Водопьянова Т.М.

Урок искусства в 8 классе

Мир в зеркале искусства.

Каждый из нас – Вселенная. Вселенная мыслей, чувств, воспоминаний, ожиданий. *Я вижу мир таким, какой он есть:* *И облака, и небо надо мной,* *И мириады звезд, каких не счесть,* *Манящих тайн, сокрытых пеленой.* *Я вижу мир таким, какой он есть:* *Ранимый, хрупкий, очень уязвим,* *Он может вдруг обрушить боль и месть,* *Но все-таки прекрасен и любим.* *И в этом мире связывает нас* *Мостов духовных тоненькая нить.* *Ах, как легко порвать ее подчас,* *Куда сложнее вновь соединить.* Читаем мы у Андрея Горбовского	www.baku.ru/frmpst-view.php?frmpst_id=14095361&id=14095362 Я вижу мир
Искусство дает возможность увидеть и понять тысячи других миров, принять или отвергнуть их. В китайской притче рассказывается о путниках, которые захотели понять, что такое океан. После того, как им удалось его увидеть, один из странников сказал, что океан похож на поле, другому он напомнил лесные чащи, а третьему бескрайнюю пустыню. И каждый был по – своему прав!	Китайская гравюра с изображением океана
Мы видим мир таким, каким ожидаем его увидеть: *Моё окно – оно картины рама.* *Смотрю я сквозь него на мир.* *Он незнакомый и немного странный.* *Он, как роман, зачитанный до дыр.* *Возьму я в руки кисточки и краски* *И нарисую жизнь такой, как вижу я.* Но сколько поэтов, художников, музыкантов уже создали в своих произведениях отражения своих миров?	С. Дали «Женская фигура к окна»
Тревожный, наполненный страхами языческий мир стучится к нам ритмами ритуальных обрядов, динамикой наскальных рисунков, магической глубиной мифологических образов. Не познав свои самые древние корни, человек не сможет достичь вершины.	Рисунок – первобытные охотники в пещере
Мир средневекового человека может на первый взгляд показаться мрачным и скучным. Но никогда люди не уходили так глубоко в поисках постижения божественного предназначения жизни, его истинного и вечного смысла. Нидерландский художник Иероним Босх изображает свою модель мироздания на створках алтаря, которое называет «Воз сена». Сюжет его был продиктован старой нидерландской пословицей: «Мир,— стог сена, и каждый старается ухватить с него сколько может».	И. Босх «Стог сена»
Наполнена радостной верой в человека, его почти божественное начало, картина мира эпохи, которую принято называть Возрождением. Микеланджело, создавший статуи и фрески, воспевшие красоту Человека, в одном из сонетов пишет: *Высокий дух, чей образ отражает* *В прекрасных членах тела своего,* *Что могут сделать Бог и естество,* *Когда их труд свой лучший дар являет.*	Статуя Давида - Микеланджело
Через пару столетий Джонатан Свифт в своих «Путешествиях Гулливера» наглядно показывает, насколько относительной может быть картина мира, и как она зависит от точки зрения. Лилипуты и великаны, прожектеры и йеху живут в своих замкнутых мирах, наблюдая их очертания со «своей колокольни».	«Путешествия Гулливера» - иллюстрация
Мир «Алисы в стране чудес» и «Зазеркалья» Льюиса Кэрролла - это другая реальность, живущая по законам теории относительности. В ней есть место Чеширскому коту, Мартовскому зайцу, появлениям, исчезновениям, фантазии.	«Алиса в стране чудес» - иллюстрация
Миры, созданные в произведениях искусства не похожи друг на друга. Загадочной поэзией зовет к себе романтическая страна героев Александра Грина: Лисс, Зурбаган. Там есть Бегущая по волнам и Ассоль ждет корабль с алыми парусами: *Снова месяц висит ятаганом,* *На ветру догоняет лист,* *Утром рано из Зурбагана* *Корабли отплывают в Лисс.* *Кипарисами машет берег.* *Шкипер, верящий всем богам,* *Совершенно серьезно верит,* *Что на свете есть Зурбаган.* Написал когда – то автор легендарной «Бригантины» поэт Павел Коган.	«Бегущая по волнам» - иллюстрация
У братьев Стругацких в одной из повестей есть сюжет фантастической картины будущего. На ней по одну сторону Стены живет мир счастливых утопий, по другую мир, где нет гармонии, постоянные войны приводят к гибели цивилизации. Джордж Оруэлл в антиутопии «1984» создает вымышленную реальность: «Мир снаружи, за закрытыми окнами, дышал холодом. Ветер закручивал спиралями пыль и обрывки бумаги; и, хотя светило солнце, а небо было резко голубым, все в городе выглядело бесцветным – кроме расклеенных повсюду плакатов. С каждого заметного угла смотрело лицо черноусого. С дома напротив тоже. СТАРШИЙ БРАТ СМОТРИТ НА ТЕБЯ, – говорила подпись».	«1984» - иллюстрация
Общаясь с произведениями мирового искусства, мы расширяем горизонты своей собственной жизни. Известный датский физик, один из создателей квантовой теории, Нильс Бор, один из создателей квантовой теории писал: «Причина, почему искусство может нас обогатить, заключается в его способности напоминать нам о гармониях, недосягаемых для систематического анализа».	Нильс Бор - фото
Проверить «алгеброй гармонию», научно обосновать тайны творчества пытались много раз. Ученые вычислили параметры и пропорции скрипок Страдивари, спектрально проанализировали составы лака, но есть недосягаемая черта, перед которой бессильны расчёты и компьютеры, и эта сила заставляет плакать и смеяться, грустить и мечтать вместе с музыкой, стихотворением, фильмом.	Скрипка Страдивари
«Начало знания — удивление», — говорили в древности. Человек может понять, как устроен атомный реактор, но о том, как случайное слово, взгляд превращаются в чувство, как из него вырастает картина, соната или поэма – остается тайной искусства, которое , если верить легенде, было даровано людям богами. Неповторимость, уникальность произведений подлинного искусства – ценнейшее его свойство. Многие научные открытия постепенно устаревают, а древнейшие произведения искусства - нет, потому что в них сохранены общечеловеческие проблемы.	С. Боттичелли «Весна»
Искусство часто сравнивают с зеркалом. Но это зеркало показывает лишь то, что показал автор, пропустив все через горнило своей души, ее чувства и переживания. Художественные образы рождаются из событий и явлений жизни. Анна Ахматова писала: *«Когда б вы знали, из какого сора* *Растут стихи, не ведая стыда.* *Как желтый одуванчик у забора,* *Как лопухи и лебеда.* *Сердитый окрик, дегтя запах свежий,* *Таинственная плесень на стене...* *И стих уже звучит, задорен, нежен.* *На радость всем и мне».*	Н. Альтман «Портрет А. Ахматовой»
Пережив в своем сердце художественное произведение, человек не может остаться прежним. В своих дальнейших мыслях, чувствах, поступках он несет след прочитанного, услышанного, увиденного. *«Когда строку диктует чувство,* *Оно на сцену шлет раба,* *И тут кончается искусство,* *И дышат почва и судьба»,-* считал Борис Пастернак.	Л. Пастернак « Портрет Б. Пастернака»
Стать богаче духовно, выбрать свою дорогу в этом мире человек учится на примерах шедевров мирового искусства. Его опыт бесценен, ведь каждый из нас - это часть человеческого сообщества. Мы все, люди Земли, связаны между собой, независимо от расстояний и времени. «Красота спасет мир» - это не просто цитата. Только в гармонии с другими людьми, народами, природой, Вселенной можно сохранить нашу планету.	«Красота спасет мир» - картинка
«Я знаю Тайну… Веришь? Слушай! *Наш Мир вокруг — как Белый лист…* *На нём рисуют наши Души,* *А вот и кисточка — Возьмись!* *Цвета… палитры — всё как знаешь…* *Твой мир такой…, как Хочешь ты!* *Каков Твой Мир — Тебе Решать!* *Цветными… Яркими мазками* *Раскрасит лист твоя Душа…* *Ты Веришь в Тайну? Знаю — Веришь…* *Пусть сложно…, но — пора начать…»*	Я вижу мир - 2