Агишева С. А.

ПЛАН ОТКРЫТОГО УРОКА

(Сравнительно-исторический анализ)

Предмет: История искусства.

Класс: 5 класс (14-15 лет).

Тема урока: В. А. Серов и В. Г. Перов.

Тип: Изучение нового материала.

Вид урока: Беседа.

Цели урока:

Образовательные:

- познакомить с выдающимися произведениями искусства, творчеством В. А. Серова и Г. В. Перова; - - выяснить, как эти художники отражают тему крестьянства, детства в своих произведениях;

- выявить характерные особенности работ В. А. Серова и В. Г. Перова;

- учить детей видеть красоту работ художников.

Развивающие:

- способствовать развитию речи и творческой способности;

- стимулировать самостоятельное мышление,умение аргументировать и отстаивать свою точку зрения.

Воспитывающие:

- воспитывать эстетический вкус в области изобразительного искусства.

Знания: Знание основных работ В. А. Серова и В. Г. Перова.

Умения: Умение проводить художественный анализ произведений изобразительного искусства.

Методы: Метод беседы, рассказа.

Зрительный ряд: Серов В. А. «Баба с лошадью» 1898, «Баба с лошадью» 1896, «Стригуны на

 водопое» 1904, «Мика Морозов» 1901, «Дети» 1899.

 Перов В. Г. «Проводы покойника» 1865, «Последний кабак у заставы» 1868,

 «Тройка» 1866.

План урока: 1. Орг. момент.

 2. Вступительное слово учителя.

 3. Новая тема.

 4. Итог урока. Синквейн.

ХОД УРОКА

1. **Орг. момент.**
2. **Вступительное слово учителя.**

 Наш урок посвящен 150-летию знаменитого русского художника Валентина Александровича Серова. Валентин Серов вошел в историю искусства как лучший русский портретист конца XIX - начала XX века. Его кисти принадлежат более двухсот работ, самых разных по настроению и исполнению. Моделями Серова были художники и писатели, артисты и музыканты, банкиры и промышленники, даже члены царской семьи. Впрочем, сам мастер очень не любил, когда его именовали портретистом, предпочитая называться «просто художником».

 И в самом деле, помимо портретов, творческое наследие Серова включает в себя многочисленные пейзажи, исторические композиции, театральные декорации, книжные иллюстрации, это монументальные и станковые произведениях, рисунки, офорты, литография. Выдающийся талант мастера появился абсолютно во всех видах его деятельности.

 Но на этом уроке мы не будем рассматривать знаменитые портреты Серова, а рассмотрим и попытаемся сравнить его работы с произведениями другого знаменитого русского художника – Василия Григорьевича Перова. Как не странно, но в творчестве таких разных живописцев, встречаются похожие темы. Вот на них-то мы и обратим с вами внимание, и постараемся определить характерные особенности того и другого художника.

1. **Новая тема.**

Учитель: Рассмотрим первую тему – «крестьянский Серов». «Крестьянский Серов» - так можно охарактеризовать целую серию произведений, раскрывающих перед зрителем непритязательную прелесть русской деревни. Созданные в годы сближения Серова с Товариществом передвижников, эти работы все же далеки от представления социальных проблем, как того желали бы старшие современники мастера.

 Серов великолепно знал деревенскую Россию. Он умел чутко и тактично передавать красоту крестьянской жизни в ее повседневных заботах и привычно неприхотливый обиход крестьянского люда. Итак, рассмотрим эти работы художника.

(Сообщения о картинах были подготовлены учащимися заранее).

Учащийся 1: Работа «**Баба с лошадью» Серова.**

    В центре картины здоровая, веселая, задорно улыбающаяся, раскрасневшаяся от мороза и тем особенно привлекательная молодая русская женщина, придерживающая за уздечку обросшую, со спадающей на глаза лохматой гривой, но такую бесконечно милую лошадку, которая живет, должно быть, в холодном стойле, но не боится никаких расстояний, никаких тягот "извоза".
    Картина писалась в сильный мороз, масляные краски застывали от холода, но Серов не мог устоять перед захватившим его сюжетом, и, отложив краски, стал писать пастелью. Хотелось, по словам самого художника, передать ни с чем не сравнимое, радостное, заставляющее кровь сильнее струиться по жилам, ощущение русского мороза в деревне, когда разгоряченные холодом женские щеки пылают алым румянцем, а, похожая своей взлохмаченностью на голову домового, милая сонная лошадиная голова так доверчиво, породному, жмется к груди хозяйки. В этой работе Серову удалось запечатлеть с особой свежестью обаяние русской деревенской зимы, выражены покоряющие черты чисто русской привлекательности, те черты, которые уловить и воссоздать на полотне мог только большой русский художник.
    "Во время работы над этой картиной, — рассказывал Серов И. Э. Грабарю и *Д. И. Кардовскому*, — собрались вокруг крестьяне. По первым же штрихам пастельных карандашей узнавали, что они обозначают: "Гляди — нос, глаз, губы, зубы, платок!" Угадывали все сразу, не так, как "образованные", обыкновенно по началу ничего не разбирающие.
    Крестьяне внимательно следили за ходом работы, удивлялись, как это все само выходит и до чего хорошо и просто. Когда картина была окончена, один не выдержал и заявил:
    — Кажись, сам бы вот взял карандашик и сделал, до того дело словно простое".
    Чуткость, неиспорченность глаз и точность восприятия Серова всегда высоко ценил в народе. Он признавался, что успех у крестьян был ему приятнее похвал иных присяжных критиков.
    Сквозь долгий ряд десятилетий легкая серовская пастель доносит до нас скромную правду деревенского быта и деревенской природы в морозном сверкании студеной русской зимы.

Учащийся 2: Этой картине Иван Есаулков посвятил замечательное стихотворение.

В пастели картина крестьянского быта:
Глядит на нас женщина мило, открыто,
И зрителей всех покоряют черты
Крестьянки, её молодой красоты.

А с женщиной рядом зевает лошадка –
В сарае спала она только что сладко,
Поездку с обозом видала во сне.
Хозяйка – в платке красном и зипуне –

Пылает румянцем, задорно смеётся.
Лошадка к хозяйке доверчиво жмётся,
А та говорит ей: «Ну-ну, поиграй!
Отправишься снова к себе ты в сарай!»

В своей превосходной, прекрасной пастели
Серов достигает поставленной цели:
Он нам показал быт, в котором живёт
И трудится наш терпеливый народ.

Показана русская жизнь преотлично.
Подобраны все тона им гармонично.
На крыше сарая снег белый лежит,
И сонная лошадь от стужи дрожит.

Трясёт лошадёнка нечёсаной гривой.
Хозяйка смеётся задорно, счастливо.
А рыжие пятна на белом снегу
Запомню и в памяти я сберегу.

Здесь, кроме гармонии жизни народа,
Показана наша родная природа –
Сверканье морозной, студёной зимы,
Которой всегда восхищаемся мы.

Учащийся 3: Картина **«Баба в телеге» Серова** одна из самых неоднозначных и недооцененных картин мастера. Только на первый взгляд картина кажется простой, даже скучной. Стоит приглядеться к ней внимательно и постепенно начинает раскрываться авторская идея, его мысли.

 Еле бредет худенькая лошаденка, запряженная в тяжелую телегу. Самое необъяснимое в картине – это ощутимое медленное движение, которое удалось передать автору.

 Баба в телеге задумчива, печальна. Эта задумчивость и наполняет всю работу неповторимой атмосферой. Скупыми, скромными средствами, минимальным набором красок обошелся мастер. Несмотря на это, созерцание осеннего пейзажа на фоне работы, подталкивает зрителя к размышлениям о скоротечности жизни, о трудностях и нелегких временах. Сама дорога, полная неровностей и камней, неожиданно наполняется символическим смыслом. Время словно замедляется. Работа завораживает зрителя, раскрывает настоящий талант автора, его гениальную задумку.

Учащийся 4: Этой картине тоже было посвящено стихотворение Ивана Есаулкова.

Название картины довольно прозаично,
И также односложен бесхитростный сюжет.
Написано, однако, всё мастерски, отлично:
Нигде не застывая, течёт подвижный цвет –

То золотисто-блёклый, а то зелёно-бурый.
Куда-то по дороге, вдоль берега реки,
Шагает лошадёнка устало и понуро,
Шагает, натянувши несильно постромки.

Течёт неторопливо вдоль полотна речонка,
Лесочек буро-рыжий спускается к реке.
Едва переступая, шагает лошадёнка.
Сидит понуро баба в тележном передке.

Вид бабы и телеги, и лошади – убогий.
Всё просто и наглядно – крестьянской жизни быль.
И тянутся раздумья, сравнимые с дорогой,
И вертятся колёса, вздымая в воздух пыль.

Понуро наклонившись, с тяжёлой бабьей думой,
Сидит в телеге баба в платке и армяке.
И лошадёнка тоже задумалась угрюмо,
И зашумел тревожно лесок невдалеке.

И всё в этом этюде Серова гармонично,
Добился в нём художник вершины простоты,
Использовал он краски предельно лаконично.
А зритель в восхищеньи от скромной красоты!

Учитель: Серов воспринимал деревню, как трезвый реалист, без всякой чуждой его натуре умиленности, без какого-либо тяготения к «прихорашиванию» ее природы или подчеркиванию убогости ее быта. И все же какая-то особенная, трогательная нежность и сердечность ощущаются в трактовке Серовым деревенской природы и крестьянской жизни, в самом его отношении к теме, которая с ранних передвижнических времен была в центре внимания наших передовых художников.

Учащийся 5: В работе Василия Григорьевича Перова **«Проводы покойника»** темные, свинцовые тучи, закрыв полнеба, тяжело нависли над землей, погасив сияние обильного снега, растворив его белизну в рефлексах серого. Резкий контраст темного и светлого, данный мощным аккордом в верхней части картины, постепенно смягчается, отзываясь глухим, тусклым эхом в живописном поле холста. Разбежавшийся по нему тенями различной интенсивности серый цвет, холодный, безжизненный, главенствует в колорите картины, определяя ее тональное звучание. Тощая лошадь, еле перебирая ногами, медленно бредет к погосту, от которого словно души умерших, отлетают птицы в небесную высь. Возница – молодая вдова, везущая в санях страшный груз, в котором соединилось все: и смерть кормильца, и сиротство малых детей, и обездоленность семьи. Мы не видим лица женщины, но ее психологическое состояние «читается» сразу по безвольно опущенным плечам, придавленным не только преждевременной смертью мужа, но и тяжелым бременем неизвестности судьбы. Художник избирает диагональное построение композиции, всегда предполагающее динамику. Композиционным центром произведения является сгорбленная спина вдовы, управляющей лошадью, также понуро опустившей голову. Очертания крупа лошади и героини вторят друг другу. Суть художественного образа – тихое смирение и горечь утраты, отсутствие проклятий и роптаний. В угнетающей холодной атмосфере картины мастер передал полное одиночество нищей крестьянской семьи в ее безысходном горе.

Учитель: Очень близки по колориту, освещению и изображенному на картине времени суток «Последний кабак у заставы» Перова и «Стригуны на водопое» Серова.

Ученик 6: Произведение **«Последний кабак у заставы»** Перова написано в сумрачных тонах, только всполохи огня в окнах словно пытаются выбиться наружу и создают общее тревожное настроение. Кабак и церковь - два места, где человек может согреться в зимнюю стужу. Первое, по словам самого Перова, - «вертеп разврата», адский огонь которого заполнил собою все этажи домов. Плотный снег, хаотично изрезанный полозьями саней возле кабака, и очерченная грязью дорога, пролегающая вдалеке от церкви, красноречиво свидетельствуют о том, какое именно пристанище все-таки выбрали для себя путники. Здесь крестьяне пропивают деньги, заработанные за день. И, видимо, своего загулявшего мужа ждет в санях съежившаяся, замерзшая от долгого ожидания крестьянка.
   От картины веет холодом, теплые оттенки присутствуют только в изображении кабака и фрагмента унылого неба, которое желтеет над еле виднеющейся вдалеке церковью. Темно-серые, черные и коричневые тона лишь усиливают ощущение безысходности и трагизма, потому что во всем пространстве нет ни одного просвета, как нет никакого просвета в судьбах людей.
   Полотно уже не обличает пороки и социальные язвы, а констатирует горькую правду о невозможности изменения жизни в родном отечестве.

 Перов сознательно не разбил передний план ни одним светлым пятном: лошади изображены темной масти, собака черная. Светлый тон в небе поразительно чист, отчего оно кажется рядом с тяжестью земли прозрачным. Плавная линия дороги уходит вверх по склону горы, более светлый на первом плане снег постепенно темнеет на горизонте. Слабо освещенный изнутри окна совсем тускнеют по сравнению со светящимся небом.

Учащийся 7: Серову очень хотелось уехать в Домотканово, и в начале февраля 1904 года врачи разрешили ему отъезд туда. Здесь он в начале марта написал одно из своих выдающихся произведений из деревенской жизни – пастель **«Стригуны на водопое».** Из желоба возле сарая пьют воду три молодые лошади того возраста, когда они уже не жеребята, но еще и не взрослые лошади. Их деревенское наименование – «стригуны». Двое из них уткнулись мордами в желоб, третий, насторожившись от донесшегося издали звука, обернул голову в его сторону и ржет. Неуклюжие повадки и движения стригунов переданы с бесподобным совершенством. Хорошо композиционное построение, и прекрасно выражено общее цветовое состояние, силуэты лошадей, исхоженный снег и тоскливое мартовское вечернее небо с вырисовывающимся на его фоне силуэтом уходящей вдаль женщины.

Учитель: Какие чувства вызывают у вас эти работы?

Учащиеся: От работы Перова «Последний кабак у заставы» веет безысходной тоскою. Это, прежде всего художник показал через темные серые и коричневые тона, наложенные экспрессивными мазками. В работе Серова ощущается радостное предчувствие жизни. Это показано через стройные фигурки стригунов, светлый снег и чистое небо.

Учитель: А сейчас рассмотрим как представлена тема детства в картинах этих двух художников.

Учащийся 8: В те тяжелые времена народ в своей массе был беден, практически не имел никакого выбора. Голод, холод, нужда - вот что ожидало большую часть детей. Во многих семьях детей попросту не могли прокормить, даже если ребята трудились наравне со взрослыми. Считалось большой удачей, если находилась возможность отдать ребенка в подмастерье к ремесленнику в город: там ребенок получал жилье, еду, он помогал мастеровому в работе и таким образом овладевал профессией, которая впоследствии могла его прокормить.

 На самом деле многие мастеровые нагружали детей таким адским трудом, что они просто не выживали, болели и умирали от адской работы. Один из таких примеров мы видим на картине художника **В. Г. Перова «Тройка».**

 Раннее морозное утро, город покрыт густым серым туманом, по снежной улице трое изможденных детей тянут на санях бочку с водой. Видно, мастер пораньше разбудил их и отправил на речку за водой. День только начинается, но дети уже уставшие. Они продрогли, их одежда плохо защищает их от холода, но деваться некуда - надо тянуть сани. Мальчик, который впрягся с левой стороны, уже почти падает. Мороз такой, что вода, выплескиваясь, сразу замерзает в сосульки, это только подчеркивает, как замерзли юные работники. Они тянули свои сани в гору, видно, было так тяжело, что какой-то прохожий решил им помочь, подтолкнуть повозку сзади. Дальше дорога идет под горку, будет легче. Рядом бежит собачка, но и она не добавляет радостных чувств в картину. Все написано серо-тусклыми красками, даже снег. Все подчеркивает безысходность ситуации. У этих детей явно нет будущего, они обречены. Эта обреченность подтверждается реальной историей, связанной с картиной. Художник искал натурщиков - детей, которые ему позировали для этого произведения. В качестве натурщика для фигуры среднего мальчика, художник пригласил крестьянского мальчика Васю, крепкого и смышленого - на картине он выглядит самым сильным. Этот мальчик, натурщик, умер через несколько лет после написания картины - суровая жизнь не пощадила и его.

 Картина "Тройка" - не просто произведение искусства, она - суровое свидетельство истории, правдиво рассказывающее о жизни народа. Смотреть на нее грустно, немного страшно, дети вызывают жалость, сострадании.

Учитель: В русской живописи не так много портретистов, которым была близка детская тема, окрашенная счастьем и радостью, с его особым настроением, особой психологией и глубиной.

Изображение детей менялось от века к веку: до эпохи Просвещения дети воспринимались как взрослые, соответственно и изображались как уменьшенные копии взрослых. Но новая эпоха по-другому стала воспринимать ребенка, признавая за ним право быть самостоятельной личностью со своими пристрастиями и интересами. В России изображение детей тоже менялась, но разрабатывалась детская тема больше в социальном ключе Гоголя, Чернышевского и Некрасова.

Русские живописцы середины века были достойными продолжателями их идей, особенно передвижники с их гражданской скорбью и обличением «социальных пороков». Типичной в этом ряду является картина Василия Григорьевича Перова «Тройка» с измученными детскими лицами, как бурлаки, впрягшимися в тяжелую повозку. Картины писались в темных и безрадостных тонах.

 Переворот в понимании [детской темы](http://sotvori-sebia-sam.ru/lyubov-i-deti/) совершил совсем еще молодой художник, которому едва исполнилось двадцать. Он еще помнил свое ощущение детства, которое осталось от коротких периодов пребывания в доме Мамонтовых в [Абрамцево](http://sotvori-sebia-sam.ru/polenova/) - светлого и праздничного.

Художником, прорвавшим идеологический реализм передвижников, стал молодой Валентин Серов. Он только-только вернулся из Италии, пропитавшись южным солнцем, итальянской красотой, свежестью и желанием творить.

Учащийся 9: «Портрет Мики Морозова» – портрет сына промышленника и мецената М.А.Морозова. Портрет выполнен в импрессионистической манере. Внутреннюю озаренность ребенка зритель ощущает в каждом движении, в каждой детали: пылают щеки, полуоткрыты губы, взгляд «горит», подчеркнутый резким росчерком кисти. Фокусируя внимание на маленьком герое, Серов будто распыляет пространство в хаотической игре мазков. Подвижность модели рождается из композиции, построенной на контрасте вертикально расположенной фигуры ребенка и диагональных линий подлокотников кресла. Серов совмещает взгляд сверху и снизу. Мальчик сидит на краю узкого кресла, которое словно сжимает его, герой стремится поскорее покинуть это ограничивающее, тесное пространство. Золотистые кудри и согнутая, словно крылышко, рука делают юное существо похожим на Амура. Впоследствии Мика Морозов стал известным шекспироведом и театроведом, талантливым преподавателем-филологом.

 Портрет Мики не зря называют одной из лучших картин художника. В ней столько света, тепла, доброты, что невольно задерживаешь взгляд на всем полотне, хочешь разглядывать ее, находить все новые детали, все глубже проникать в замысел художника, постигая тайны великого творчества талантливого русского живописца.

 Хорошо заметен на картине контраст — голова кажется большой в сравнении с худеньким телом, белая рубашка ярко выделяется на фоне темного кресла, цветной узор накидки контрастирует со серой стеной. Глядя, на картину понимаешь, что Валентину Александровичу очень нравится образ малыша, его радует его подвижность, жизнерадостность и непосредственность.

Художнику удалось остановить мгновение, ведь в следующую секунду Мика сидел уже по другому, о чем-то рассуждал в полголоса, а через минуту покинул комнату.

Учащийся 10: Картина Серова В. А. «Дети» была написана в 1899 году как групповой портрет, но получилась достаточно разноплановая работа. На этой картине изображены двое сыновей В.А. Сурова. Это 7-летний Саша и 5-летний Юра. Они главные герои картины. Эти мальчики стоят на террасе дачи. Взгляд старшего мальчика устремлен вдаль, на развернувшийся перед ним вид Финского залива и вечернего неба. Младший брат смотрит на зрителя. Эта жанровая картина, но при этом еще и портрет двух мальчиков. Оба мальчика одеты одинаково. При этом оба мальчика довольно похожи, у них темные волосы, они вьются, и беспорядочно падают на лоб. На картине можно проследить и различие характеров детей. Старший брат сосредоточенно наблюдает открывшуюся перед ним картину вечернего залива, младший мечтательно задумчиво смотрит вперед. Характеры детей тонко подмечены и мастерски изображены благодаря их жестам и позам. Объективность передачи этого характера передан так, когда ребенок остается один, и безмятежно наблюдает за происходящим вокруг.

 Помимо главных героев, детей, художник подробно изобразил открывшийся зрителю залив, небольшие лодочки, причаленные к берегу. Некоторые плавают по водной глади вдалеке.

Все образы, переданные художником, удачно и гармонично связаны друг с другом. Водная гладь, и темнеющее небо, показывают, что художник хотел показать вечернее небо, тяжелые облака.

Картина перед нами – это и портрет, и жанровая сценка, и пейзаж. Серов написал эту картину не на заказ, а для себя. Оба мальчика получились в естественных позах, они сливаются с пейзажем. Перед нами предстает единый сюжет. Зрителю достаточно легко поймать это настроение, которое хотел передать художник, и в котором он сам находился, когда писал этот портрет.

Учитель: В. А. Серов в своих работах изображал поэзию детства – его веселые и печальные, озорные и серьезные ребятишки живут в светлом мире, и лица их дышат чистотой и жизнью. У Перовских детей на лицах мука, а если говорить о «Тройке» - смертельная мука.

1. **Итог урока. Синквейн.**

 Мы рассмотрели с вами работы двух абсолютно разных художников, которые жили в разное время, и каждый из них на мир смотрел по-своему. Работы Серова заставляют нас вновь увидеть мир глазами юности, когда сам мир юн и молод, полон жизни и сияет первозданными красками ненарушенной гармонии. Свет этой гармонии Серов пронес через все творчество. Именно целостное оптимистическое мировосприятие является общим для таких разных по тематике, жанру и стилю работ, какие мы с вами рассмотрели на этом уроке. Серов как бы намеренно говорит свое слово в каждой работе, невольно становясь в оппозицию как к предшественникам, так и к современникам.

А сейчас предлагаю вам написать по два стихотворения – синквейна, на каждую пару из рассмотренных работ Серова и Перова.

 Синквейн.

1-я строка – существительное (заданная тема);

2-я строка – два прилагательных;

3-я строка – три глагола;

4-я строка – предложение;

5-я строка – итоговое существительное.

Работы учащихся:

Рахманов Сергей 12 лет.

«Тройка». «Мика».

Измученные, уставшие. Подвижный, жизнерадостный.

Страдают, тянут, мерзнут. Сидит, стремится, горит.

Вызывают чувство жалости. Стихия непосредственности.

Перов. Серов.

Погребнова Катя. 12 лет.

«Проводы». «Баба».

Серый, неуютный. Веселая, задорная.

Согнулись, страдают, безмолствуют. Живет, дышит, радуется.

Щемящее чувство жалости. Радость жизни.

Перов. Серов.