

11 класс. МХК.

Тема урока: «Живопись романтизма»

Цель: показать творчество знаменитых художников Западной Европы, проследить в их работах элементы романтизма, выявить основные темы и средства выразительности художников данного направления.

Ход урока

Я хочу сегодняшней наш урок начать со строк стихотворения, в котором ярко прослеживается один из стилей искусства, а какой это стиль постарайтесь определить вы сами.

Дж. Леопарди, перевод А. Ахматовой

*О, тысячу раз счастлив человек,
В ком не слабеет чудный дар мечтаний,
Кто и с годами в сердце сохранил
По воле рока молодость и свежесть;
Кто и на склоне охлаждённых лет,
Как юноша, умеет замыкаться
В своей мечте – и обновляет мир,
Всё, даже смерть, пустыню оживляя.*

Вы совершенно правы, речь идёт о романтизме. А что же это за направление в искусстве, в связи, с чем оно возникло. (РОМАНТИЗМ – идейное и художественной направление в европейской культуре конца 18 – первой половины 19 века, возникшее в результате разочарования в итогах Великой французской революции, в идеологии Просвещения и буржуазной цивилизации.)

Назовите мне основные эстетические принципы романтизма

ГЛАВНЫЕ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РОМАНТИЗМА:

1. Неприятие реальной жизни, стремление познать непознанное.
2. Исключительность романтического героя (внутренняя раздвоенность, одиночество в реальном мире, поиски идеала и мечты, жизнь в сфере эмоций и чувств).
3. Природа как выражение стихийного начала жизни, прообраз Свободы.
4. Культ прошлого: идеализация Античности и Средневековья, интерес к фольклору.
5. Экзотика дальних стран

Какая теория в это время становится одной из самых модных?

ТЕОРИЯ СИНТЕЗА ИСКУССТВ – взаимопроникновение музыки, живописи, литературы – становится в то время одной из самых модных.

Назовите мне Западно Европейских писателей и поэтов, которых мы можем отнести к романтическому направлению в искусстве.

Англия

ДЖОРДЖ НОЭЛ ГОРДОН БАЙРОН (1788-1824) принято считать «отцом романтизма». Славу принесла монументальная поэма «Паломничество Чайльд Гаролда».

АРТУР ШОПЕНГАУЭР (1788-1860). Книга «Мир как воля и представление». Автор в своей книге утверждает, что не разум, а слепая воля к жизни, жестокая и иррациональная, правит обществом. Свободным человека делает лишь смерть, небытие, самоуничтожение.

ВАЛЬТЕР СКОТТ (1771-1832) создатель жанра исторического романа. Он написал 25 исторических романов. Роман «Уэверли» первым вышел в свет. В каждом его историческом романе, наряду с достоверными реалистическими образами присутствуют идеализированные характеры («Роб Рой», «Пуритане», «Айвенго», «Ричард – Львиное Сердце»).

Вершиной английской литературы 19 века является ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС. Его романы во все времена пользовались любовью в России «Посмертные записки Пиквикского клуба», «Домби и сын», «Дэвид Копперфильд», История Оливера Твиста».

ГЕРМАНИЯ

Романтическое мироощущение выразилось в творчестве писателей и поэтов т.к. Новалис, Ф. Гёльдерлин, Л. Тик, Л.А. Арним, К. Brentано, И. Эйхендорф, Г. Клейст, Э. Т.А. Гофман, А. Шамиссо, Г. Бюхнер, Г. Гейне.

В их сочинениях возвышена прекрасная несбыточная мечта о гармонии человеческих отношений, не имеющей места в реальной жизни.

ФРАНЦИЯ

ФРАНСУА-Рене де ШАТОБРИАН (1768-1848). Писатель драматизм жизни видит не в социальных противоречиях, а в изначально присущей бытию борьбе добра и зла, духа и плоти. С именем Шатобриана связано рождение романа, представляющего собой монолог героя. В нём главное внимание уделено «событиям» внутренней жизни персонажа, от имени которого ведётся повествование.

Писатели-женщины:

ЖЕРМЕНЕ ДЕ СТАЛЬ (1767-1816). Женщина, как сказал А.С. Пушкин «удостоенная гонением Наполеона, дружбы Байрона, доверенности монархов». Её романы «Дельфина», «Коринна, или Италия».

ЖОРЖ САНД. Написала свыше 100 произведений. Писательница отразила идейные искания эпохи и идеалы свободной личности «Страдающий подмастерье», «Орас», «Консуэло». В числе больших её почитателей был И.С. Тургенев

АЛЬФОНС ДЕ ЛАМАРТИН (1790-1869) поэт-романтик. Характерный герой его сочинений-несчастный скиталец, который томится на земле и уповает на загробное обетование. Он воспекает хрупкое земное счастье.

АЛЕКСАНДР ДЮМА (1803-1870) французский романтик. Потомки часто «изучают» историю Франции по его романам. Лучшие сочинения «Три мушкетёра», «Двадцать лет спустя», «Королева Марго», «Граф Монте-Кристо». Герои его романов всегда сражаются на стороне обиженных и слабых против зла и насилия.

ВИКТОР ГЮГО (1802-1885). Его сочинения отличаются редким художественным единством, в них прослеживается желание защитить добро и справедливость, жизнь — это арена добра и зла.

Я был непримиримым во дни лихих годин,
На многих деспотов я шёл войной один...

В романе «Собор Парижской богородицы» Гюго показывает нескончаемые человеческие страдания, омерзительное лицо пороков.

Его романы «Отверженные», «Труженики моря», «Человек, который смеётся». В уста одного из персонажей романа «Отверженные» он вложил такие слова «Труд для всех, право для всех, мир над всеми».

СТЕНДАЛЬ (настоящее имя Анри Бейль, 1783-1842), вошёл в литературу как создатель социально-психологической прозы. Его произведения: роман «Красное и чёрное». Эпиграф к нему «Правда, горькая правда». Новелла «Ванина Ванин», роман «Пармская обитель».

Большое влияние романтизма испытал писатель-реалист ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК (1799-1850). Эпопея «Человеческая комедия» – блистательный результат трудов писателя, итог всей его жизни. Написал 98 романов и новелл, в которых нарисовал картины жизни французского общества. Он анализирует проблемы общества, обнажает его неприглядное нутро, фальшивость. Он не отворачивается от жизни, как это делали многие романтики, а пытается понять её и принять такой, какая она есть.

Хотел бы в единое слово
Я слить свою грусть и печаль
И бросить то слово на ветер
Чтоб ветер унёс его вдаль.

Кому принадлежат данные строки, кто перевёл их на русский язык, кто написал музыку на стихи?

Генрих Гейне поэт, переводчик Л. Мей, композитор П. И. Чайковский.

На этом примере ярко прослеживается синтез искусств.

Как вы думаете глядя на эти работы, какова же будет тема нашего сегодняшнего урока.

(Показываются слайды)

Разговор сегодня пойдёт о живописи романтизма.

«Автопортрет» Э. Делакруа

Эжен изображён в костюме Гамлета, словно с театральных подмостков он созерцает раскинувшиеся перед ним «развалины мира». Его затуманенный взгляд скользит куда-то вдаль, мимо зрителя. Бледное лицо печального и задумчиво, пальцы нервно сжимают рукоять кинжала.

«Портрет Ф. Шопена» Э. Делакруа

Делакруа удалось показать в портрете композитора и великого пианиста состояние его души, его одухотворённость, страдание, грусть и вдохновение.

Кипренский нарисовал портреты своих современников (Вяземского, Крылова, Батюшкова, Рылеева, Пушкина).

Брюллов (Жуковский, Пушкин, Шевченко, Крылов).

Теодор Жерико (1791-1824)

1816 год. Фрегат «Медуза», следуя курсом Франция - Сенегал, потерпел кораблекрушение у берегов Африки. На борту плыли губернатор с чиновниками, четыреста моряков и пассажиров. Фрегат наткнулся на мель, и после пятидневных попыток сняться с нее пассажирам пришлось покинуть судно. Сто сорок девять человек разместились на специально построенном плоту, остальные сели в шлюпки, которые должны были вести плот на буксире. Но пассажиры шлюпок, испугавшись надвигающейся бури, обрубали буксирные канаты, и плот с полтора года несчастными, никем не управляемый, остался в океане. Начались долгие скитания. Ничтожные запасы пищи стали предметом жестокой резни и схваток. Когда через двенадцать дней бриг «Аргус» подошел к плоту, на нем оставалось всего 15 полумертвых человек.

Через 52 дня после катастрофы был найден фрегат «Медуза», который, вопреки всему, не затонул. Из семнадцати человек, оставшихся на борту и решивших не поддаваться панике, осталось в живых только трое.

Двое из спасшихся опубликовали книгу о злоключениях плота «Медузы», и вся Франция пришла в состояние небывалого возбуждения. Вся эта буря приняла политическую окраску. Было хорошо известно, что капитан «Медузы», аристократ и бывший эмигрант, не имел ни опыта, ни способностей и получил назначение на должность капитана благодаря протекции в министерстве.

В трагедии плота «Медузы» было все, что искал молодой французский художник Теодор Жерико. Он долго думал, на каком моменте остановиться, и решил создать правдивый репортаж о кораблекрушении. Поскольку для него была важна документальная точность сюжета, художник находит корабельного плотника и заказывает ему модель плота; в госпиталях пишет этюды с оставшихся в живых пассажиров, а в морге делает зарисовки с мертвых. И вот картина готова.

Показ слайда: картина «Плот "Медузы"».

Грандиозное полотно длиной семь и высотой пять метров переносит нас к пассажирам несчастного плота. Умело построенная композиция создает иллюзию объемности плота: край его как бы сдвинут к зрителю, а концы не помещаются в раме. Ощущается грозная

беспредельность океана. Словно затерявшаяся песчинка, плот, одинокий в этой безбрежности вод, каждую минуту может исчезнуть без следа. Ветер поднимает и бросает жалкий плот в пучину волн. Кажется, что нет надежды на спасение, но что это? Вдалеке, словно Летучий Голландец, показалась маленькая точка корабля. И все, кто еще способен мыслить, чувствовать, думать, тянутся к этой точке в едином порыве, призывая её к себе. Эта пирамида из человеческих тел являет собой концентрацию отчаяния и надежды. Серое низкое небо, бескрайний океан усиливают ощущение трагедии.

Стихотворение «Плод «Медуза»

«Медуза» - славный наш фрегат.

Кто скажет, что он стар иль слаб?

Он снова пенит носом волны моря,

И гордо реет парус на просторе

Эх, жизнь! В порту кричали нам:

«Счастливого пути! Вперед, на Сенегал!»

И я кричал: «Вперед, отдать швартовы!

Мы к плаванию в колонию готовы!»

Но вот из поля зрения ушли

Родные берега родной земли.

Сменялись дни спокойной чередой.

Дул свежий ветер. Только вот порой

Мне становилось страшно. Видел я

Кровавый отблеск угасающего дня.

Настала ночь. О Боже! Красотой ее

Я очарован был, как никогда еще.

Я жил мгновеньем, упивался им,

Обманом призрачным, обманом роковым.

Но вот и утро! Темнота, как ночью.

Сгустились тучи. Море грозно очень:

Ревет, бушует, пенится, гремит,

Крепчает ветер, - все беду сулит.

Проклятье! Да за что такое с нами?!

Жестокий шторм обрушился валами

Морской воды. Как щепку, наш фрегат

Прибило к берегу. И снова был закат.

Мы плот спустили и связали с шлюпом.

Спасенье? Нет его. Как все же люди скупы.

Они скупались не на деньги, а на жизнь.

Перерубив канаты, все они спаслись,

А плот течением был в море унесен,

И стала каторгою жизнь на нем.

Весь ужас голода и ненависти мы

В двенадцать дней познали. А умы

Погасли, как и Солнце над волнами.

Борьба за жизнь нас сделала врагами.

Пред жизнью, перед смертью, пред судьбой

Мы встали на колени: кто шел в бой

За право быть живым еще немного,

А кто в отчаянье молил о смерти Бога.

Здесь выживал сильнейший, кто умел.

Я был среди них. Я очень жить хотел.

Тянулись дни, надежда угасала.

В живых осталось нас совсем уж мало.

Жизнь умирала и во мне, я знал,

И только все фонарь вблизи держал.

Раз я, забывшись, голову склонил.
В сознание крик чей-то возвратил:
«Смотри, спасение!» Заметил я
На горизонте точку корабля.
Откуда силы вдруг взялись? Не знаю.
На ноги поднялся. Крича, махая,
Я, как безумный, помощь призывал.
Свершилось чудо: тот корабль шел к нам.
Он видел муки Ада, а теперь он жив.
Но это уж история, - не миф.

Ф. Гойя «Расстрел повстанцев ночь со 2 на 3 мая 1808 года»

Картина вводит нас в жуткую атмосферу расправы французских карателей с повстанцами. Из ночной темноты выступает силуэт ночного города. Яркий сноп света, идущий от фонаря, освещает расстреливаемых, которые взяты уже на прицел. В последний момент своей жизни каждый ведёт себя по-разному: один закрыл лицо руками, другой зажал рот кулаком, чтобы не закричать. Монах молится, но в нём христианского смирения нет. И только центральная фигура – человек в белой рубашке – бесстрашно смотрит в лицо смерти, символизируя мужество и силу духа. Он, взметнув руки, бросает проклятья палачам. Почему же мы не видим лиц французов? Они безлики, это воплощение тупой силы зла, которое не имеет своего лица.

Что хочет сказать художник? Он, как и его герои, полон ненависти к оккупантам и горд отвагой своих соотечественников, которые жертвуют жизнью во имя родины.

Подберите эпиграф к данной картине.

«...Лучше жить на любой другой планете, только не на Земле» (Гиперион)

«Если я не сражался за свободу Отечества, то, по крайней мере, буду делать живопись в его честь» (Э. Делакруа)

«Разум ошибается, чувства – никогда» Р. Шуман)

«Слава людям, которые обгоняют время, живут с расправленными крыльями, людям, в груди которых всегда бушует неугасимое пламя свободы!» (Батуев)

«Люди! Оглянитесь вокруг, посмотрите на себя и на окружающих, подумайте: можно ли так жить дальше? Наберитесь мужества и воли, и начните изменять свою жизнь так, чтобы она стала более разумной, более нравственной» (призыв к обществу)

Нет рабства более позорного, чем рабство духа (Сенека Младший)

«Несправедливость по отношению к одному представляет угрозу для всех» (Шарль Монтескье)

Делакруа «Свобода на баррикадах»

По развалинам баррикады, только что отбитой у правительственных войск, прямо по телам убитых грозно и стремительно движутся повстанцы.

Смысловым центром картины становится фигура Свободы – прекрасной женщины со знаменем в руке. В едином порыве она увлекает за собой восставших, придавая силы раненому солдату, воодушевляя на подвиг детей и взрослых

... Эта сильная женщина...

С хриплым голосом, с огнём в глазах,

Быстрая, с широким шагом,

Наслаждающаяся криками народа,

Кровавыми схватками, долгим рокотом барабанов,

Запахом пороха, доносящимся издали,

Отзвуками колоколов и оглушающих пушек... (Барбье «Ямбы»)

«Медуза» - славный наш фрегат.

Кто скажет, что он стар иль слаб?

Он снова пенит носом волны моря,

И гордо реет парус на просторе

Эх, жизнь! В порту кричали нам:

«Счастливого пути! Вперед, на Сенегал!»

И я кричал: «Вперед, отдать швартовы!

Мы к плаванию в колонию готовы!»

Но вот из поля зрения ушли

Родные берега родной земли.

Сменялись дни спокойной чередой.

Дул свежий ветер. Только вот порой

Мне становилось страшно. Видел я

Кровавый отблеск угасающего дня.

Настала ночь. О Боже! Красотой ее

Я очарован был, как никогда еще.

Я жил мгновеньем, упивался им,

Обманом призрачным, обманом роковым.

Но вот и утро! Темнота, как ночью.

Сгустились тучи. Море грозно очень:

Ревет, бушует, пенится, гремит,

Крепчает ветер, - все беду сулит.

Проклятье! Да за что такое с нами?!

Жестокий шторм обрушился валами

Морской воды. Как щепку, наш фрегат

Прибило к берегу. И снова был закат.

Мы плот спустили и связали с шлюпом.

Спасенье? Нет его. Как все же люди скупы.

Они скупились не на деньги, а на жизнь.

Перерубив канаты, все они спаслись,

А плот течением был в море унесен,

И стала каторгою жизнь на нем.

Весь ужас голода и ненависти мы

В двенадцать дней познали. А умы

Погасли, как и Солнце над волнами.

Борьба за жизнь нас сделала врагами.

Пред жизнью, перед смертью, пред судьбой

Мы встали на колени: кто шел в бой

За право быть живым еще немного,
А кто в отчаянье молил о смерти Бога.
Здесь выживал сильнейший, кто умел.
Я был среди них. Я очень жить хотел.
Тянулись дни, надежда угасала.
В живых осталось нас совсем уж мало.
Жизнь умирала и во мне, я знал,
И только все фонарь вблизи держал.
Раз я, забывшись, голову склонил.
В сознание крик чей-то возвратил:
«Смотри, спасение!» Заметил я
На горизонте точку корабля.
Откуда силы вдруг взялись? Не знаю.
На ноги поднялся. Крича, махая,
Я, как безумный, помощь призывал.
Свершилось чудо: тот корабль шел к нам.
Он видел муки Ада, а теперь он жив.
Но это уж история, - не миф.

«...Лучше жить на любой другой планете, только не на Земле» (Гиперион)

«Если я не сражался за свободу Отечества, то, по крайней мере, буду делать живопись в его честь» (Э. Делакруа)

«Разум ошибается, чувства – никогда» Р. Шуман)

«Слава людям, которые обгоняют время, живут с расправленными крыльями, людям, в груди которых всегда бушует неугасимое пламя свободы!» (Батуев)

Нет рабства более позорного, чем рабство духа (Сенека Младший)

«Несправедливость по отношению к одному представляет угрозу для всех» (Шарль Монтескье)

«Люди! Оглянитесь вокруг, посмотрите на себя и на окружающих, подумайте: можно ли так жить дальше? Наберитесь мужества и воли, и начните изменять свою жизнь так, чтобы она стала более разумной, более нравственной» (призыв к обществу)

Если человеку не суждено изменить жестокую действительность, то он может уйти в мир фантазий, грёз и иллюзий. (из статьи выдержка)

