

**Времена
года
в искусстве**

Задача искусства – волновать сердца.

Гельвеций

**Все виды искусства волнуют сердца людей,
пробуждают в них самые лучшие чувства.**

Каждый вид искусства рисует образ своим

языком.
Виды искусства:

✓ *Живопись – краски, линии;*

✓ *Музыка – звук;*

✓ *Литература – слово;*

Что такое пейзаж?

- ✓ Пейзаж – описание природы.
- ✓ Пейзаж – французское слово, перевод – “местность”.
- ✓ Пейзажи бывают литературные, живописные, музыкальные.

И. Левитан "Золотая осень", 1895 год

Тема природы всегда была популярна в искусстве:

- ❑ средства конкретного искусства запечатлевали события и дела, наиболее характерные для того или иного времени года.
- ❑ имеет философский смысл: смена времён года – смена периодов человеческой жизни
- ✓ *весна – пробуждение природных сил – юность,*

И. Левитан.

Цветущие яблони. 1896г.

И. Левитан.

Зимний пейзаж с мельницей. 1884г.

Времена года в живописи

Пейзаж завоевал место одного из ведущих жанров живописи. Образ природы, как облик человека, отражает в себе жизнь, чувства и мысли того общества, которое воспитало его создателя – художника.

Одни из самых известных художников-пейзажистов:

Ф.Васильев
(1850-1873)

Автопортрет.

И.Шишкин
(1832-1898)

И.Н.Крамской. 1880г.

И.Левитан
(1850-1900)

1880г.

К.Коро
(1796-1875)

. 1834г.

Ван Гог
(1853-1890)

1887г.

**Фёдор Алекса́ндрович
Васи́льев (1850-1873) -**

**Картина «Оттепель» - шедевр
русской живописи, талантливый
среди современников. В настоящем пейзаже
за самой дальней далью бывает еще иная
даль – даль мыслей и чувств, какие**

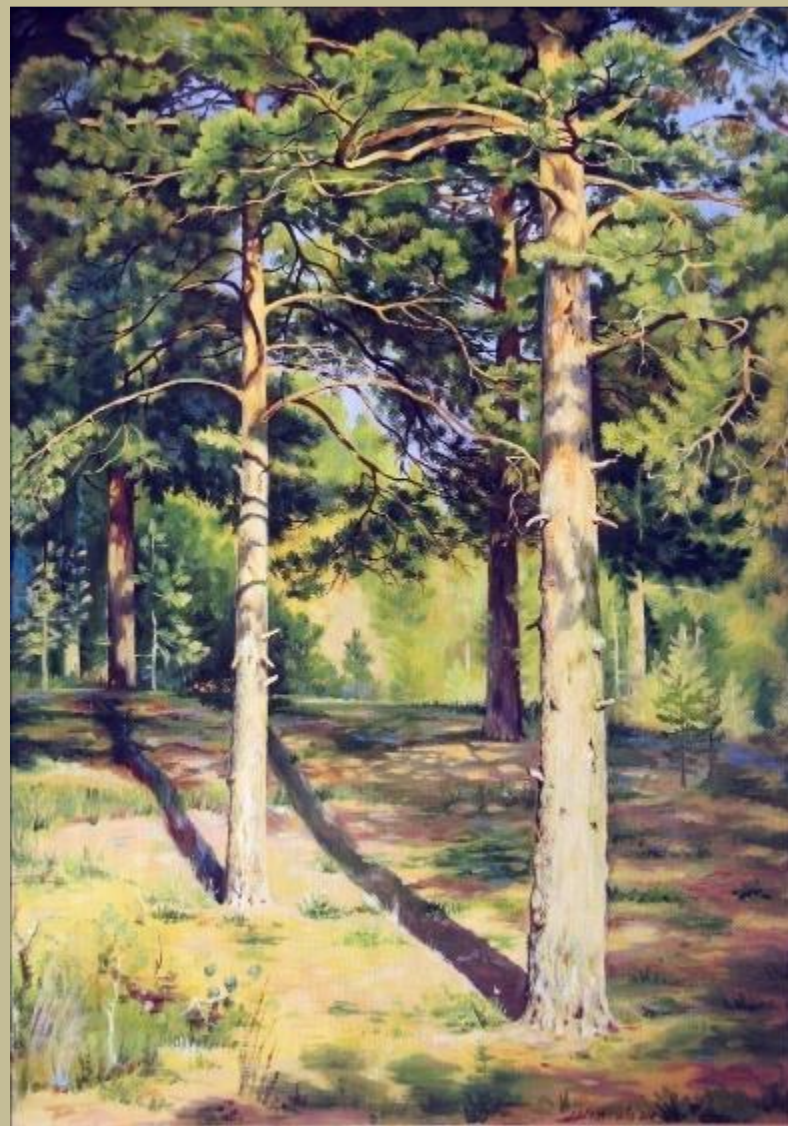
Ф.А.Васильев. Оттепель. 1871г.

И.И.Шишкин (1832-1898 гг.) - русский художник-пейзажист, непревзойденный мастером в написании соснового леса.

«Певец русского леса»

На картине «Сосны, освещенные солнцем» мы видим, как солнце золотит прямые стволы сосен, разворачивается лесная жизнь. Чудится терпкий запах сосен, кажется, что хрустнет под ногами сосновая шишка. Очень много солнца и света исходит от этой картины.

*И.И.Шишкин.
Сосны, освещенные солнцем.
Этюд. 1886г.*

**Исаак Ильич Левитан (1850-1900) —
русский художник, мастер
«пейзажа настроения»**

**В картине
«Март»
присутствует
радость весны,
начала
пробуждения,
воскрешения
природы от
зимнего снега
и холода**

И.И.Левитан. Март. 1895г.

И.И.Левитан написал один из самых проникновенных пейзажей «Вечерний звон», воплощающий мечту художника о счастье, о мире, где нет зла и торжествуют

**Красиво
вечернее
освещение,
которое
румянит и
золотит
легкие облака
и белые стены
монастырских
зданий.**

**Течение реки
уводит взгляд**

вдали

И.И.Левитан. Вечерний звон. 1892г.

Жан Батист Камиль Коро (1796-1875) — французский художник и гравёр, один из самых успешных и

ПОПУЛЯРНЫХ

К.Коро. Порыв ветра. 1870г.

ма.
В картине «Порыв ветра» художник передает тревожную атмосферу приближающейся бури, создает образ природы, полный экспрессии и драматизма.

**Винсент Виллем Ван
Гог (1853-1890) — всемирно
известный нидерландский**

Ван Гог. Валуны и дуб. 1888г.

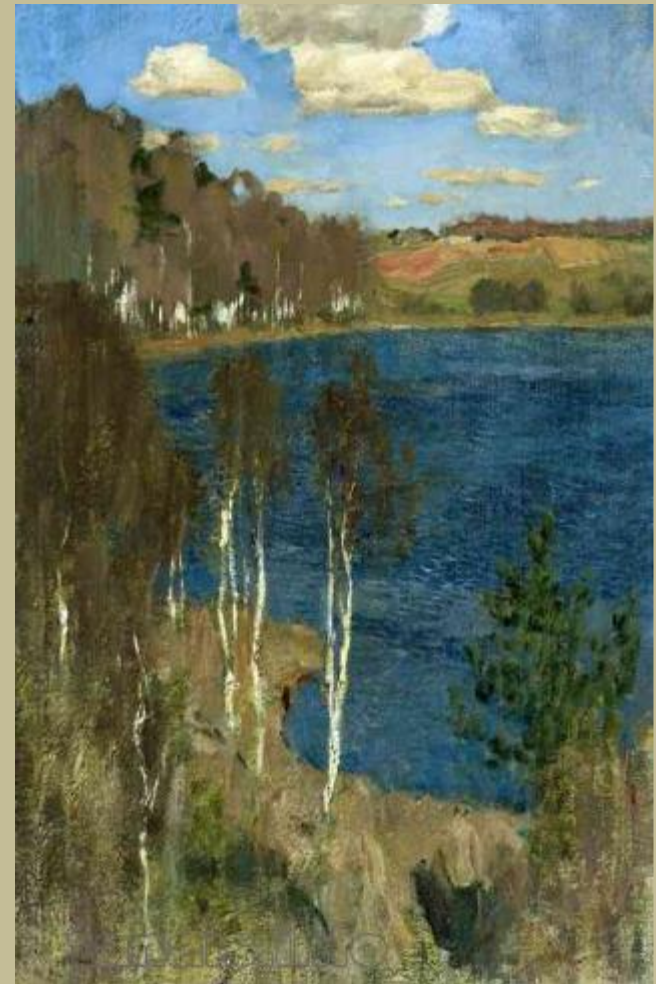
Картина
«Валуны и дуб»
написана в
энергичной
манере письма,
крупными мазками
непромешанных
красок, тем самым
хорошо передаёт
его восприятие

Пейзажи живут в нашем сознании как задушевные картины природы и погружают в мир прекрасных чувств, глубоких мыслей, вечных духовных ценностей.

Каждый из художников-пейзажистов был самобытным живописцем, создавшим свой уникальный образ

И.И.Шишкин. Рожь. 1878г.

*И.И.Левитан.
Озеро. Весна.
1898г.*

Времена года в русской поэзии

В русской поэзии издавна осень, зима, весна и лето обозначают нечто большее, чем обычные времена года.

- ✓ **Весна** – «прекрасное дитя», «утро года», молодая красавица, дыханием которой согрето все живое.
- ✓ **Лето** – «пахнет сеном над лугами», «ветер с полудня», «час от часу жар сильнее», «зарумянилась вишня и слива», «и весел звучный лес», время буйного цветения, знойного томления.
- ✓ **Осень** – «Очей очарованье!». Дарит самые яркие краски: «Лес, точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный...»
- ✓ **Зима** – чародейка, волшебница, убаюкивающая под звуки метели, укрывающая белым покрывалом, и старуха, «ведьма злая» способная погубить, заморозить, сон природы, смерть.

Природа изображалась русским поэтами не просто фоном, на котором происходит жизнь и деятельность человека, но частью его души.

Самые поэтические темы времен года создали:

**А.С.Пушкин
(1799-18837)**

**Ф.И.Тютчев
(1803-1873)**

**А.А.Фет
(1820-1892)**

**И.А.Бунин
(1870-1953)**

Поэзия А.С.Пушкина никого не оставит равнодушной. Для каждого времени года он находил такие слова и образы, которые навсегда запали в душу читателям.

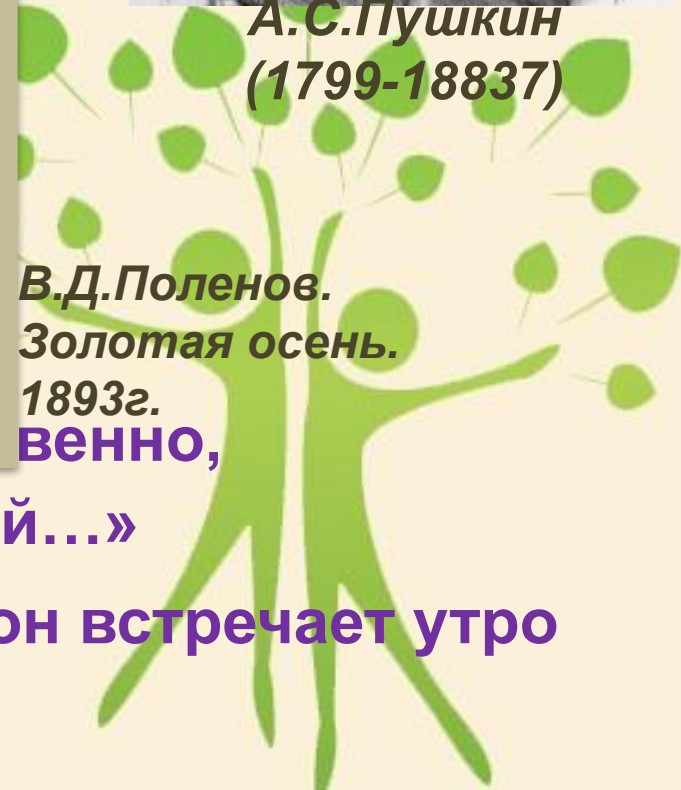

А.С.Пушкин
(1799-18837)

В.Д.Поленов.
Золотая осень.
1893г.
Венно,

- ✓ «Дорога промерзает, но мне она мила, читатель дорогой...»
- ✓ «Улыбкой ясною природа сквозь сон встречает утро года...»
- ✓ «Дохнул осенний хлад, дорога промерзает...»

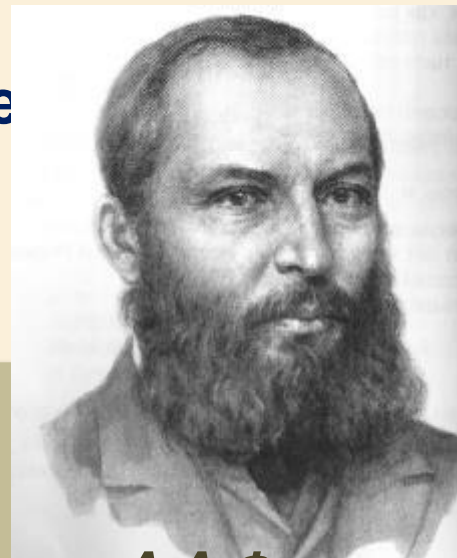

В творчестве А.Пушкина много произведений посвящено временам года и одно из самых ярких «Зимнее утро»

Современный художник В.И.Бебий. Зимнее утро

Совсем другая картина зимы предстает перед нами в стихотворении А.А.Фета «Учись у них - у дуба, у березы ...».

А.А.Фет
(1820-1892)

И.И.Шишкин. Зима.1890г.

**Певец русской
природы
Ф.Н.Тютчев изобразил
весеннюю природу
в стихотворении
«Весенние воды»**

**Ф.И.Тютчев
(1803-1873)**

И.И.Левитан. Весна. Большая вода. 1896г.

Размышления о сокровенных силах мироздания всегда оставались одним из главных мотивов русской поэзии.

Описывая состояние природы и её изменения, поэты рассказывают нам о сложных законах жизни

че
у
и.

Времена года в музыке великих

композиторов

Природу рисуют художники, о ней пишут стихи поэты. У художников - краски, у поэтов - слово, у композитора – только звуки. Но ими можно прекрасно рисовать природу.

Тему природы в музыке раскрывали такие великие композиторы как:

*А. Вивальди
(1678-1741)*

*И. Гайдн
(1732-1809)*

*П. И. Чайковский
(1840-1893)*

*А. К. Козлов
(1865-1936)*

Среди самых ярких музыкальных картин,
связанных с темой природы – цикл
концертов итальянского композитора
Антонио Вивальди “Времена года”.

А. Вивальди
(1678-1741)

А. Бруно. Начало Весны. 2008г.

Вивальди Антонио.
«Времена года» – «Весна» (ч.1)

Он создал цикл
концертов
“Времена года”
для струнного
ансамбля с
солирующей
скрипкой.

Концертов
всего четыре.

Прекрасно описывает природу в своей музыке Пётр Ильич Чайковский — русский композитор, один из величайших композиторов в истории музыки.

Его музыка отличается особой теплотой и задушевностью.

Он создал всемирно известный цикл «Времена года», состоящий из 12 пьес.

П.И.Чайковский
(1840-1893)

Январь – «У камелька»	Июль – «Песнь косаря»
Февраль – «Масленица»	Август – «Жатва»
Март – «Песнь жаворонка»	Сентябрь – «Охота»
Апрель – «Подснежник»	Октябрь – «Осенняя песнь»
Май – «Белые ночи»	Ноябрь – «На тройке»
Июнь – «Баркарола»	Декабрь – «Святки»

Для облегчения восприятия музыки, каждой из пьес был дан поэтический стихотворный эпиграф.

Первую пьесу альбома П.И. Чайковский назвал – «У камелька».

Музыка «Января» вначале спокойная, неторопливая. Похоже, что ласковый негромкий голос рассказывает о

...ственно.
Вместе с музыкой
хорошей
К нам приходит
волшебство.
Осторожней, осторожней-
Не спугнуть бы нам его.

Чайковский П.И. «Времена года» - «Январь. У камелька»

**И.Гайдн
(1732-1809)**

**И.Гайдн.
«Времена Года» –
«Осень» (ч.3.),
Вступление**

**Величайшей является оратория
«Времена года» Йозефа Гайдна –
знаменитого австрийского композитора.
44 номера равномерно распределены по
4 частям — «Весна», «Лето», «Осень»,
«Зима».**

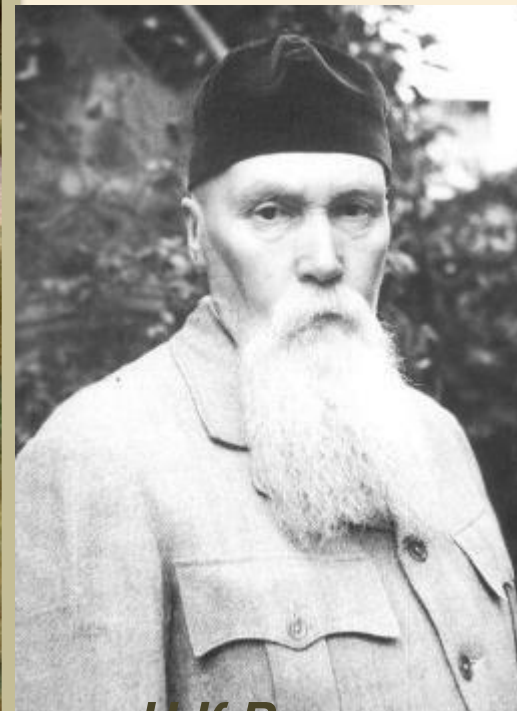
**«Осень» — наиболее оживленная
жи**

Ф.Бассано. Осень. 1576г.

Русско-индийский художник **Николай Константинович Рерих** в 1911-1912 годах работал с русским композитором **Стравинским** над созданием балета «Весна священная» и создал много картин-декораций к балету. **Эскиз-декорация «Поцелуй земле»** – величавый образ северной природы.

Н.К.Рерих
(1874-1947)

Н.К.Рерих. Поцелуй Земле. Эскиз декорации к балету И. Ф.Стравинского «Весна священная» (1912)

Наши мысли, чувства, состояние души, наше отношение к окружающему, к миру, к себе – это и есть жизнь, которая ни на миг не останавливается. Каждый человек, хотя бы раз, пытается передать восторг от покрывшего черную землю первого снега, грусть, навеваемую осенним

Художники это делают при помощи богатейшей палитры красок, **ПОЭТЫ СОЗДАЮТ словесные образы,** музыканты выражают свое видение мира через гармонию звуков.

Вопросы (письменно)

1. Назовите виды искусства и способы выражения в каждом из них образа.
2. Что такое пейзаж? Каким он бывает?
3. Какие художники прославились изображая природу?
4. Какие поэты писали о природе?
5. Назовите композиторов, которые обращались к теме времена года.
6. Назовите совместную работу художника и музыканта о природе.

