КОНСПЕКТ УРОКА ПО ИСКУССТВУ 8 КЛАСС

№ урока:

Дата проведения:

Тип урока: урок-беседа

Тема урока: Есть ли у красоты свои законы?

Цели:

Образовательная: рассмотреть особенности гармонии, композиции , ритма в произведениях искусства –архитектуры, скульптуры и музыки, научить выражать своё отношение к произведениям искусства.

Развивающая: развивать интерес учащихся к шедеврам мирового искусства,

Воспитательная: воспитывать любовь к искусству, эстетический вкус.

Оборудование: учебник, тетрадь, аудиозаписи – Моцарт, Шуберт, Африка Тамтамы, фотографии: Джотто «Оплакивание Христа», Мирон «Дискобол», изображение Парфеона и др., карточки для самооценки.

 ХОД УРОКА

1. **Оргмомент**

Приветствие. Настрой учащихся на работу. Проверка готовности к уроку. Проверка отсутствующих.

1. **Проверка домашнего задания.**

Опрос по теме прошлого урока: «Застывшая музыка»

Почему храм Покрова на Нерли вызывает ассоциацию со свечой?

Почему архитектуру часто называют застывшей музыкой?

1. **Сообщение и развитие темы.**

Понятие «красота», как известно, абстрактно. О том, есть ли у красоты свои законы, задумывались люди с самых давних пор. Спорят на данную тему и поныне. Но все-таки, существуют ли какие-то природные, незыблемые законы красоты, которые бы воспринимались, как общепринятые? Или же это понятие носит индивидуальный характер? Что такое гармония? Симметрия и асимметрия? Об этом и о многом другом – мы поговорим сегодня на уроке.

Архитектурное сооружение (храм или просто изба), живописная картина или произведение графики, скульптура или изделие народных умельцев, старинное песнопение или народная песня, спектакль, кинофильм или крупное сочинение для симфонического оркестра – все они созданы по законам красоты. Главные, общие для всех видов искусства законы, определяющие прекрасное, основаны на гармонии.

 Гармония изначально свойственна Миру и всем его составляющим. Ее лишь надо уметь увидеть и извлечь, как это делают художник и ученый, которые в большей мере, чем другие люди, чувствуют гармонию. Древние греки, открывшие понятие гармонии, тесно связывали ее с понятием меры. «Меру во всем соблюдай», — советовали древнегреческие мудрецы. Мера заставляла постоянно выявлять внутренние связи через симметрию, пропорции, ритм — базовые понятия и в природе, и в искусстве, и в науке. Симметрия, пропорции, ритм тесно связаны с математикой. Не случайно древнегреческий философ и математик Пифагор и его последователи утверждали, что все прекрасно благодаря числу. Они создали учение о гармонии сфер, утверждая, что расстояния между планетами соответствуют числовым отношениям музыкальной гаммы, определяющей целостность и благозвучие Космоса.

Законы красоты в искусстве Древнего мира .

В начале времен, на заре человеческого общества, и египтяне, и китайцы математически обосновывали гармонию при помощи деления и отношения отрезков по формуле a / b = b / (a + b), где a меньше b. Греки связывали гармонию с понятиями «мера» и «лад», выводя из этого «согласие разногласного» и принципы организации музыки и звуков. В округленном виде – деление какой-либо величины в соотношении 62% и 38% - число ограничивается значением 1,62.

Золотое сечение в искусстве и архитектуре.

 Есть ли у красоты свои законы, мы можем изучать на примере общемировой истории искусств. Пропорции многих пирамид в Древнем Египте соответствуют правилу «золотого сечения». Также это правило использовалось и при изготовлении предметов быта, украшений, барельефов (кстати, несмотря на это, согласно социологическим опросам, многие современные люди считают такие пропорции чрезмерно вытянутыми). Леонардо да Винчи и многие другие художники сознательно использовали эти «божественные пропорции» и соотношения. Нынешними учеными установлено, что вся вселенная, от микрокосма до галактик, в общем, соответствует данному закону красоты. Живые организмы также обладают «золотым сечением». Этот закон – универсален. Пропорция является своеобразным эталоном, матрицей. А отклонения от нее – скорее исключением из правил, подтверждающие закон (вызванные, например, приспособлением к окружающей среде).

Симметрия и асимметрия .

Есть ли у красоты свои законы, мы можем наблюдать также, изучая явление симметрии. Это понятие встречается во многих сферах человеческой деятельности. В частности – в искусстве и архитектуре. Что же это такое? Перевод с греческого – соразмерность или неизменность. А также – упорядоченность, пропорциональность. Таковы основные характеристики этого понятия. В живой и неживой природе это явление довольно развито, и его часто можно наблюдать. Яркий пример – крылья бабочки или конструкция человеческого лица. Однако в природе симметрия никогда не бывает полной, абсолютной. И подобные между собой части не будут совпадать со стопроцентной точностью. В математике и геометрии, напротив, это понятие достигает абсолютных значений. Так, в геометрии симметрией называется способность фигур к отображению, которое сохраняет их форму и свойства. Грубо говоря, симметричной считается фигура, при линейном преобразовании переходящая в саму себя.

Идея абсолютности линейного отображения пронизывает искусство Древней Греции. Вспомните строго симметричные формы античных памятников, предметов быта (например, греческих ваз). Наиболее четко это явление нашло отражение в орнаментах многих народов мира. В различные эпохи идея симметрии в изображениях – сознательно или бессознательно – использовалась многими художниками и скульпторами. Равномерность повторов характерна даже для устного и песенного творчества, начиная с давних времен. Таким образом, на вопрос: «Есть ли у красоты свои законы?» можно ответить, что один из них – симметрия. Кстати, асимметрия в работах некоторых художников (Пикассо, Дали и некоторых других), как исключение из правил, лишь подчеркивает действие основного закона. Симметрию как признак живого организма привыкли воспринимать в качестве организующего мир начала. Все симметричное привычно, приятно глазу и потому оценивается как красивое. В искусстве симметрия находит выражение в композиционном построении произведений.

Композиция — мощное средство выразительности в любом виде искусства. Гармония (греч. harmonia) — это созвучие, согласие, соразмерность, соподчиненность частей целого. Композиция (от лат. composito — сочинение, составление, соединение, примирение) в искусстве — построение, внутренняя структура произведения, его целостность и соразмерность составляющих частей. Часто именно композиционное решение передает пафос художественного произведения. Пропорции строения тела человека в Античности определяли красоту и пропорциональность греческой архитектуры. Особенно важную роль в искусстве играет золотая пропорция — пропорция золотого сечения, применявшаяся со времен Античности. Лучшие произведения искусства — архитектуры, музыки, живописи, литературы — построены по правилам золотого сечения. Золотое сечение получается при делении отрезка на две неравные части, при котором меньшая часть так относится к большей, как большая ко всей длине отрезка. Если разделить отрезок пополам, он будет казаться слишком застывшим, безжизненным. Если место деления отрезка слишком сильно приближено к одному из его концов, то создастся впечатление неуравновешенности, беспокойства. Только золотое сечение вселяет одновременно чувства покоя и жизненной силы и потому воспринимается как прекрасное. Музыкальная гамма разбита на пропорциональные части, она в буквальном смысле слова пронизана пропорциями, а пропорциональность — признак красоты. В музыке кульминация произведения, как правило, находится в точке золотого сечения.

Ритм в искусстве определяет характер композиции. Но ритм является и характерным свойством любого живого организма. Биоритмы — условие его существования. Ритм есть во всем, что зависит от времени. Это своего рода мера времени и закономерность процессов. В природе буквально все подчинено ритму: смена дня и ночи, времен года, фаз луны и т. д. Типичный признак ритма — определенная закономерность в повторяемости явлений, форм, элементов. Ритм вдыхает жизнь и в произведение искусства! Именно благодаря ритму частей, составляющих целое произведение, мы улавливаем его характер: спокойный или тревожный, величественный или суетливый. Ритм передает движение. Музыкальный ритм имеет свои особенности. В музыке ритм в широком смысле слова определяет композицию — форму музыкального произведения. Отраженные в музыке эмоции способны к стремительным и даже мгновенным переходам. Например, при смене композиционных разделов композитор свободно переходит от одной эмоции к другой, подобно тому как писатель или кинорежиссер свободно переносит читателя, зрителя на несколько лет вперед или назад, от истории одного персонажа к приключениям другого. Вместе с тем при постепенном, психологически мотивированном переходе композитор часто использует знания временных законов связи жизненных эмоций. Одни эмоции подвижны, изменчивы, другие отличаются постоянством. Эта глубина погружения в эмоциональное состояние и находит отражение в музыке. Логика эмоциональных переходов часто отражается в форме произведения, пропорциях его частей. В узком смысле слово «ритм» подразумевает ритмический рисунок — последовательность звуков разной длительности, определяющую характер мелодии. Например, пунктирный ритм характерен для маршевой, энергичной музыки, а мерное чередование ровных длительностей — для колыбельной песни. Каждая эпоха вносит свои музыкальные ритмы, связанные с деятельностью человека. Наряду с ритмами работающих машин, стука колес бегущих поездов, всевозможных сигналов музыка может передать и «застывшее время» космоса, Вселенной, стихию мерцающих звезд. В мировом эфире границ не существует. И часто именно ритмы становятся посланцами культур. Достоянием всего человечества стали ритмы народов Африки, коренных народов Америки. Под их влиянием богаче стали ритмы классической, современной музыки.

Прослушайте музыку (Африка- Тамтамы, Моцарт – Симфония №40, Шуберт – неоконченная симфония), Проследите за изменениями эмоционального состояния, за логикой развития музыкальной мысли, выраженной композитором.

1. **Рефлексия**

Рассмотрите произведения изобразительного искусства. (Картинки на доске). Какую роль в композиционном решении каждого из них играет гармония, пропорции, симметрия, ритм?

1. **Итог урока.**

О чём мы на уроке с вами говорили? Что было для вас ново? Что осталось непонятно? Насколько урок вам был интересен, какую бы оценку вы себе поставили за урок? Отметить на карточках (учитель раздает карточки, учащиеся отмечают балы)

1. **Домашнее художественно-творческое задание :**

Создайте гармоничную композицию с выразительным художественным образом на одну из тем: «Спортивный праздник», «Дискотека», «Музыка», «Шопинг», «Одиночество», «Времена года» и др. Где можно будет использовать такую композицию?