

Пейзаж. Как научиться его читать.

Слайд 1.

Как научиться читать пейзажи?

И зачем? И как научиться самим? Картины без людей и их трактовка для многих оказываются непростой задачей в деле приобщения ребенка к прекрасному. Мы изучим несколько хитростей, благодаря которым вы сможете лучше понимать, что же хотел сказать художник.

Слайд 2. Что такое пейзаж?

Пейзаж — это жанр изобразительного искусства. В пейзажах художники изображают природу, первозданную или измененную человеком: леса, реки и моря, городские и сельские виды. Живописцы передают состояние воздуха и света в разное время дня и ночи. Иногда в пейзажи включают фигуры людей или животных.

Расцвет пейзажа в России наступил во второй половине XIX века, когда художники-передвижники открыли для искусства неброскую красоту русской природы. Они изображали ее в любом состоянии: солнечным летним днем, дождливым осенним вечером, морозным утром. Пейзажи писали Алексей Саврасов, Архип Куинджи, Исаак Левитан, Иван Шишкин и другие мастера. Передвижники путешествовали по России, изображали равнины, опушки леса, луга и речки, старинные храмы и деревенские дома.

Слайд 3.

На каждой картине есть герой — найдите его.

Просто в пейзажах этот герой — сама природа. Художнику тоже непросто выразить свои мысли и эмоции, так что и мы постараемся, правда? Главная задача в музее — не полюбоваться красивым видом, а найти причину, по которой автор изобразил именно это. Мы можем смело высказывать самые неожиданные версии! Ради чего художник затеял эту работу? Да ещё (частенько!) такую огромную! Какая деталь нравится вам больше всего?

(По очереди называйте с ребенком такие «самые главные» детали, мысленно помещайте их в центр, сдвигайте фокус, и наблюдайте, как меняется настроение пейзажа.)

Слайд 4.

Не всё, что мы видим — правда

Представляя художника на пленэре мы видим в своей голове человека, раз за разом в одно и то же время приходящего в ту самую точку, с которой открывается отличный вид, и пишущего свою работу. Конечно, так бывает, но далеко не всегда. Многие пейзажи приукрашены, идеализированы, а многие... попросту выдуманы! Но если художник придумал природный вид, разве мог он обойтись в нём без скрытых символов? Конечно, он пытается что-то до нас донести. Разберемся, как расшифровать его послание.

Слайд 5.

Охотимся на символы

Итак, мы выяснили, что пейзаж бывает искусственным, идеализированным. Попробуйте найти на картине то, что туда добавили специально — не кажется ли какой-то предмет лишним или наоборот чересчур уместным? Игра художника со зрителем может крыться где угодно, даже в расположении деревьев, а уж цветы, радуга, развалины, здания в отдалении (например, купола храмов), животные имеют совершенно конкретные значения.

Итак, «Пейзаж с Диогеном», Николя Пуссен, 1647 год. На картине мы видим старика и молодого юношу, который пьёт воду из реки. Это история о Диогене Синопском. Согласно ей, философ Диоген (старик), увидев, как юноша пьёт воду ладонью, выбросил свою миску, потому что она была ему не нужна, ведь он мог обойтись и без неё.

Слайд 6-8

Сочиняем названия

Пейзажи вместо сюжетов используют мотивы, и на первый взгляд на них ничего не происходит, так какие же оригинальные названия могут быть? Чаще всего названия передают состояния природы: «Утро», «Полдень», «Вечер», иногда добавляются намеки, подсказки от автора, указывающие на детали. Придумайте свои названия к понравившимся картинам: из одного слова, из трёх и из двух предложений. Упражнение сложное, но очень интересное!

Слайд 9-10

Примерьте на себя настроение

Каждая творческая работа — отражение внутреннего состояния творца. Попробуем «влезть в его шкуру», внимательно посмотреть на картину и

проанализировать, чего захотелось? Как изменилось настроение? Весело или грустно, ностальгия, скука, а может быть желание немедленно залезть в картину? Расскажите свои ощущения у каждой картины и потом сравните. Тонкие оттенки чувств сформулировать непросто, но если практиковать это упражнение регулярно, всё получится.

Слайд 11-13. Какие бывают пейзажи?

Некоторые виды пейзажей:

- Пасторальный — изображает спокойную сельскую жизнь с полями, лугами и маленькими деревеньками.
- Городской — показывает город или его отдельные архитектурные элементы.
- Морской — изображает море, корабли и другие морские объекты.
- Горный — показывает горы, скалы и другие природные объекты, расположенные на большой высоте.
- Лесной — изображает лес или отдельные деревья.
- Индустриальный — показывает промышленные объекты, такие как заводы, фабрики, мосты и другие инженерные сооружения.
- Космический — изображает звёздное небо, планеты, галактики и другие космические объекты.

Слайд 14.

А вот и детские пейзажи. Чудесные работы! И мы с вами тоже можем создать свой пейзаж. Стоит только попробовать.

Слайд 15.

Спасибо за внимание.