Водопьянова Т.М.

Урок искусства в 8 классе

Красота в искусстве и жизни

«Красота — это вечность, длящаяся мгновение» - писал Альбер Камю. О красоте Оля Мещерская, елецкая гимназистка из рассказа Бунина «Легкое дыхание» говорила: «Я в одной папиной книге, прочла, какая красота должна быть у женщины... Там, понимаешь, столько насказано, что всего не упомнишь: ну, конечно, чёрные, кипящие смолой глаза, ей-богу, так и написано: кипящие смолой! Чёрные, как ночь, ресницы, нежно играющий румянец, тонкий стан, длиннее обыкновенного руки, понимаешь, длиннее обыкновенного! Маленькая ножка, в меру большая грудь, правильно округленная икра, колена цвета раковины, покатые плечи, -- я многое почти наизусть выучила, так всё это верно! Но главное, знаешь ли что? Лёгкое дыхание! А ведь оно у меня есть, ты послушай, как я вздыхаю, ведь правда, есть?»	Бунин «Легкое дыхание» - иллюстрация
Так, какая она, красота? Вам приходилось видеть портрет русской актрисы Полины Стрепетовой? Не тот, который написал Николай Ярошенко, а другой, кисти Ильи Ефимовича Репина. Это была его вторая попытка, изобразить страстный и выразительный образ актрисы, с которым художник связывал замысел наброска под названием «Тоска». Как вы считаете, красива ли изображенная на нем женщина? Непричесанные распущенные волосы, синеватые тени вокруг глаз, горящих неистовых глаз, болезненная линия искусанных губ. Такой ли мы представляем себе красавицу, которую можно вслед за Пушкиным назвать: « Гений чистой красоты»? Вовсе не о красоте думала Стрепетова, играя Лизаньку в пьесе Писемского «Горькая судьбина», в этой роли ее и написал Репин. Великую актрису волновала правда характера, судьбы и, воплощая их своим искусством, она была выше общепринятого проявления красоты внешней, но ее внутренний огонь , вдохновение и артистизм делали ее прекрасной.	И. Репин «Портрет актрисы Стрепетовой»
Знаменитая французская певица Эдит Пиаф не была красавицей в традиционном понимании, но во время концертов она так преображалась, казалась зрителям воистину прекрасной, что, зная о ее смертельной болезни, они просили ее не покидать сцену как можно дольше.	Эдит Пиаф - фото
Да, красота, – и только красота, – *Спасает нас от гибели позорной…* *Она одна осталась непокорной* *Тебе, житейская слепая суета!* *Ни чувства мелочность, ни мысли нищета, –* *Ничто не затемнит ее – нерукотворной;* *Нет, ни отравой лжи, ни клеветою черной* *Ее не запятнать! Она – всегда чиста.* *В природе ль, в жизни ли, в идее ль вдохновенной* *Творца-художника, – везде о ней мечта*	Эдит Пиаф – фото 2
И все - таки, есть эталоны и пропорции внешней красоты человека, которые запечатлело искусство. Математические формулы были выведены в Древнем Китае и Египте. Формула красоты вытекает из основного предназначения человека, так как в Природе, как правило, красиво то, что хорошо выполняет свое основное предназначение.	<http://www.museum.ru/alb/image.asp?10589> Египетский канон изображение человека
Сколько написано стихов, впечатлений, статей о статуе Венеры Милосской, которая вместе с Джокондой собирает толпы туристов в парижский Лувр! Древний скульптор действительно отсек все лишнее от холодного камня и мастерски вдохнул жизнь и непреходящую красоту в очертания женского тела, в черты нежного совершенного лица. Но нельзя загадку этой красоты выразить только формулами, расчетами. Красота, как любовь, не может быть высказана до конца.	Венера Милосская 1
«Одной рукой поддерживая тогу, *Не поднимая трепетных ресниц,* *Как тайна красоты,* *Как вызов богу.* *Она стоит, царица всех цариц.* *На длинной шее* *Ни единой складки,* *Две линии намечены едва.* *И ямка у ключицы* *Дышит сладко,* *И ожерелье словно кружева»,* - выразил свой восторг поэт Марк Лисянский.	Венера Милосская -2
Но времена меняются, и тип красоты меняется вместе с ними. Идеальная фигура человека в египетском искусстве выше изящней греческой, которая выглядит в свою очередь более атлетичной. А в Древнем Риме типичный образ человека в произведениях искусства брутален и приземист.	Гай Юлий Цезарь - статуя
Также меняются представления о красоте зрелищ и представлений. Вряд ли сегодня кому – то покажутся красивыми гладиаторские бои, ради которых строились такие красивые и величественные сооружения, как Римский Колизей. Уходит из современной жизни и коррида, наследница тавромахии.	Кадр из фильма «Гладиатор»
А жители средневекового города сошли бы с ума , если попали бы на современны рок – фестиваль, где децибелы зашкаливают, а костюмы и прически хоть имеют налет готического искусства, вызвали бы у них шок. Нет единого мнения о красоте.	Современный рок – фестиваль - фото
Гамлет, принц Датский об идеале своего времени говорит: «Какое образцовое создание человек. Как благороден разумом. Как безграничен способностями. Как значителен и чудесен в образе и движениях. В делах как подобен ангелу, в понятиях — богу. Краса мира, венец всего живого». Таков ли идеал человека в искусстве нашего времени?	Гамлет – фото спектакля с Высоцким
Красоту природы каждый также отражает по – своему. У японского поэта Басё читаем: «На высокой насыпи — сосны, А меж ними вишни сквозят, и дворец В глубине цветущих деревьев... В трех строчках — три плана перспективы». Ниточки слов рисуют легкими изящными линиями традиционный восточный пейзаж.	Гравюры Хиросиге. «Сосновый лес в Мио»
Лес у Владимира Солоухина очень родной, с запахом грибов и прелых осенних листьев: «В лесу еловом всё неброско, Приглушены его тона. И вдруг белым-бела берёзка В угрюмом ельнике одна».	И. Шишкин « Корабельная роща»
Красиво лишь то, в чем есть жизнь. В древности считали , что очертания пламени , его изменчивость и есть воплощение красоты , гармонии, движения. Английский художник Уильям Хогарт искал во всем «Линию красоты», непредсказуемую, как все в природе, в жизни. Эта линия контуром проходит через все картины и гравюры автора.	Уильям Хогарт «Девушка с креветками»
Красивая музыка кажется нам такой потому, что в ее внутреннем устройстве скрыты правила акустики, пропорции, «золотое сечение» и так далее. Минорные произведения вызывают у человека смутную тревогу печаль, а мажор радует и бодрит потому, что минора нет в природном акустическом ряду, который заложен как генотип в каждом отдельном звуке. Восходящие и нисходящие мелодии вызывают разное впечатление, заложенное в природе понимания модели мира: верх – низ.	Оркестр
Там, где в искусстве нет души и подлинной жизни, начинается пошлость, суррогат. Его очень много в современном искусстве. Хорошо «упакованные» шлягеры - однодневки на эстраде, в кино, бесчисленные шоу на телевидении часто подменяют истинно красивое и глубокое.	www.liveinternet.ru Мистификация современная Джоконда
Красивое и безобразное следуют рядом друг с другом. Когда что – то видится нам красивым, возникает сомнение: *«А, может быть, было всё наоборот:* *Погода была* *Прекрасная,* *Принцесса была* *Ужасная?»* Есть проверенные критерии оценки: во первых красота основана на гармонии и целесообразности, чувстве меры - «Красота, это когда все присутствует и ничего не отсутствует». Во вторых, дать ответ должны ваши интуиция и вкус, которые, конечно, необходимо все время развивать.	«Людоед и принцесса или Все наоборот» - иллюстрация
Если хочешь красоты, погрузи лицо в цветы, задохнись их ароматом. Во Вселенной ты лишь атом. Что такое красота? Это призрак? Спам? Мечта? А быть может это слово? Долголетия основа? Нет ответа? Не взыщи. Красоту в себе ищи.	«Красота окружающего мира» - картинки