

Тема: «Природа – ты прекрасна. Художники и поэты о русской природе»

Цель: формирование представлений о взаимосвязи видов искусства (живописи и поэзии) через творчество русских поэтов, художников, воспевавших русскую природу.

Задачи:

образовательная: повышать уровень знаний воспитанников о русских художниках и поэтах, создать условия для развития познавательной деятельности;

развивающая: развивать аналитические и познавательные способности при оценке информационного материала, умения слушать, принимать участие в обсуждении; развивать навыки сотрудничества, активность, инициативность, самостоятельность, расширять кругозор воспитанников.

воспитательная: воспитание чувства прекрасного к окружающей действительности и бережного отношения к природе, воспитание чувства патриотизма, уважения гордости за Россию.

Оборудование: тематическая презентация, раздаточный материал, фонотека музыкальных произведений различной тематики.

Форма проведения: беседа-путешествие

Ход занятия.

Вводная часть.

Приветствие, создание доброжелательной атмосферы, настрой воспитанников на совместную деятельность.

Земля - поистине удивительный творец прекрасного и вечного. Живая природа является нам во всевозможных образах и картинках, и кажется, что нет никаких ограничений в этом волшебном представлении.

Красота, уникальность и разнообразие природы.

Чудесен и таинственен мир природы. Прислушайтесь к журчанию речных струй, пению птиц, шелесту трав, гудению шмелей, и вы поймете это. Встречали ли вы солнышко на рассвете?

Солнышко превращает пусть в небольшой, но все же праздник, любой обычный и будничной день человека. Когда над нами солнце - становится лучше, теплее вокруг нас и в нас самих.

Солнце, лес, луг, вода, ветер... приносят нам огромную радость, душевное спокойствие, прекрасное настроение.

Через несколько лет вы станете взрослыми, и на ваши плечи ляжет величайшая ответственность за жизнь нашего общества, за судьбу страны, всей Земли. Оберегать природу всегда и везде - наша обязанность. Чтобы оберегать природу, ее надо знать...

Закройте глаза и представьте, что вы находитесь в лесу. Как свободно дышится. Здравствуй, природа! Здравствуй, деревья, кустарники и цветы! Здравствуй, птицы – воробьи и жаворонки! Здравствуй, звери – волки, зайцы, лисицы, медведи!

Если бы человек вот так здоровался каждый день не только с родными и близкими, но и со всеми живыми существами, может быть, до сих пор на Земле жили бы все животные, которых мы никогда больше не увидим, т.к. люди уничтожили их.

Наша природа красива во все времена года. Давайте будем замечать эту красоту и конечно бережно относиться к природе. Мы постоянно общаемся с природой, но не всегда замечаем её красоту. Давайте посмотрим её великолепие в разные времена года. Так давайте же отвлечёмся на некоторое время от суеты и забот и окупимся в прекрасный мир природы.

Основная часть.

Природа в творчестве русских художников.

Жизнь человека всегда неотъемлема от природы. Познавая ее тайны, создавая мифы и легенды, устраивая свою жизнь, люди воспринимали ту гармонию, которая существовала в природе. Она являлась источником вдохновения многих художников и поэтов. Безгранично любя свою Родину - Россию, они стремились воплотить в своем творчестве ее образ через образ природы. Это бескрайние леса, луга и долины, высокие горы и величавые реки, голубое небо с плывущими по нему, как белоснежные лебеди, облаками. Природа в искусстве всегда одухотворена (*музыка смолкает*). Природа в картинах то печальна, то радостна, задумчива или величава, она поражает нас насыщенностью колорита. Художники изображают природу во всем ее многообразии. Сегодня мы с вами познакомимся с живописцами, которые все свое творчество посвятили изображению природы это- Левитан, Шишкин, Саврасов и другие. Она представлена в разное время года - осень, зима, весна, лето. Каждый художник видел что-то свое, постигал голоса природы по-своему. И мы сегодня попытаемся посмотреть на окружающий мир их глазами. Итак, мы с вами отправляемся в путешествие по временам года.

Рассказ воспитателя, показ презентации.

Сколько прекрасных стихов, рассказов о природе написано русскими писателями и поэтами. А пейзажные полотна русских художников! Одним из распространенных жанров является пейзаж. В переводе с французского пейзаж означает “природа”, “местность”. Пейзаж появился в XVII веке в Голландии, где главным действующим лицом стала природа. В России пейзаж, как самостоятельный жанр складывается во второй половине XVIII века. Родоначальником русской пейзажной живописи считается Семен Федорович Щедрин – первый пейзажист, выпущенный Академией художеств.

Осень (музыка П.И.Чайковского “Октябрь”)

Свое знакомство с творчеством русских художников-пейзажистов мы начнем с осени. Начинается она с особенной тишины. Тишина такая, что кажется: природа задумалась глубоко-глубоко и справляет свой тихий праздник.

Творчество Шишкина И.И., Саврасова А.К., Левитана И.И., Куинджи А.И., Поленова В.Д.

И.И. Левитан “Золотая осень”.

Вот такую тишину осени, ясную радость отдыха передал русский художник – пейзажист Исаак Левитан в своей картине “Золотая осень”. Как удалось Левитану красками передать тишину природы? Ведь цвета на картине тревожно-контрастные: нежно-золотая листва берез и мрачная, лиловая вода реки. Но, посмотрите, как художник смягчает контраст этих ярких тонов. Пятна света и тени лежат на широком поле, трава то золотится под лучом солнца, то становится серовато-пепельной от тонких облаков. Легкие тени берез трепетно скользят по склону холма, спускаются к реке и густеют до холодного, тяжелого цвета воды

Василий Поленов “Золотая осень”.

Стихотворение Тютчева, созвучное этой картине?

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора -
Весь день стоит как бы хрустальный.
И лучезарны вечера...
Где бодрый серп гулял и падал колос.
Теперь уж пусто все – простор везде,
Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.

Осень заморозила многих художников. Василий Поленов тоже писал много картин о ней. И среди них “Золотая осень”. От нее веет тишиной, но есть в этой тишине, что-то настораживающее, тревожное. Отчего это? Ведь золотые березки будто танцуют в легком хороводе, дорожка бежит стремительно и зовет вдаль. Но плавное медленное течение реки не поддается этим легким ритмам. Река уже подчинилась осени. Она скорее привыкла к ней, чем эти светлые березы, стоящие вокруг. Наверное, эта неравномерность движения и рождает тревогу.

А. К. Саврасов “Грачи прилетели”.

Перед вами известная картина А. Саврасова “ Грачи прилетели”. Ее можно назвать визитной карточкой весеннего пейзажа в творчестве художника. Глядя на эту картину, чувствуется пробуждение сил природы. Перед нами – русская деревня с небольшой церквушкой и деревянным домом. На переднем плане картины – березы с еще нераспустившимися ветками. А вот и прилетели первые вестники весны – неугомонные грачи. С веселыми криками они летают над деревьями, хлопочут о жилье. Снег едва начал таять, образуя темные лужи. Сколько звуков в этой природе! Слышите, как перекликаются птицы и звенит капель, как шелестит ветер в мокрых ветках и поскрипывают кривые стволы деревьев. Эта картина, по праву считается одной из лучших картин А. Саврасова.

И.И. Левитан “Март”.

Перед вами картина И. Левитана “ Март”. Неброский пейзаж притягивает и не отпускает. Вы заметили, как ярко светит солнце?

Мир залит светом, нежность которого подчеркивают синие тени на снегу. Простор ясного неба и яркость золотого света создают ощущение праздника весны, освобождения от скованности, оцепенения, холода. Деревья у художника как будто радостно танцуют и летят к небу. Весна представляется нам бесконечным миром без границ, где все ликует. Все в картине просто - обыкновенное, покосившееся от старости крыльцо, лошадка с пустыми санями и талая дорога.

Давайте полюбуемся следующими картинами русских художников.

А.К. Саврасов “Скоро весна”.

И.И. Левитан “ Озеро. Весна”.

И.И. Шишкин “Дубы в старом Петергофе .

Лес! Скольких художников вдохновил он на создание прекрасных произведений искусства. Его поэтический образ запечатлен поэтами, композиторами. Но певцом русского леса по праву называют Ивана Шишкина. Войдем вместе с художником в зеленое царство, прислушаемся к его таинственной тишине, к едва заметному шороху листвы и трепету птиц, перелетающих с ветки на ветку, вдохнем аромат соснового леса.

На полотнах Шишкина нет особо ярких красок. В основном, это окраска зеленого убора деревьев. Но картины этого художника сразу покоряют своей величавой красотой, силой и крепостью. Обратите внимание, как поэтичен дуб Шишкина – “цветет, растет высокий дуб в могучей красоте”. Как тесно переплетаются здесь живопись и поэзия.

И.И. Шишкин “Дубовая роща”.

Искусство Шишкина на редкость оптимистично. Наверное, это происходит потому, что в своих крупных полотнах художник не лиричен, а монументален. Его мир основан на таких ценностях, как – земля, страна, народ, благодать жизни и неба.

И.И. Шишкин “Сосны, освещенные солнцем”.

И.И. Шишкин “Корабельная роща”,

Природа для художника – само благородство. Именно она может облагородить человека. Любимым деревом Шишкина был могучий красавец-дуб, поэтому именно этому дереву посвящаются многие картины художника. Мы перелистали несколько зеленых страниц лесной книги картин известного русского художника-пейзажиста.

В 1849 году начинающий художник Алексей Саврасов отправился за вдохновением на Юг России. Бескрайние степные просторы и высокое

прозрачное небо поразили его воображение. Вернувшись, он написал серию пейзажей, и критики заговорили о нем как о надежде русского искусства. Одной из ключевых работ этого времени стала картина «Степь днем», где степь предстает расстилающимся до горизонта пространством, наполненным мягким золотистым светом. Сейчас она хранится в Русском музее.

Архип Куинджи «Березовая роща».

Архип Куинджи «На острове Валааме».

Работы Архипа Куинджи вызывали восхищение у посетителей его выставок. Они спорили о законах оптики, лунном свете, пытались понять, как создается удивительное свечение на его картинах.

Образы природы в стихах Пушкина А.С., Фета А.А., Тютчева Ф.И.

Русская природа в стихах известных поэтов не превозносится выше всего на свете, напротив, в строках восхищения немало грусти, скромной красоты и

неподдельного патриотизма. Изящно и тонко отражая природу в стихах, поэт лишней раз, если не говорит прямо, то ласково намекает - как хороша природа России во все времена года.

В русской литературе, особенно поэзии, можно найти немало живописных зарисовок. Природа является и источником вдохновения, и непосредственным участником событий, и местом действия, и лирическим фоном. Поэты и писатели ассоциируют состояние своей души и души героев с состоянием природы, ищут помощь и ответы в философских размышлениях, отраду “измученной душе”, уединение от светской жизни, от общества.

Многие стихи российских поэтов – их “поэтические мгновения” – вошли в наше сознание, стали частицей нашего бытия: “Буря мглою небо кроет...”, “Мороз и солнце, день чудесный...”, “Люблю грозу в начале мая...”, “Идет-гудет зеленый шум...”, “Отговорила роща золотая...” и т.д.

Замечательна пушкинская поэзия, дающая живописные, проникновенно-лирические картины природы:

Унылая пора! очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса –
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса...

А.С. Пушкин

В литературе главную роль играет слово. Прислушаемся к словам в стихотворениях об осени у А. С. Пушкина:

Октябрь уж наступил – уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад – дорога промерзает.
Журча еще бежит за мельницу ручей...

В классической русской поэзии прослеживается традиция одушевления природы, наделения ее мыслью и чувством.

Не то, что мните вы, природа:

Не слепок, не бездушный лик, –
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.

Ф.И. Тютчев

Природа у А.А. Фета живёт особой жизнью. Лирический герой поэта восхищается её естественной красотой. Природа может вдохновить человека на разные безумства. В стихотворении «Вечер» изображена неброская красота русской природы. Поэт замечает ее неуловимые переходные состояния: как художник-пейзажист он рисует словесно, находя все новые оттенки и звуки. Для поэта природа — источник неожиданных открытий, философских размышлений:

Прозвучало над ясной рекою,
Прозвенело в померкшем лугу,

Прокатилось над рощей немою,
Засветилось на том берегу.

В стихотворении «Учись у них — у дуба, у березы...» также изображается природа. Здесь через природу поэт постигает тончайшую психологическую правду о человеке:

Кругом зима, жестокая пора!
Напрасные на них застыли слезы,
И треснула, сжимаяся кора.
Все злей метель и с каждой минутой
Сердито рвет последние листы,
И за сердце хватает холод лютый...

Природа помогает решать загадки, тайны человеческого бытия.

Вглядываясь в природу, человек познает свои законы и возможности. Для лирического героя природа — мудрый советчик и наставник:

Они стоят, молчат; молчи и ты!
Но верь весне.
Ее промчится гений,
Опять теплом и жизнью дыша,
Для ясных дней, для новых откровений
Переболит скорбящая душа.

Именно в природе заключены вечные тайны жизни, поняв которые, человек становится мудрее, нравственно лучше.

А.А. Фет в своих лирических произведениях создаёт собственные картины природы.

Природа – символ, источник гармонии, а человек лишь часть природы, зачастую неразумная, разрушающая то, что создано природой:

Невозмутимый строй во всем
Созвучье полное в природе,
Лишь в нашей призрачной свободе
Разлад мы с нею создаем.
Ф.И. Тютчев

Скажите, пожалуйста, кто из русских поэтов назвал весну “утром года”, и почему?

- Правильно, А.С. Пушкин. Да, потому что весной просыпается природа, начинается бурное ее цветение. И нет такого человека, который не ощущал бы прихода весны. В настоящее время и мы чувствуем ее дыхание.

Еще в полях белеет снег,
В долине пар белеет тонкий,
И песню звонкую запел
В долине жаворонок звонкий,
Наша маленькая планета Земля сегодня, как никогда, нуждается в спасении и защите. Что оставим мы будущим поколениям?

Да, ребята, природа - наше богатство. Кто-то сказал : “ Там, где ступает нога человека - кончается природа”. Мне хочется, чтобы эта фраза к вам не относилась. Ведь именно человек должен сберечь, сохранить и преумножить природные богатства. Любите свою Родину - Россию, тот уголок, где вы родились и наш прекрасный город Тольятти. Сделайте свой город зеленым, красивым, неповторимым. (Муз. фрагмент “Времена года” П.И. Чайковского)

Я не хочу такого мира,

Где все так серо, все уныло...

Опомнись, вздрогни человек:

Недолг на земле твой век.

Но что после себя оставим?

И чем себя мы здесь прославим?

Убитой птицей на заре?

Лесами черными в огне?

И свалкой мусора огромной?

Иль атмосферой зловонной?

Иль речкой с мертвою плотвой?

Полями с выжженной травой?

Опомнись, вздрогни человек!

Заключительная часть.

Вы убедились в том, как разнообразна пейзажная живопись, как много стихов написано русскими поэтами на тему природы. Как тесно взаимодействуют между собой поэзия и живопись.

Картина всегда обращена к зрителю, ее можно назвать диалогом между художником и зрителем. Но можно назвать и диалогом между поэтом и художником. Стихи, каких русских поэтов прозвучали сегодня на занятии ?

Ребята, как вы думаете, что хотели передать художники в своих картинах, а поэты в своих стихах? (Они воспевали красоту родной природы, передавая свое восхищение ею и чувство любви).

- Совершенно верно. Обращаясь к природе, человек не просто ее копировал, а создавал свой поэтический мир, где тесно переплетались сказка и быль, вымысел и реальность.

- О чём говорили сегодня на занятии?

- Что для себя нового узнали?

Итак, защита природы касается всех нас. Все мы дышим одним и тем же воздухом земли, пьем воду и едим хлеб. Каждый из нас может и должен

вносить свой вклад в борьбу за сохранение Природы, а, следовательно, жизни на Земле.

Берегите Землю!

Берегите

Жаворонка в голубом зените,

Бабочку на листьях повилики,

На тропинке солнечные блики...

Берегите молодые всходы

На зеленом празднике природы,

Небо в звездах, океан и сушу

И в бессмертье верящую душу, –

Всех судеб связующие нити.

Берегите Землю!

Берегите...