Водопьянова Т.М.

Урок искусства в 8 классе

Наука и искусство. Знание научное и знание художественное.

«Ремесло *Поставил я подножием искусству:* *Я сделался ремесленник: перстам* *Придал послушную, сухую беглость* *И верность уху. Звуки умертвив,* *Музыку я разъял, как труп. Поверил* *Я алгеброй гармонию. Тогда* *Уже дерзнул, в науке искушенный,* *Предаться неге творческой мечты» - Писал Пушкин в поэме « Моцарт и Сальери»*	Моцарт и Сальери
Пушкин, для которого в лицее двойка по математике была привычной оценкой! В своих великих стихах он говорит о неразделимой связи точного рационального мастерства и неразгаданной тайны гармонии в искусстве. Невозможно достичь высот в любом искусстве, не зная ее правил. И поэту это удалось на самом высоком, не школьном уровне. Рационализм науки и интуиция, эмоциональность искусства, как они взаимосвязаны между собой?	Пушкин – портрет Кипренского
Важнейшим достижением современного человека во многом отличающего его от других животных явилось освоение обмена информацией с помощью устной речи. Это позволило людям накапливать культурные достижения, в том числе совершенствовать способы изготовления и применения орудий труда, из поколения в поколение. Но вместе с речью родилась и литература. Изобретение письменности, сделанное в междуречье Тигра и Евфрата и в древнем Египте, значительно ускорило технический прогресс, так как позволило передавать накопленные знания. Одновременно появились первые записанные мифы, религиозные тексты.	Музы на Олимпе
В глубокой древности два вида человеческой деятельности, искусства и наука, не были отделены друг от друга. Среди мифологических муз, окружающих Аполлона на Олимпе соседствуют Урания, муза астрономии, Клио, с которой были связаны исторические науки, с покровительницами танца, музыки, поэзии, театра.	
В тайны красоты и гармонии пытались проникнуть очень давно. Несколько тысячелетий назад зодчие, скульпторы, музыканты Древнего Египта, Китая, Индии и других государств имели свое четкое представление о правилах возведения храмов, создании фресок, написания стихов и песен. С теми, кто нарушал эти правила, разбирались быстро и четко, ведь такие произведения нарушали гармонию жизни.	Музыканты Древнего Китая
Научно понять и объяснить «Картину мира», природу его гармонии пытались многие философы древности. Пифагор, теоремы которого обязательно изучаются в курсе геометрии, считал музыку – космическим аккордом сфер, порожденным движением планет, всеобщим кодом искусства и жизни в целом. Он ввел в эстетику понятия симметрии, пропорции, «Золотого сечения». Всесторонний ум античного мыслителя обратился и к проблемам акустики. Именно благодаря Пифагору мы сегодня слышим мелодии в ладах, известных в греческом мире. Он разработал систему настройки инструментов, просуществовавшую до Баха.	Пифагор - изображение
Позднее понять и просчитать произведение искусства стремится гений Леонардо да Винчи. Очень интересно рассматривать чертежи его фантастических для своего времени изобретений, копии записных книжек, которые читаются с помощью зеркала. Но еще интереснее эскизы картин, расчерченных овалами, квадратами, треугольниками.	Леонардо да Винчи – «Идеальный человек»
При всей вдохновенной философской глубине «Тайной вечери» - она блистательно сочетает в себе необыкновенную эмоциональность и совершенно рациональный расчет, который красив сам по себе.	«Тайная вечеря» - план создания
Взлет искусства Возрождения был обязан достижениям математики, физики. Открытие линейной, свето – воздушной, сферической перспективы, создание масляной живописи состоялись благодаря достижениям точных наук. Возведению купольных перекрытий в храмах Флоренции и Рима предшествовали годы измерений и расчетов. И сейчас архитектура не возможна без проектов, расчетов, знания таких наук, как сопротивление материалов.	Собор Санта Мария Маджоре, Флоренция
Вообще, взаимодействие искусства очень сложно – технические средства приводят к появлению новых материалов, техник, музыкальных инструментов, что приводит к изменениям форм культурной жизни. Так в средние века хор был главным исполнителем музыки, а во время промышленного переворота зарождаются симфонические инструменты, что приводит к появлению симфонического цикла, концертных залов. Но к появлению новых идей в обществе, науке, производстве подталкивают произведения литературы, театра, музыки, живописи.	Симфонический концерт 18 – 19 века
Их произведения породили новые идеи в самосознании современников: Омар Хаям и Авиценна на Востоке, Гете и Шиллер в Германии, Михаил Ломоносов в России и многие другие, свои энциклопедические знания в разных областях науки применяли и в искусстве. *«Взошла на горы черна тень;* *Лучи от нас склонились прочь;* *Открылась бездна звезд полна;* *Звездам числа нет, бездне дна», -* это стихи Ломоносова или наблюдение Ломоносова - ученого?	Михаил Ломоносов скульптурный портрет Ф. Шубина.
Лев Ландау, выдающийся ученый XX века считал: *«Грош цена вашей физике, если она застилает для вас все остальное – шорох леса, краски заката, звон рифм .Это какая-то усеченная физика…Физик, не воспринимающий искусства – плохой физик».*	Лев Ландау - фото
И плохой, неинтересный химик, математик, космонавт. В Звездном городке в свое время будущим покорителям космоса читали обязательный курс истории искусства. А космонавт Елисеев говорил, что тот, кто не умеет слушать музыку, не сможет проявить реакцию в сложной обстановке.	Космонавты в Звездном городке
Среди известных ученых нередки примеры серьезной увлеченностью искусством. Русский химик, соратник Зимина и Менделеева, Александр Бородин был одинаково успешен и в точной наук и в ярком, новаторском творчестве композитора.	А. Бородин - портрет
Известно, что писатель Александр Герцен окончил физико-математический факультет Московского университета и занимался расчетами в астрономии. «Математик, который не есть отчасти поэт, не будет никогда подлинным математиком», - считал основоположник современного математического анализа Карл Вейерштрасс. А физик Лев Ландау любил читать стихотворения Лермонтова и Байрона; Альберт Эйнштейн в минуты отдыха играл на скрипке; создатель первого в мире ядерного реактора И.В. Курчатов часто посещал симфонические концерты в консерватории; видный кардиолог Сергей Юдин перед серьезными операциями слушал Шестую симфонию Чайковского, Искусство не только хобби в жизни ученого, не только средство отдыха, сколько совершенно необходимая гимнастика ума, тренировка его фантазии, воображения. Искусство совершенствует образное мышление, развитое воображение необходимое современному ученому. А представители искусства, его разных областей и направлений должны знать физические закономерности, которые успешно служат не только научно-техническому прогрессу, но и миру вдохновения, миру чувств.	Фото – Энштейн играет на скрипке
О вечно споре науки и искусства написал Борис Слуцкий: *Что-то физики в почете.* *Что-то лирики в загоне.* *Дело не в сухом расчете,* *дело в мировом законе.* *Значит, что-то не раскрыли* *мы, что следовало нам бы!* *Значит, слабенькие крылья -* *наши сладенькие ямбы,* *и в пегасовом полете* *не взлетают наши кони...* *То-то физики в почете,* *то-то лирики в загоне.* *Это самоочевидно.* *Спорить просто бесполезно.* *Так что даже не обидно,* *а скорее интересно* *наблюдать, как, словно пена,* *опадают наши рифмы* *и величие степенно* *отступает в логарифмы.* И, может быть, сбудутся слова Гюстава Флобера, который предсказывал: «Чем дальше, тем Искусство становится более научным, а Наука более художественной; расставшись у основания, они встретятся когда - нибудь на вершине».	М. Чюрленис «Знаки зодиака. Стрелец»

.