грусть, радость, печаль, тоску, боль)* и понимание у зрителей, помогая им увидеть разные точки зрения и найти общие ценности. Они могут вдохновлять на диалог и поиск компромиссов.

5. Актуализация ранее полученных знаний

Учитель. На этом уроке мыпроанализируем репродукции работ художников, творчество которых, мы изучили ранее. На их примере, мы научимся разбираться в том, какими композиционными способами художник отражает конфликт.

Но для начала давайте вспомним, что такое композиция? И что такое композиция в изобразительном искусстве?

Ответы учащихся.

1. (Композиция (лат. compositio) означает сочинение, составление, сочетание, соединение различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей.

2. В изобразительном искусстве композиция – это построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением. Главный признак, присущий композиции, – признак целого. Кроме того, что это целое в композиции выражает задуманное художником содержание.

6. Продуктивная деятельность на уроке

***Учитель:* Начнём с понятия военный конфликт.**

И перед нами репродукция картины Василия Верещагина «Апофеоз войны».

Включить видео.

Учитель. На картине раскаленная пустыня, выжженный фруктовый сад, руины города — все, что осталось от некогда цветущего края. Стая стервятников кружится над этим кладбищем в поисках добычи.

Верещагин прекрасно знал человеческую анатомию и старательно выписал каждый череп в огромной пирамиде. Эти останки принадлежат не только солдатам: здесь и старики, и женщины, и дети. А значит, война касается всех. И уничтожает — всех.

Учитель: А сейчас мы с вами проведём «репортаж с выставки». Приглашаю к экрану ученицу, которая как экскурсовод в музее расскажет нам о картине «Апофеоз войны».

Учитель. Экскурсовод расскажет нам (*фото в приложении*)

- Какие события лежат в основе сюжеты картины?

- Какими композиционными средствами выражена основная идея картины «Апофеоз войны»?

- Какую главную идею выражает сюжет «Апофеоза»?

Ответ учащейся*.* В основе сюжета картины – события XIV века связанные с Тамерланом, жестоким завоевателем из Золотой Орды. Он жестоко подчинял каждое селение на своём пути. Например, придя в Иран, и взяв крепость Себзевар, он приказал возвести башню, где живьём замуровал 2 тысячи человек в стенах башни.

Картина разделена на два плана. Композиция картины – традиционно центрическая. В центре, на переднем плане изображена огромная гора человеческих черепов, сложенных в пирамиду. На ней сидят вороны. . На некоторых черепах видны следы сабли и пуль, а часть из них сохранила последние эмоции людей: ужас, страдания и муки.

Выразительность полотна достигнута минимальными художественными средствами. На заднем плане виднеется разрушенный город, изображённый жёлтыми «сухими красками». Город пуст и заброшен, в нём не осталось жителей, нет ничего живого. Панорама раскалённой безжизненной пустыни с мёртвыми сухими деревьями и выгоревшей травой под ясным южным, но равнодушным небом и жёлтый колорит картины подчёркивают полное разрушение и опустошение после войны. На картине живут лишь чёрные вороны, но и они являются символом смерти. Лежащий в руинах город на заднем плане напоминает, как легко может быть уничтожен хрупкий и драгоценный цветущий мир.

Колорит картины хотя и построен на контрастном сочетании дополнительных тонов, но приведён к цветовому единству: жёлтый песок пустыни, руины того же цвета, желтоватые черепа на фоне бледно-синего цвета. Этот колорит усиливает впечатление безотрадности, беды, разрушения, смерти.

Картина вошла в Туркестанскую серию полотен Верещагина и стала эпилогом “героической поэмы” «Варвары», повествующей о гибели русского отряда от бухарских войск. «Апофеоз войны» был написан в Мюнхене в 1871 году после второго путешествия художника в Туркестан в 1869 - 1870 годах. Автор предполагал назвать картину «Апофеоз Тамерлана» и посвятить ее исключительно жестокости Тамерлана. Но впоследствии принял решение сюжету и названию придать большую значимость и обобщение. Так на раме появились надписи: «Апофеоза войны» – сверху и «Посвящается всем великим завоевателям: прошедшим, настоящим и будущим» – снизу.

Это полотно можно считать самым ярким и выразительным обличителем ужасов войны и военных конфликтов. Хотя она и была создана под впечатлением от примитивной жестокости восточных завоевателей, у неё нет узкой направленности. Она адресована всем, кто затевал и затевает войны. Полотно просто кричит об этом: «Люди, посмотрите, что вы делаете!».

Учитель. Спасибо нашему экскурсоводу (аплодисменты))), и мы переходим к рассмотрению **внутриличностного конфликта.**

Внутриличностный конфликт – это состояние, в котором у человека есть противоречивые и взаимоисключающие мотивы, ценности и цели, с которыми он в данный момент не может справиться, не может выработать приоритеты поведения.

Внутриличностный конфликт воплощается в переживании необходимости выбора, тревоге, сомнении и …. ожидания.

В качестве примера мы можем рассмотреть репродукцию картины Крамского написанной в 1872 году. («Христос в пустыне»)

 Эта картина вам хорошо знакома. Кто изображён на картине?

Ответ учащихся.

На картине изображён сюжет из Библии, связанный с искушением Христа дьяволом.

Учитель. После крещения, когда Иисусу было 30 лет, он принял решение удалиться в пустыню на 40 дней. Там он не ел и не пил. И в таком состоянии его пытался искусить дьявол. Искушал голодом (уговаривая превратить камни в хлеб), гордыней (предлагая призвать ангелов и повелеть им нести Христа на руках) и верой (обещая неограниченную власть, если Иисус перейдёт на сторону зла).

Многие художники показывали эти сцены искушения. Например, на картине Сурикова, дьявол предлагает неограниченную власть над миром.

Картина Крамского находится в Третьяковской галерее, и если вы там окажетесь, то вы ни за что не пройдёте мимо. У этой картины часами сидят люди.

А как вы думаете, почему?

Включить видео.

Действие происходит на рассвете. А значит, Христос думал всю ночь и продолжает думать ранним утром.

По темным кругам под глазами вы понимаете, что это не первая такая ночь. И что днём он не отдыхает. Его ноги пыльные, а одежда превратилась в лохмотья от длительной ходьбы.

Мы начинаем сопереживать при виде **ЧЕЛОВЕКА**, пребывающего в столь тяжелом раздумье.

Стоп. Человека? Это же Христос. Сын Божий. Властелин земли и неба. Почему же Крамской показал нам лишь человечное в нем, опустив все божественное?

Христос и правда предстаёт перед нами очень человечным. Как любой человек, который стоит перед сложным выбором, он в тяжёлых раздумьях. Это выражено в его простой позе человека, душевными терзаниями и тяжким выбором. Но что это за выбор? О чем Христос думает? По Библии все размышления Христа касаются выбора между добром и злом.

Но вот у Крамского дьявола нет. Ведь человек здравомыслящий не видит дьявола наяву. О чем же тогда думает Христос Крамского?

Нести ответственность только за себя и за свою душу, или ответственность за всё человечество? Вот она та чаша весов, которая встаёт перед мысленным взором Христа.

И ОН выбирает путь гораздо сложнее, не сулящий никаких благ «здесь и сейчас». Вот эту борьбу с самим собой, перекраивание предназначения, внутреннюю ломку, мы и видим. Мы видим Христа, готового принять на себя искупительную жертву за страдания и грехи человечества, идти во имя спасения человечества на смертные муки. Даже для Христа подобный шаг требовал определённых моральных усилий и глубокого размышления — их и пытался показать художник.

Перейти к презентации

Теперь поговорим о композиции холста.

Представьте на минуту, что Христос ещё не дошёл до этого места. Перед нами просто пустынная местность. Здесь изображена не конкретная пустыня, а сама идея пустыни. Пустынная местность мертва, и неподвижна. Но в то же время в ней чувствуется и жизнь и движение. И вот Он идёт. Идёт медленно, смертельно уставший. Садится на камень, и мы видим, что безжизненная пустыня становится фоном для Христа, становится символом отрешенности героя и его отшельничества.

Композиция полотна очень простая. Линия горизонта делит холст на две части: холодную каменную пустыню – с одной стороны. И небо – мир света и надежды, символ будущего преобразования – с другой. Этот контраст серо-зеленого цвета камней и нежно-розовым цветом восхода – это контраст Света и Тьмы. Восход символизирует торжество Света над тьмой, рассвет Новой Эры человечества.

Монументальная фигура Христа вырисовывается на фоне предрассветного неба. Его фигура сгорблена, а руки он держит в замке. В этом выражена вся борьба и внутренние противоречия героя. Он не обращает внимания ни на что вокруг, он обращен вглубь себя.

Крамской прекрасно понимал, что искушение, случившееся с Христом в пустыне, время от времени случается с каждым из нас. Мы тоже часто стоим перед выбором, порой мучительным.

А давайте мы пойдём немного дальше, и представим, как развивается сюжет?

Ответы учащихся: Солнце встаёт полностью, и заливает всё вокруг торжествующим светом. Христос встаёт, и в его взгляде уже мы не увидим мучительное сомнение. Мы увидим уже уверенность в правильности выбора. Восход солнца – как рождение нового, светлого будущего.

Отражение социального конфликта в искусстве

Учитель. Как выражен социальный конфликт (личности и власти) в искусстве мы разберем на примере картины В. Сурикова «Боярыня Морозова».

Показать конфликт личности и власти, противостояние пятна фону — для Василия Сурикова эти художественные задачи имели одинаковую важность. А на создание картины художника вдохновил рядовой эпизод. «Раз ворону на снегу увидал. Сидит ворона на снегу и крыло одно отставила. Черным пятном на снегу сидит. Так вот этого пятна я много лет забыть не мог. Потом „Боярыню Морозову“ написал», — вспоминал Василий Суриков о том, как появился замысел картины.

О мятежной боярыне Суриков впервые услышал в детстве от крестной матери Ольги Дурандиной. В XVII веке, когда царь Алексей Михайлович поддержал реформу русской церкви, проводимую патриархом Никоном, Феодосия Морозова, одна из самых родовитых и влиятельных женщин при дворе, воспротивилась нововведениям.

Ее открытое неподчинение вызвало гнев монарха, и, в конце концов, боярыню заточили в подземную тюрьму в Боровске под Калугой, где она и умерла от истощения. На картине Сурикова изображены события 29 ноября 1671 года, когда Феодосию увозили из Москвы в заключение.

Разъезжавшую до опалы в роскошных экипажах боярыню везут в крестьянских санях, чтобы народ видел ее унижение. Фигура Морозовой — черный треугольник — не теряется на фоне окружившего ее пестрого людского сборища, она как бы разбивает эту толпу на две неравные части: взволнованных и сочувствующих — справа и равнодушных и глумящихся — слева.

(показать в презентации)

Это действительно кульминационная точка в ее жизни, один из кульминационных пунктов в истории раскола. К этому моменту стянуты все нити борьбы. Люди стоят плотной стеной, в каждой фигуре угадывается звено исторической драмы.

Прежде всего, в картине получает развитие главный символ исторического события и старой веры — знак крещения двумя перстами. По новым правилам верующих заставляли креститься тремя перстами. Этот знак, наиболее существенный для обозначения конфликта старого и нового, получает особенно активное выражение в картине. Боярыня подняла руку с двумя перстами. Двуперстиям уподобляются группы провожающих Боярыню людей. Знак получает развитие во всей композиции картины. Мы видим множество людей на картине, сложивших пальцы двуперстием.

Особенно тщательно прорабатывал художник главный «узел» композиции, ее психологический центр – образ Феодосии Морозовой. Этюды, связанные с неистовой боярыней, составляют драгоценную часть его живописного наследия. Позу Морозовой в санях, жесты ее рук, особенно правой, поднятой в двуперстии, Суриков разрабатывает в многочисленных рисунках и живописных этюдах. «Боярыня Морозова в санях» – самый выразительный из них. В нем окончательно зафиксированы положение фигуры, которая занимает наиболее значимое местоположение на плоскости изображения и в то же время смещена влево для усиления общего движения в картине.

Расставание с нею выражено на картине основным диагональным движением саней и колеями на снегу, которые увозят Боярыню в последний путь. Все взгляды направлены на Боярыню, все здесь выражает то, что эта поездка последняя.

Черная фигура Боярыни с поднятой рукой с крестным знаком противопоставлена белому снегу — всему снежно-светлому фону.

Исследователи отмечали то, что черная одежда Морозовой противопоставлена цветной толпе, и выражает презрение к человеческим чувствам. Боярыня отрешается от всего земного, что и выражает черный цвет. Кроме того, чёрный цвет усиливает центр картины.

Перейти к видео

Кстати, обратите внимание, картина как будто движется. Получилось это не сразу, Суриков долго ломал голову над задачкой. Весь секрет в мальчике, который бежит рядом – именно благодаря мальцу, сани тоже поехали.

Перейти к презентации

Раскол... Вот смысл, идея, сюжет великой картины. Тяжелые сани, на которых везут закованную в кандалы "царскую тетку", раскалывают толпу, как реформы патриарха Никона раскололи русский народ.

Ее прощание с людьми — и есть трагический момент, изображенный на картине.

Московский люд XVII века в пестроте одежд, состояний, возрастов и отношений к Морозовой заполняет картину. Это живописное полотно являет полное единство глубоко драматического содержания и щедрой красоты живописи. Морозный воздух, искрящийся голубой снег, богатое разнообразие одежд, маковки церквей, опушенные снегом крыши домов сливаются в стройное живописное звучание, подобно мощному многоголосию хора или оркестра, подчиненного воле дирижера.

Около каждой церкви боярыня Морозова будет обращаться к москвичам со словом. И толпа не отстанет.

Вот так, под смех, улюлюканье, рыдание, скорбь, стоны, вопли юродивых, начинается новая эпоха Руси, эпоха раскола.

Межличностный конфликт в изобразительном искусстве

Перейдем к отражению межличностного конфликта.

Основа любого драматического действия — это конфликт. Конфликт, точнее контраст, должен лежать и в основе композиции в живописи. Но если художник выбирает конфликты, которые превращаются в диалог, ему бывает трудно передать это живописными средствами. Но Николаю Ге удалось передать именно такой диалог в своей известной картине «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе».

Учитель. Что мы видим на картине?

Ответ учащихся.

Учитель. Царевич Алексей Петрович, старший сын Петра I от его первой жены Евдокии Лопухиной, мало сочувствовал деятельности отца и, зная о масштабах недовольства ею, по-видимому, не исключал возможность политического переворота. В 1717 году из-за обострившегося конфликта с Петром, намеревавшимся отстранить Алексея от наследования, царевич тайно бежал в Вену, где вел переговоры с австрийцами и шведами об интервенции в Россию. Алексея удалось вернуть на родину хитростью, угрозами и обещанием простить. Проведенное следствие показало: государственная измена налицо. Царевич был предан суду и осужден к смерти.

Чтобы правдиво воссоздать этот исторический эпизод, ставший основой сюжета картины, художник тщательно изучал документы и портреты Петра I и царевича, костюмы начала XVIII века, а также точно воспроизвел кабинет императора во дворце Монплезир в Петергофе.

Во всей этой истории, однако, осталось много загадок и недоговоренностей. Но для художника было важно другое: он попытался воссоздать в картине психологическую остроту общерусской исторической драмы, в том числе через погружение своих персонажей в подлинную предметную среду. *Резко выезжает на зрителя угол стола, и разбегаются в разные стороны шашечки паркета, подсказывают зрителю суть главного конфликта этой «шахматной партии». Вот такими оптическими и пластическими методами художник как бы разводит этих двух людей фатально и неизбежно.*

Художник пропускает историческую трагедию через трагедию личную, трагедию близких людей. И вот перед нами отец и сын.… И пустые стулья за спинами. Нет свидетелей, нет присяжных. Только они двое. Отец – сын. И потухший камин. Нет тепла в их отношениях. Интерьер, как вы видите, затемнённый, и это не так важно. Детали не увлекают художника, его увлекает психологическая драматургия этой страшной человеческой трагедии, которая развивается на наших глазах.

Пётр сидит! Но его фигура, даже сидящая, выглядит очень энергичной. Он напоминает скрученную пружину вот этим резким разворотом тела. Энергия, которая наполняет фигуру Петра, как бы противостоит такая свечеобразная, и уже обречённая личность царевича Алексея.

Поникшая фигура царевича, его бледное удлиненное лицо с заострившимися чертами, опущенный к полу взгляд, безвольно висящие вдоль тела руки, обвисшие кружева на манжетах, сутулость и худоба встречаются с мощной энергией, напором воли в гневном взгляде Петра. Сам Алексей напоминает тающую свечу. Его обреченность здесь очень выразительно представлена.

Смысловой центр картины – лица Петра и Алексея. Зритель становится свидетелем психологической дуэли: жгучий и пронизывающий взгляд Петра противостоит потухшему и потупленному взору царевича. В воздухе повисло тягостное молчание, роль слова или говорящей детали играет упавший лист — вероятно, он свидетельствует о неоспоримо доказанной вине царевича.

Богатый опыт художника-портретиста помог Ге создать убедительные психологические образы исторических героев.

Художник мастерски применил прием контраста света и тени: контраст светотени выделяет фигуру царевича, залитую бледным светом, от яркой фигуры отца. Лица выхвачены из полумрака ярким светом. Также Ге задействовал незаурядное композиционное решение: Алексей стоит, а Пётр сидит, но доминантный персонаж — император, заставляет сына согнуться.

Живая картина (двое учащихся, стол, скатерть, листы бумаги, свеча в подсвечнике, чернильница с пером, стул). Изображаем сцену из картины (фото в приложении).

Представляете, что творилось в комнате? А этот взгляд Петра. Мол, что ты на это скажешь сынок-иуда!? Ты же смерти моей добивался! Вот тут мы подходим к самой сути картины. Внимание. Любой другой художник изобразил бы апогей разборок, гнев и ярость Петра 1, ужас на лице Царевича. А Ге выбрал.... ПАУЗУ. Короткую паузу. Сколько она будет длиться? Неизвестно. Но это же мгновение интереснее, чем эмоции Петра I, которые уже стали шаблонными. В ПАУЗЕ гениальность картины Александра Ге.

В картине Ге нет правых и виноватых, за каждым из персонажей стоит своя правда. Ге избежал однозначных оценок личностей Петра и Алексея: тиран и его жертва, великий правитель и жалкий обыватель, живущий своими узкими интересами. Он смог прикоснуться к боли истории, показать сложность бытия человека – государственного деятеля, чья ответственность за свой личный выбор возрастает стократно.

Рефлексия. Подведение итогов.

В ходе урока мы рассмотрели, как искусство может отражать и выражать конфликт.

В процессе анализа картин вы должны были прийти к осознанию понятия «отражение конфликта в изобразительном искусстве», зависимость сюжета от цвета, освещения и композиционного построения, и поэтому я хочу вам задать вопросы, которые помогут мне понять, как вы усвоили тему урока.

Вопросы для закрепления темы урока

1. Какими средствами выражается конфликт в изобразительном искусстве?

Композиция, цвет, свет, тень,

2. Какие произведения мы сегодня проанализировали?

3. Как мы выявляем зависимость сюжета от цвета, освещения и композиционного построения? (можно на примере любой изученной на уроке картины)

4. Что вам больше всего запомнилось? Что понравилось, а что нет?

Заключение. Искусство позволяет нам лучше понять и осознать сложности и противоречия, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни. Оно может быть мощным инструментом для разрешения конфликтов и поиска гармонии. Искусство помогает нам увидеть разные точки зрения, почувствовать эмоции и найти пути к примирению. Важно уметь анализировать и интерпретировать искусство, чтобы получить глубокое понимание конфликта и его возможных решений.

Конфликт может быть ярко представлен и исследован не только в изобразительном искусстве, но и в литературе. Литература является одним из наиболее популярных источников, где конфликт может быть ярко представлен и исследован. А когда конфликт, отражённый в литературном произведении выражен средствами изобразительного искусства, то получаются интересные творческие работы, которые мы можем видеть в творчестве известных художников и наших учеников.

Домашнее задание

Проанализировать картину Александра Дейнеки «Оборона Севастополя» по заданному алгоритму.

1. Что мы видим на картине?

2. Какое событие, явление изображает художник?

3. Где находится зрительный центр картины (наиболее чётко и ярко выражающий идейный смысл художественного произведения)?

4. С помощью каких изобразительных средств художник выражает идею картины, свои переживания?

5. Каковы особенности композиции, рисунка, колорита картины? Выявить зависимость сюжета от цвета, освещения и композиционного построения.

6. Что больше всего привлекает внимание в картине? Что больше всего нравится?

7. Какие чувства вызывает картина?

8. Почему поступки действующих лиц, изображённых в картине, так или иначе, являются красивыми, мужественными, героическими (безобразными, несправедливыми, безнравственными, жестокими, бесчеловечными)

Приложение «репортаж с выставки».

Приложение «живая картина»

