Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

«Детская школа искусств имени А.А. Алябьева» города Тобольска

Информационно-познавательная беседа

«Образ женщины в мировой живописи»

Подготовила и провела:

Летунова Е.А.,

преподаватель художественного отделения

ТОБОЛЬСК

2022

Функция мероприятия - воспитательная, развивающая, коммуникативная

Цель:

- Привлечь внимание детей к разным жанрам изобразительного искусства. Создать условия для развития интереса детей к образу женщины в искусстве.

Задачи:

Образовательные:

-Научить анализировать художественные работы, их композицию, колорит, тематику и техники исполнения;

-Познакомить детей с творчеством великих художников, композиторов

Развивающие:

-Развивать целостность художественного восприятия произведений искусства;

-Развить умение высказывать свою точку зрения;

-Сформировать умение анализировать музыкальные, литературные и живописные произведения;

Воспитательные:

-Воспитывать эстетический вкус, эмоциональный отклик на проявление красоты в искусстве;

- Воспитывать интерес и любовь к Родине, показать, как музыка и изобразительное искусство разными путями идут к созданию женских образов.

1.**Организационная часть**

Приветствие, мониторинг отсутствующих.

Приветственная речь преподавателя.

2.Беседа.

Из века в век женщины неизменно воодушевляли поэтов, музыкантов, художников на создание величайших произведений искусства. Прелестные вдохновительницы различны и по возрасту, и по характеру, но есть нечто, объединяющее их, – в каждой из этих женщин живет загадка.

Посмотрим же внимательно на женские образы, созданные выдающимися русскими художниками различных эпох. Какой идеал женской красоты воплощали они в своих живописных полотнах? (Слайд 1)

В русской живописи мы встречаем целый ряд гениальных произведений, в центре которых женщина с ее сложным духовным миром. Наш урок, посвященный женскому образу в живописи, начинается с портретов, созданных художниками XVIII века. В XVIII веке в русской живописи портрет играл ведущую роль. Именно в этом жанре русские художники достигли уровня европейской живописи.

Одним из них был *Федор Семенович Рокотов*. (Слайд 2)

Творчество Рокотова принадлежит к самым замечательным явлениям XVIII века; в своих портретах он сумел раскрыть внутренний мир, передать тончайшие переживания человека.

Особой одухотворенностью отличаются рокотовские женские портреты. Пленителен образ юной А.П. Струйской (Слайд 3), он приковывает внимание зрителя. *(Учащиеся анализируют произведение, композицию, образ, цветовое решение, технику и т.д., делятся своими впечатлениями)*

Другим крупнейшим русским портретистом второй половины XVIII века был *Дмитрий Григорьевич Левицкий*, художник, быть может, не столь утонченный, как Рокотов, но более многогранный. (Слайд 4)

Он создал галерею портретов, необыкновенных по своей проникновенности, свежести и воздушности. Достаточно вспомнить его живописную сюиту из семи портретов «Смолянки» (Слайд 5), посвященную выпускницам Смольного института. Заказ на портреты он получил от И.И. Бецкого, помощника и советника императрицы Екатерины II. В целях воспитательных художник должен был представить просвещенному обществу результаты педагогических усилий императрицы – воспитанниц Смольного пансиона, особенно ею покровительствуемого. Пансион, организованный в 1764 году, был задуман как закрытое учебное заведение, в котором девушки получали образование и навыки светского обхождения. Левицкий написал тех смолянок, которых особенно отличала императрица. Среди них выделяется портрет Екатерины Нелидовой (Слайд 6)

(Учащиеся анализируют произведение, композицию, образ, цветовое решение, технику и т.д., делятся своими впечатлениями)

Славу русской живописной школы приумножил талантливейший живописец конца XVIII – начала XIX века *Владимир Лукич Боровиковский*. В среду русских портретистов он вошел уже сложившимся художником, успевшим завоевать на родной Украине известность иконописца. (Слайд 7)

Последний значительный портретист XVIII века В.Л. Боровиковский лучшие лирические образы создал под влиянием пришедшего тогда в искусство и литературу нового направления – сентиментализма. Передать тихую мечтательность, тонкие переживания и модную в то время чувствительность особенно удавалось художнику в замечательных женских портретах. (Слайд 8)

Боровиковский создает свой тип женского портрета. Художник не стремится к разнообразию композиционных приемов: как правило, это полуфигуры женщин, опирающихся на постамент, изображенных на фоне паркового ландшафта. Варьируя с теми или иными отклонениями это решение, художник сосредотачивает внимание на лицах своих моделей и создает одухотворенные и поэтические образы. Таковы портреты Е.А. Нарышкиной, О.К. Филипповой, сестер Гагариных... Но даже среди этих прекрасных полотен выделяется особым лиризмом и красотой живописи портрет пленительно-загадочной и мечтательно-печальной Марии Ивановны Лопухиной (Слайд 9)

(Учащиеся анализируют произведение, композицию, образ, цветовое решение, технику и т.д., делятся своими впечатлениями)

Боровиковский хотя и жил еще в первой четверти XIX века, но по духу и характеру своего творчества он художник восемнадцатого столетия. Новая эпоха выдвинула новые идеи, новых героев, иных художников.

Историю женского портрета продолжают художники XIX века. И одним из первых среди них является, безусловно, *Карл Павлович Брюллов*, гениально сочетающий в своем творчестве классические каноны с романтическими веяниями. (Слайд 10)

Брюллова называли Карлом Великим, его любили Пушкин, Гоголь, Белинский, Герцен. Человек в картинах Брюллова горд и прекрасен.

Перед нами именно такой портрет. «Всадница» (Слайд 11) – под таким названием известно нам это блистательное полотно. «Жованин на лошади», – называл картину сам Брюллов. Жованин – это Джованина Паччини, приемная дочь графини Юлии Павловны Самойловой. Девочка в розовом платье, выбежавшая на террасу и с восхищением глядящая на всадницу, – Амацилия Паччини, вторая приемная дочь Самойловой. Брюллов поставил перед собой задачу написать большой конный портрет, используя мотив прогулки, что позволяет передать фигуру в движении.

(Учащиеся анализируют произведение, композицию, образ, цветовое решение, технику и т.д., делятся своими впечатлениями)

Галерею женских портретов русских художников продолжает картина крупнейшего живописца второй половины XIX века, лидера передвижников *Ивана Николаевича Крамского*, которая, на первый взгляд, не укладывается в представление о творчестве художника-демократа. (Слайд 12)

На передвижных выставках он чаще всего выступал как автор мужских, очень скупых по цвету и строгих по композиции портретов. И вдруг – «Неизвестная» (Слайд 13). Молодая, прекрасная, одетая со всей роскошью моды женщина едет в коляске по зимнему Петербургу. Сбоку остается Аничков мост, покрытый снегом. Перспектива Невского проспекта тает в морозной дымке. На фоне светлого неба четко смотрится гордо откинутая голова красивой дамы, сознающей свое обаяние. Спокойно, холодно взирает незнакомка на окружающих. Во взгляде некая надменность, подчеркнутая горделивой осанкой.

(Учащиеся анализируют произведение, композицию, образ, цветовое решение, технику и т.д., делятся своими впечатлениями)

Период конца XIX – начала XX веков, названный в русском искусстве серебряным веком, выдвигает новые задачи, новые направления и, соответственно, новые имена в живописи. Одна из центральных фигур искусства рубежа веков – *Валентин Александрович Серов*, крупнейший художник, автор более двухсот портретов. (Слайд 14)

О картинах Серова «Девочка с персиками» (Слайд 15)и «Девушка, освещенная солнцем» (Слайд 16) русский искусствовед Д.В. Сарабьянов писал, что их импрессионистическая светоносность и динамика свободного мазка ознаменовали поворот от критического реализма передвижников к «реализму поэтическому». Первую из этих картин Серов написал в двадцать два года, вторую – в двадцать три. В состоянии восторга и упоения, чувствуя в себе молодые силы и задор, пишет Серов один из своих шедевров – «Девушку, освещенную солнцем» (Слайд 17)

(Учащиеся анализируют произведения, композицию, образ, цветовое решение, технику и т.д., делятся своими впечатлениями)

Лицо нового искусства рубежа ХIХ-ХХ веков во многом определили художники объединения «Мир искусства», которые тяготели к модерну. Одним из самых сложных художников «Мира искусства» был *Константин Андреевич Сомов* (Слайд 18)

Программным произведением Сомова является портрет рано умершей художницы Елизаветы Михайловны Мартыновой, известный под названием «Дама в голубом», созданный в 1897-1900 годах (Слайд 19)

(Учащиеся анализируют произведение, композицию, образ, цветовое решение, технику и т.д., делятся своими впечатлениями)

Если Сологуб и Бальмонт были представителями символизма в поэзии Серебряного века, то основоположником этого художественного направления в русской живописи можно по праву назвать Михаила Александровича Врубеля (Слайд 17)

Врубеля влекли поэтические образы Пушкина и Лермонтова. Картина «Царевна-Лебедь» (Слайд 18) – это один из самых поэтических женских образов у Врубеля. В нем воплощена женская мечта о счастье. В сиреневых сумерках весенних северных ночей совершается великое таинство.

(Учащиеся анализируют произведение, композицию, образ, цветовое решение, технику и т.д., делятся своими впечатлениями)

Царевна-Лебедь стала своеобразным символом нового тревожного столетия – ведь Врубель окончил свой холст в 1900 году.

У замечательного русского теософа и поэта В.С. Соловьева, которого считают предтечей символизма в поэзии Серебряного века, есть стихотворение, соответствующее настроению картины Врубеля:

Вся в лазури сегодня явилась

Предо мною царица моя, –

Сердце сладким восторгом

забилось,

И в лучах восходящего дня

Тихим светом душа засветилась.

А вдали догорая дымилось

Злое пламя земного огня.

Традиция создания женских образов, являющих собой идеал красоты внешней и внутренней, не прерывается и в русском искусстве советского периода.

Этот художник был нетипичен для советского искусства, и потому при жизни его талант остался невостребованным. Как это часто, к сожалению, случается с большими художниками, слава пришла к нему посмертно. *Константин Алексеевич Васильев* трагически погиб в расцвете своего необычайного и редкостного творческого дарования, когда ему было всего 34 года и когда впереди, казалось, открывался путь к успеху. (Слайд 19)

Наследие художника внушительно – 400 живописных, графических работ и эскизов, в которых он воспевает свою особую Русь. Его картины воссоздают мир славянских мифов, преданий, легенд, мир гармонии человека н природы.

Один из самых чарующих женских образов создан Васильевым в картине «Ожидание», написанной незадолго до смерти – в 1976 году. (Слайд 20) Деревянная рама окна, у которого стоит девушка с горящей свечой в руке, создает впечатление «картины в картине». Морозный узор на стекле окна, который обрамляет лицо и грудь девушки, делает ее похожей на загадочную птицу Сирин с темной короной на голове и белоснежным крылом.

(Учащиеся анализируют произведение, композицию, образ, цветовое решение, технику и т.д., делятся своими впечатлениями)

Неисчерпаема тема женских образов в живописи. Особая прелесть и непосредственность отличает женщин в молодости, красота и грация – в зрелости, одухотворенность – в старости. И, конечно же, прекрасна женщина с ребенком на руках. Но это уже тема для отдельного разговора.

3.Рефлексия

Учащиеся устно отвечают на вопросы:

- как Ваше настроение?

- понравился ли урок?

- что больше всего понравилось на уроке?

- что сегодня узнали на уроке?

Список литературы:

1. Энциклопедия мировой живописи сост. Т. Г. Нетровец, Ю.В. Садомова. М. ОЛМА-ПРЕСС, 2001. 431 с

2.Урусова, О. Загадка Густава Климта О. Урусова Личность и Культура. 2001. 3/4. 59-60.

77. Степанян, П. Искусство России XX века. Взгляд из 90- X П. Степанян. М. ЭКСМО-Пресс, 1999. 416 с.

3.Стернин, Г. Ю. Русская художественная культура второй половины XIX начала XX века Г. Ю. Стернин. М. Сов. художник, 1984. 296 с.

4. Алпатов, М. Т. Этюды по всеобщей истории искусств М. В. Алпатов. М. Сов. художник, 1979. 286 с.

5. Шилов А.М. [Каталог]: Выставка произведений. – М.: Советская Россия, 1981. – 44 с.: ил.

6. Санти, Бруно.Леонардо да Винчи [Текст] / Бруно Санти. – М.: Слово, 1990. – 80 с.: цв.ил. (Великие мастера итальянского искусства).

7. Загянская, Г. А.Федотов [Текст] / Г. А. Загянская. – М.: Искусство, 1977.

6. Порудоминский, В. И.Крамской М. [Текст] / В. И. Порудоминский. – М.: Искусство, 1974. – 248 с.: ил. (Жизнь в искусстве).