

Арсентьева И.Н., Семёнова Д.С.

МУЗЫКА В ЖИВОПИСИ

(методический комплект для студентов и учителей музыки, МХК)

**Министерство образования и науки Челябинской области
ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1»
Кафедра музыкального образования**

Арсентьева И.Н., Семёнова Д.С.

**МУЗЫКА В ЖИВОПИСИ
(методический комплект для студентов и учителей музыки, МХК)**

Челябинск, 2021

Арсентьева И.Н., Семёнова Д.С. Музыка в живописи, методический комплект для студентов и учителей музыки, МХК. – Челябинск, ГБПОУ ЧПК №1, 2018. –46с.

Данный методический комплект содержит в себе портреты зарубежных и отечественных композиторов, картины с изображением музыкальных инструментов, интересные факты из жизни и творчества художников, тесты на выявление уровня развития эрудиции у учащихся 5-7 классов.

Рецензент: Колмурзина Э.Р., учитель музыки, высшей квалификационной категории МКОУ СОШ с.Уйское.

Оглавление

Предисловие

- 1.Галерея портретов русских композиторов
- 2.Галерея зарубежных портретов композиторов.....
- 3.Изображение музыкальных инструментов.....
4. Интересные факты из жизни художников.....
5. Тесты на выявление уровня эрудиции

Предисловие

Методический комплект - совокупность методических материалов, обеспечивающих изучение и качественное преподавание учебной дисциплины. Данный методический комплект включает разделы с иллюстративным материалом, содержащим живописные изображения композиторов кисти известных художников. Методический комплект предназначен для использования при изучении разделов и тем в программах по музыке, а также способствует реализации межпредметных связей между музыкой и изобразительным искусством на уроках музыки и во внеклассной работе.

Цель методического комплекта: представить галерею известных композиторов (зарубежных и отечественных) и картины с изображением музыкальных инструментов, для развития эрудиции школьников 5-7 классов.

Основные задачи методического комплекта:

1. Дать представления о системе взаимосвязи искусства с жизнью;
2. Осваивать средства художественной выразительности на основе взаимодействия музыки и живописи;
3. Воспитывать интерес к изобразительному и музыкальному искусству;
4. Развивать уважения к культурно отечественного наследия;
5. Овладеть элементарной художественной грамотой и знаниями в сфере искусства;
6. Познакомить с биографией художников.

Методический комплект для развития эрудиции школьников 5-7 классов представлен следующими разделами:

1. Галерея портретов русских композиторов
2. Галерея зарубежных портретов композиторов
3. Изображение музыкальных инструментов
4. Интересные факты из жизни художников
5. Тесты на выявление развития уровня эрудиции школьников

Методический комплект «Музыка в живописи » может использоваться учителями музыки, МХК, студентами музыкальных специальностей и всеми, кто интересуется музыкой и живописью в эстетическом образовании.

Раздел I
Галерея портретов русских композиторов

Анализ энциклопедической литературы показал, что портрет – это изображение или описание какого-либо человека либо группы людей, существующих или существовавших в реальной действительности, в том числе художественными средствами (живописи, графики, гравюры, скульптуры, фотографии, полиграфии), а также в литературе и криминалистике (словесный портрет) и т.д.

В изобразительном искусстве портрет – это самостоятельный жанр, целью которого является отображение визуальных характеристик модели. «На портрете изображается внешний облик конкретного, реального, существовавшего в прошлом или существующего в настоящем человека».

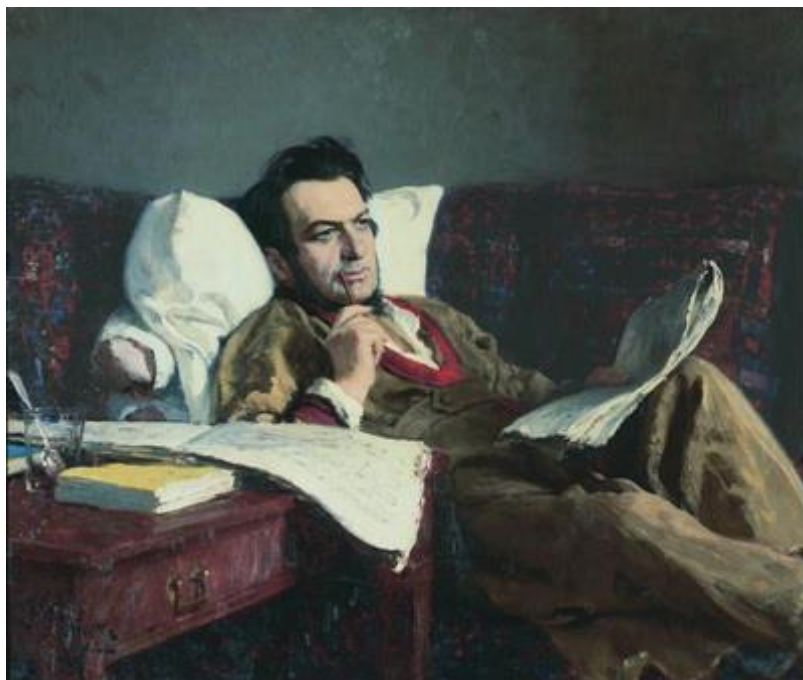
Портрет в живописи – это повторение в пластических формах, линиях и красках живого лица, и одновременно при этом его идейно – художественная интерпретация.

Исходя из этого, портрет позволяет художнику обнаружить акценты личности, подчеркнуть характерные признаки, эмоциональность человека, раскрыть душевный мир и создать нравственный портрет. Среди русских художников наиболее яркими представителями являлись Илья Ефимович Репин, Виктор Михайлович Васнецов, Иван Иванович Шишкин, Василий Иванович Суриков, Валентин Александрович Серов, Василий Григорьевич Перов, Исаак

Ильич Левитан, Михаил Врубель.

По мнению искусствоведов, образы многих известных композиторов, созданных И. Репиным (Глинки, Рубинштейна, Мусоргского, Кюи, Бородина), говорят о том, что художник любил музыку.

Этот портрет был одним из первых заказов, сделанных П.М. Третьяковым И.Е.

И. Репин «Михаил Иванович Глинка в период сочинения оперы «Руслан и Людмила» (1887). Государственная Третьяковская галерея.

Репину в 1872 г. вскоре после их знакомства. Но заказ был выполнен не сразу – к работе над

ним Репин приступил лишь в середине 1880-х годов. При создании портрета

художнику помогала своими воспоминаниями и рассказами сестра Глинки – Л.И. Шестакова (Глинка умер в 1857 г.).

Композитор изображен в домашней обстановке, полностью погруженным в творчество: лицо сосредоточено и в то же время полно тем внутренним богатством, которое бывает у творческого человека. Предметы, которые окружают Глинку, помогают зрителю ощутить атмосферу творчества великого композитора.

И. Репин «Портрет композитора А.Г. Рубинштейна» (1887). Государственный Русский музей, Санкт – Петербург

Рубинштейн изображён на этом портрете в процессе своей работы, в момент творческого вдохновения. Его мысли и чувства в данный момент полностью отданы музыке, сложный поворот фигуры, дирижёрский жест руки, нервная трепетность, свойственная импровизатору – всё это соответствует сильному, порывистому характеру музыканта.

Картина представляет интерес как позднее произведение мастера, активно использующего в своем творчестве достижения современной живописи. Репин по импрессионистически высветляет краски, смягчает контуры, передает свечение толщи воздуха. Эффект парадности усилен за счет

низкой точки зрения и подчеркнутой торжественности золотисто – красного колорита.

Это один из быстрых портретов И. Репина, и так получилось, что портрет создан незадолго до смерти музыканта. Художник написал его всего за четыре сеанса, отобразив на полотне фактически больного композитора, позировавшего ему в халате в военном госпитале, где Модест Петрович Мусоргский находился на лечении.

По сему чувствуется, что И. Репин работал с портретом легко и непринужденно, правдиво и без особой лести раскрывая характер и глубокий внутренний мир, не скрывая недостатков знаменитого музыканта. Это произведение И. Репина всколыхнуло общественность, высоко отозвался о творении И. Репина Стасов, назвав работу художника великим творением русского искусства. Огромное

И. Репин. Портрет композитора Мусорского (1881) Государственная Третьяковская галерея.

впечатление произвел портрет композитора на художника Крамского, удивлявшегося невиданными до сего живописными приемами своего коллеги, размашистая живопись с легким колоритом, портрет фактически на белом фоне, содержательная, новаторская работа, раскрывающая в русском изобразительном искусстве новый стиль портретной живописи.

И. Репин. Портрет композитора Цезаря Антоновича Кюи. (1890)

Кюи Цезарь Антонович (1835 – 1918) – русский композитор и музыкальный критик, член Могучей кучки и Беляевского кружка; профессор военной фортификации.

Портрет Ц.А. Кюи – характерный пример автолитографии, где Репин, работая литографским карандашом, остается верен приемам работы графитом. Известно, что с 1890-х гг. в рисунке Репина преобладает эскизная манера: в хаосе линий и растушевок проявляется или, другими словами, «нащупывается» форма.

В 1880-х гг. Репин написал живописный портрет Кюи, сидящего в кресле (1890). В рассматриваемой автолитографии он изобразил его погрудно, передав

характерный для Кюи жест меланхолии и скепсиса: рука, подпирающая голову. Композиция портрета диагональная: за

счет выдвинутого вперед локтя и разворота плеч создается впечатление, будто фигура изображенного надвигается на зрителя. Это чувство усиливается прямым взглядом из-под чуть скосившихся очков. Репин сделал

живописный портрет Кюи на рубеже карьеры музыкального критика: с 1875-х гг. взгляды Кюи, пропагандировавшего принципы народности в музыке, устаревают. Портретная автолитография совпала с угасанием творческой активности композитора на рубеже 1900-х гг.

И. Репин Портрет композитора и ученого-химика Александра Порфирьевича Бородина (1888).

Портрет Бородина был написан совершенно иначе. Бородин был яркий и самобытный композитор и ученый, автор эпической оперы "Князь Игорь" и произведений, положивших начало героико-эпическому направлению отечественного симфонизма.

Это своеобразный портрет-памятник, исполненный вскоре после смерти композитора, под впечатлением от недавних встреч с ним. Он изображен в своей излюбленной позе во время концерта в Дворянском собрании. Следует подчеркнуть, что этот портрет писался с человека, фигурой похожего на Бородина, а также с фотографий.

Так получилось, что лучший портрет Чайковского стал и последним прижизненным, написанным за девять месяцев до смерти гениального композитора. Его автор – художник – передвижник из Одессы Николай Дмитриевич Кузнецов (1850 – 1930). Вообще композитора рисовали мало, может быть, потому, что уже входили в моду фотографии, для которых не надо было позировать часами. Для Большого зала консерватории были заказаны изображения великих композиторов.

Н.Д. Кузнецов. Портрет П.И. Чайковского. 1893 год.

История создания этого живописного полотна очень интересна. П.И. Чайковского, портрет которого писался в Одессе, пригласили в этот город на закрытие сезона оперного театра, являвшегося в ту пору одним из лучших в России. Директор театра Райский хотел увековечить это событие портретом великого маэстро, который он бы повесил в холле театра, придав ему, таким образом, еще большую значимость. П. И. Чайковский согласился позировать 43 – летнему выпускнику Академии Н. Кузнецову. Несколько часов он добросовестно был моделью, а потом попросил отпустить его, так как стоять в жару в костюме было

смертной мукой. Художник заканчивал портрет Петра Чайковского без модели. Когда Кузнецов привез композитору законченную работу, Чайковский по достоинству ее оценил, назвав «чудной». Третьяков был того же мнения о работе и сразу же приобрел портрет для своей коллекции. Полотно размером 623 х 800 мм, запечатлело умного, думающего, страдающего, красивого человека, «славу и гордость земли русской». Темный фон, черный костюм и два светлых пятна – лицо и кисть руки на раскрытой партитуре. Может быть, фон не дорисован до конца, но он так хорошо подчеркивает прекрасное лицо гения. Можно додумать в темноте фона каких – то монстров, якобы мучающих композитора, а можно радоваться тому, как удачно выделено лицо, обрамленное сединами, и как подчеркнут взгляд титана, как переданы ум, гениальность и редчайшее дарование.

Сомов К. А. Портрет С. В. Рахманинова.
Русский музей (1925)

«Усталой мудростью» называл творчество Константина Сомова Сергей Дягилев. Утонченность, одухотворенность, изящество. Не люди, а – мечты. И вместе с тем они абсолютно реальны. Таков и этюд портрета Рахманинова, который находится в Русском музее. Сам Сомов написал об этой своей работе: «Вышел он у меня грустным демоном – сходство внешнее не разительно, но все говорят, что я изобразил его душу». В конце 1923 года Сомов вместе с другими художниками отправился сопровождать выставку произведений русского искусства в Нью – Йорк. Здесь, в Америке, он и познакомился с семьей Сергея Васильевича Рахманинова. Летом 1925 года в селении Корбевиль, недалеко от Парижа, Сомов начал

писать этюд с Рахманинова, нужный ему для заказного портрета композитора.

Следует отметить, что живопись Сомова и музыка

Рахманинова постоянно соприкасались: например, летом 1929 художник гостил у Рахманинова на вилле в Клерфонтее под Парижем и по утрам писал этюды из окна своей комнаты – под музыку Рахманинова, который обычно в это же время играл часа полтора.

И. Репин. Славянские композиторы (Собрание русских, польских и чешских музыкантов) (1872).

Владелец московской гостиницы "Славянский базар" Пороховщиков в 1871 г. пожелал иметь картину, изображающую славянских композиторов разных времен и разных стран. Он обращался к разным маститым художникам, но все, слыша о таком необычном заказе, заламывали цены.

Тогда предприниматель предложил написать ее молодому Репину, сильно нуждавшемуся в деньгах. Приложенные Пороховщиковым 1500 рублей показались художнику сказочным богатством, и он принял заказ, не удивляясь его странности и даже где-то нелепости. Ведь композиторы, которых следовало изобразить, жили в разных странах, многие в разное время и никак не могли бы встретиться все вместе. Так, Бортнянский, к примеру, умер в 1825 г., а Огинский в 1833 г. Римский-Корсаков и Балакирев тогда еще и не родились.

Список композиторов для Пороховщикова составлял Николай Рубинштейн, руководствовавшийся своими личными музыкальными пристрастиями. Так, в нем не оказалось ни Мусоргского, ни Бородина, ни Кюи. Блистательно отсутствовал даже Чайковский, которого в то время обожала вся Москва. А кто же был удостоен чести быть изображенным? Посмотрим внимательно на картину "Славянские композиторы". В ее центре – русские композиторы: на первом плане М.И. Глинка беседует с М.А. Балакиревым, В.Ф. Одоевским и Н.А. Римским – Корсаковым (в военной форме). Позади этой группы сидит на стуле А.С. Даргомыжский, за которым виден И.С. Ласковский, справа А.Ф. Львов (в придворном мундире), слушающий А.Н. Верстовского. У рояля – братья А.Г. и Н.Г. Рубинштейн, между А.Г. и Львовым стоит А.Н. Серов. В глубине за ними группу образуют А.П. Гурилев, Д.С. Бортнянский и П.И. Турчанинов. Польские музыканты – С. Монюшко (крайний справа), Ф. Шопен, М. Огинский и К. Липиньский (на фоне двери). Левый край – чешские

композиторы Э. Направник (крайний), Б. Сметана, К. Бендель и В. Горак. Картина имела успех. На торжественное открытие "Славянского базара" съехалось все аристократическое общество. Репин и заказчик получили массу поздравлений. А вот Тургенев, увидев ее, в письме к Стасову назвал ее "холодным винегретом живых и мертвых". В другом письме он замечал: "Откровенно вам скажу, хуже сюжета для картины я и придумать не могу – и искренне об этом сожалею: тут как раз впадешь в аллегорию, в казенщину, в ходульность..." Сейчас картина находится в Московской государственной консерватории. Не знаю, правда, выставлена ли она там на всеобщее обозрение, москвичи могут попытаться проверить и увидеть ее воочию.

Итак, анализ искусствоведческой литературы показал, что портреты композиторов представлены в живописи достаточно разнообразно и многообразно. Наиболее многочисленное их количество принадлежит кисти И. Репина.

Раздел II

Галерея зарубежных портретов композиторов

Зарубежные композиторы - классики

Джозеф Гайдн
(1732 – 1809)

Иоганн Себастьян Бах
(1685–1750)

Антонио Вивальди
(1678- 1741)

Людвиг ван Бетховен
(1770 -1827)

Э. Хаусман Портрет Иоганна Себастьяна Баха (1748)

Журнал «Историческая Правда» представляет собой икону истории музыки» — цитирует агентство Рейтер представителя архива. Бах изображен в парике, в руках он держит исписанную нотами страницу. Портрет был создан, когда Баху было около 60 лет. Это один из двух портретов, написанных в то время, когда Бах жил в Лейпциге. Второй из них, 1746 года, выполненный также Хаусманом, находится в музее Баха с 1913 года.

Перед тем, как пополнить постоянную экспозицию музея, портрет был выставлен на открытии ежегодного фестиваля Баха в Лейпциге.

Далее в этой же статье автор подчеркивается, что "И мучительно, и радостно видеть, как портрет покидает свой прежний дом, где он

провел больше шестидесяти лет — гостиную великого знатока Баха и филантропа, почившего Уильяма Шейда, и возвращается в Лейпциг", — отмечает Джон Элиот Гардинер, известный английский дирижер, в доме которого когда-то находился портрет.

Эжен Делакруа Портрет Ф. Шопена

Незавершенный портрет Фредерика Шопена был написан французским живописцем Эженом Делакруа в 1838 году. Этот портрет занимает далеко не самую ключевую роль в творчестве художника, но в то же время очень интересен по многим причинам.

Этот портрет был создан автором не на заказ, а исключительно из личных побуждений. Кроме того, на картине изображен человек, мастерство которого как композитора находится на уровне самых величайших композиторов всех времен и народов, что, несомненно, вызывает определенный интерес к его личности.

На картине смелыми мазками создан очень харизматичный образ Шопена. Его глубокие карие глаза наполнены ярким и сильным разумом, которому предстоит родить еще много музыкальных шедевров. Мужественные скулы, нос с горбинкой и волнистые волосы создают единый образ человека неординарного, порывистого и экспрессивного.

Герой картины находится, словно в напряжении от долгого позирования, ведь романтическая душа требует активности, незамедлительно творить!

В Делакруа до самой его смерти кипела жизнь, желание создавать полотна, которые поразят всех современников. Возможно, в этом был он похож на Шопена. И быть может, многие схожие взгляды на мир и творчество были у этих двух великих людей.

Раздел III

Изображение музыкальных инструментов в живописи

Обращение к искусству музыки и музыкальной литературы позволило выявить, что тесная связь музыки и живописи проявляется еще и в том, что музыкальные инструменты часто изображаются на картинах, созданных художниками в разные исторические эпохи. Изучение литературы, сбор и систематизация информации по данному вопросу позволили сделать следующие заключения. Изображение музыкальных инструментов можно распределить по трем направлениям:

- история появления и совершенствования музыкальных инструментов;
- отражение любовных отношений и музыкальность полотен;

Раскроем каждое направление подробнее. Первоначально обратимся к первому направлению — истории появления и совершенствования музыкальных инструментов.

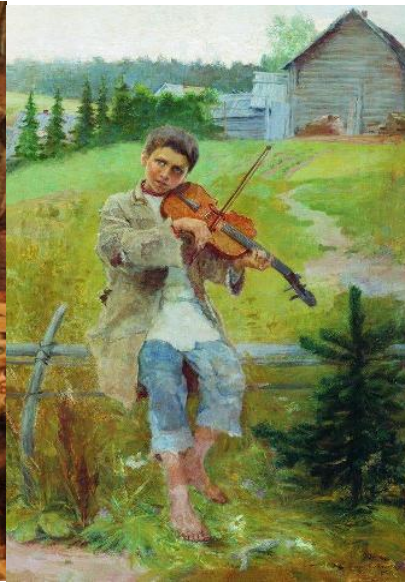
Следует отметить, что музыкальные инструменты на картинах художников не только дают представление о культурной жизни эпохи и развитии музыкального инструментария того времени, но и имеют определенный символический смысл. Вникнув в смысл изображения, можно лучше понять замысел и содержание картины, получить более яркое представление об эпохе, в которую она была создана. Так, например, смычковые инструменты были известны очень давно, но все же они значительно моложе щипковых. Ни время, ни место появления смычка точно не определены. Предположительно непосредственной предшественницей скрипки была так называемая лира да браччо, ведущая происхождение от старинных виол. Подобно скрипке, этот инструмент держали у плеча (итальянское *braccio* — плечо), приемы игры также были схожи со скрипичными.

Точная дата рождения непосредственно самой скрипки неизвестна, но приблизительно можно судить о времени ее возникновения — это кон. 15 — нач. 16 вв.

Самые первые скрипки делали те же мастера, что и лютни, и виолы. Один из них, Гаспаро Бертолотти, поселился в 1562 году в итальянском городке Бреши и работал там до конца своих дней. Скрипки играют ведущую роль в струнном квартете, различных камерных ансамблях, симфоническом оркестре. Мастера творили инструменты, а музыканты создавали и исполняли музыку, присущую именно этому инструменту, показывая на что способна скрипка в умелых руках.

Антонио Страдивари.

Мальчик со скрипкой. 1897
Богданов-Бельский Н.П.

Следующий музыкальный инструмент который мы рассмотрим это **Арфа**, обвитая виноградной лозой, – атрибут бога виноделия Диониса, символ того, что музыка, вино и песни, а не только страдания, сопровождают жизнь человека.

Мартин Дроллинг Портрет сына художника с барабаном (конец 18, начало 19 века).

Барабан – один из древнейших ударных музыкальных инструментов, наряду с тамбурином, цимбалами, бубном. Его круглый корпус изготавливали из дерева, бамбука, керамики и обтягивали шкурой животных. Так, например, если на уроках музыки в начальной школе при знакомстве с русскими народными инструментами обратиться к истории народного инструментального музицирования, то у него появятся новые возможности для стимулирования интересов школьников к приобретаемым им знаниям. Ведь музыкальный инструмент, так же, как и музыкальное произведение, часто имеет свою «биографию», знания некоторых факторов которой дает учащимся возможность по-иному увидеть его «творческую жизнь».

К примеру, ребятам будет интересно узнать, что были времена в истории, когда численность русской рати можно было определить по количеству бубнов, находящихся в ее распоряжении, а в английской

королевской гвардии был создан оркестр русских балалаек. Или, например, что один из русских народных инструментов был удостоен чести быть изображенным на знамени самого царя Алексея Михайловича. И в это время, когда отношение к русским народным инструментам на Руси было резко негативным. Подобные факты сразу привлекают внимание детей, легко ими запоминаются. С помощью учителя они не систематизируются, и постепенно в представлении ребенка на этой основе выстраивается многоликая картина развития русского народного инструментария. Таким образом, интересные для учащихся исторические факты выступают в учебно-образовательном процессе в роли «манков», которые привлекают детей к музыкально-исторической деятельности, рождают у них желания заниматься ею. Они побуждают ребенка к более углубленному знакомству с историей музыки и музыкальной культуры в целом.

Франсуа Буше: «Пастушок, играющий на волынке».

Волынка – один из древнейших духовых музыкальных инструментов. Представляет собой кожаный мех или бычий пузырь, наполненный воздухом, с двумя трубками: через одну воздух нагнетается, а через вторую – язычковую, имеющую отверстия, которые закрываются пальцами, – выпускается. Позднее появились дополнительные – бурдонные трубки. Волынка – традиционный музыкальный духовой язычковый инструмент многих народов Европы. В Шотландии – главный национальный инструмент.

Волынка представляет собой мешок, который обыкновенно делается из воловьей (откуда и название), телячьей или козьей шкуры, снятой целиком, в виде бурдюка, зашитой наглухо и снабжённой сверху трубкой для наполнения меха воздухом, с

прикреплёнными снизу одной, двумя или тремя игральными язычковыми трубками, служащими для создания многоголосия. Существует 15 видов волынок.

Привычная для нас ирландская волынка – иллан пайпс, в переводе с ирландского – локтевая волынка – ирландский вариант волынки, окончательно

оформившийся к концу 18 века. Воздух накачивается в мешок при помощи мехов, а не духовой трубки.

Ирландская волынка, в отличие от всех других волынок, имеет диапазон в две полных октавы, а в своём полном варианте также может помимо мелодии играть аккомпанемент с помощью регуляторов.

Виолончель – струнный смычковый музыкальный инструмент басового и тенорового регистра, известный с первой половины XVI века. Виолончель широко распространена как сольный инструмент. Группа виолончелей применяется в струнном и симфоническом оркестрах, кроме этого, виолончель – обязательный участник струнного квартета, в котором является самым низким из инструментов по звучанию, также часто применяется в других составах камерных ансамблей.

Лукьянов Виктор. Виолончелистка Ольга (этюд)

Мифологические сюжеты

Далее подчеркнем тот факт, что музыкальные инструменты также могут быть связаны мифологическими персонажами. Обратившись к другим музыкальным инструментам, мы обнаружим их связь с персонажами мифов или Священного писания. Символическое значение инструментов связано именно с этими персонажами.

С распространением христианства и его священных книг частым становится изображение художниками ангелов с музыкальными инструментами. Ангелы, играющие на музыкальных инструментах, появляются в английских рукописях XII века. В дальнейшем количество таких изображений постоянно увеличивается.

Микеланджело Меризи де Караваджо. Отдых на пути в Египет 1594-96 г.г.

На картине мы видим Иосифа, который держит в своих руках ноты. Эти ноты написаны фламандским композитором Ноэле Болдуином. Ангел играет на скрипке, а эту одухотворенную музыку, как ни странно, слушает осел. Хотя это животное и считается самым немзыкальным, но на картине он внимательно слушает игру Ангела. Мария, держащая в своих руках младенца, как бы отошла на задний план. Все внимание обращено на Ангела, который стоит спиной к зрителю, на нем сконцентрировано все освещение, вернее, даже он сам излучает свет.

С давних времен музыкальные инструменты приобрели символическое значение, которое повлияло на содержание многих картин европейских художников средневековья.

Издавна считалось, что любовь и музыка связаны неразрывно. И музыкальные инструменты на протяжении столетий ассоциировались с любовными чувствами. Средневековая астрология считала всех музыкантов «детьми Венеры», богинями любви. Во множестве лирических сцен у художников разных эпох музыкальные инструменты играют важную роль.

Полотно «Урок музыки» - одно из самых известных произведений Вермера на «музыкальную» тему. Легко представить звонкие, отрывистые, чуть металлические звуки вёрджинела – именно за этим инструментом стоит девушка. Вёрджинел, разновидность клавесина, — был очень популярен как музыкальный инструмент для домашнего музицирования. По точности изображения специалистам удалось определить, что его изготовили в мастерской Рюкерсов в Антверпене, знаменитой на весь

мир. Латинская надпись на крышке вёрджинела гласит: «Музыка — спутница радости и целительница в горестях». На завершающей стадии работы над картиной художник добавил второй инструмент — виолу да гамбо. Он написал её поверх края платья и мраморных плиток пола. Это существенно изменило сюжетный мотив. Появление инструмента для кавалера, даёт возможность предположить ситуацию музыкального, а возможно, и любовного

«Урок музыки» Ж.Ватто

дуэта. Музыкальная гармония была «распространенной поэтической и эмблематической метафорой согласия любящих сердец». Поэтому латинская надпись может символизировать превратности любви, ее радости и печали.

Музицирующие люди часто становились персонажами картин французского живописца, основоположника стиля рококо Жана Антуана Ватто. Основным жанром творчества Ватто являются «галантные празднества»: аристократическое общество, расположившееся на лоне природы, занятое беседой, танцами, музицированием и флиртом. Таковы работы «Танец» (1, Новый дворец, Потсдам), «Радости бала» (1718), «Полная гармония» (1721), «Пасторальные танцы» (1720 –е), «Гамма любви» (1715 – 1718, Национальная галерея, Лондон) и др. Подобный круг образов был необычайно популярен в творческих кругах Франции. Об этом свидетельствует тот факт, что некоторые картины Ватто имеют те же названия, что и пьесы для клавесина композитора Франсуа Куперена, французского композитора, современника художника. Тонко чувствующие знатоки ценили не только живописность Ватто, но и его музыкальность. «Ватто принадлежит к сфере Ф. Куперена и К. Ф.Э. Баха», - утверждал великий философ искусства Освальд Шпенглер.

Жан Ватто «Уроки музыки»

«Гамма любви» (1715 – 1718)

Богатство эмоциональных оттенков в этих картинах Антуана Ватто подчеркивается пейзажем, окрашенным тонким лирическим чувством, изящной выразительностью поз и жестов, изысканностью нежных цветовых сочетаний,

трепетной игрой красочных нюансов и как бы вибрирующих мазков. Глубокие размышления Ватто о сущности подлинно высокого искусства, которое он противопоставляет искусству ложно-значительному, парадно – официальному.

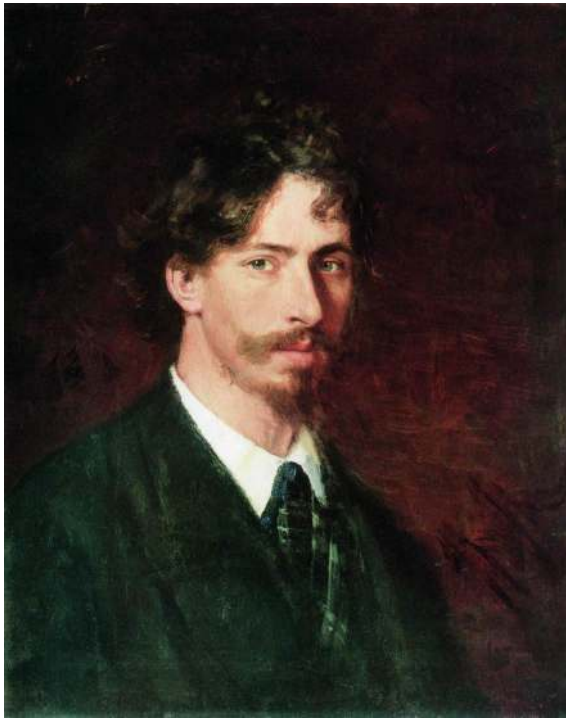

В мистической картине И. Босха "Сад радостей земных" есть изображение человека, распятого на струнах этого инструмента. Здесь, вероятно, отражены представления о символике натяжения струн, выражающей одновременно любовь и напряжение, страдания, потрясения, испытываемые человеком в течение его земной жизни.

Раздел IV

«Интересные факты из жизни художников»

И.Е. Репин автопортрет

И.Е. Репин

О Льве Толстом кто-то сказал однажды: «Толстой — это целый мир». С тем же правом мы можем сказать и о Репине — картины Репина это целые миры, пережившие их создателя и живущие своей самостоятельной жизнью, в сердцах и умах миллионов.

Факт: Уже никто, наверное, не сможет вспомнить, когда в обиход вошла крылатая фраза — «Картина Репина «Приплыли», тем самым спутав все факты в истории. На самом деле картина, которую все имеют в виду, была написана в 1870-х годах и в действительности носит название «Монахи (Не туда заехали)». Написал её Соловьёв Лев Григорьевич. На картине изображены монахи, случайно приплывшие на лодке по

реке к месту купания деревенских женщин, большей частью обнаженных. По одной из версий, причиной путаницы в авторстве является соседство картин Соловьева с двумя

подлинниками картин Репина в Сумском художественном музее.

Факт: В январе 1913 года на одну из картин Репина — «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» — было совершено настоящее вооруженное нападение. Иконописец Абрам Балашов бросился на нее с сапожным ножом с криками «Довольно крови, слишком много крови!» и нанес полотну три ранения. Картина сильно пострадала. Восстановить полотно Репину помог его ученик — известный художник и реставратор Игорь Грабарь, который заполнил потерянные места акварелью, покрыв их потом лаком.

Факт: Несмотря на то, что он был вполне обеспеченным человеком, художник не позволял себе никаких значительных трат. Так, узнав, что по утрам билеты в петербургских трамваях стоят пятак, а не гривенник, старался приезжать в столицу спозаранок. Когда его дочь Вера нуждалась в услугах массажиста, Репин предложил: «Ты возьми на один сеанс массажистку, заметь ее приемы и делай сама себе массаж!» При этом художник был завален заказами, и все знаменитости хотели, чтобы их портрет писал «сам Репин».

Факт: В 1915 году стихи Маяковского произвели большое впечатление на живописца Илью Репина:

— Я напишу ваш портрет! — сказал великий художник, для любого это была большая честь.

— А я — ваш! — ответил Маяковский и быстро тут же, в мастерской, сделал с Репина несколько карикатур, которые вызвали большое одобрение художника. Один из рисунков особенно привлек внимание художника.

Несмотря на свой карикатурный характер и то, что в своем рисунке Маяковский слишком резко подчеркнул и усилил признаки старческой немощи, которые в то время наметились в облике Репина, этот рисунок вызвал жаркое одобрение художника.

— Какое сходство! И какой — не сердитесь на меня — реализм! — заключил Репин.

Факт: 5 февраля 1910 года в «Новом театре», в Петербурге, состоялся спектакль литераторов, играли комедию госпожи Нордман-Северовой (вторая жена И. Е. Репина) «Ласточка права», в которой в качестве актера выступил и сам знаменитый художник. Репин играл роль дворника — одного из людей народа, которого главная героиня пьесы — эмансипированная девушка, увлеченная идеями равенства и конституционализма, приглашает в гости на чашку чая в попытке преодолеть консерватизм своего жениха.

Вот что об этом писала газета «Русское слово»: на «спектакле литераторов» в Петербурге привлек к себе всеобщее внимание знаменитый передвижник И.Е.Репин своим гримом и своей игрой в роли дворника. Шла пьеса Северовой «Ласточка права». Публика устроила И.Е.Репину оваацию.

М.А. Врубель

Автопортрет

Когда художнику было 3 года, умерла его мать. Спустя несколько лет он остался без брата и младшей сестры. Единственным родным кровным человеком была старшая сестра Анна. Михаил был хрупким и очень слабым ребенком. Первые шаги сделал в 3-летнем возрасте. Однажды Михаил Врубель без памяти влюбился в некую Эмилию Львовну. Но она не отвечала художнику взаимностью. Тогда он сильно страдал и наносил себе режущие раны на грудь, чтобы уменьшить боль от неразделенной любви. Он создавал гениальные картины, писал восхитительные фрески, рисовал декоративные панно и писал скандальные книжные иллюстрации.

Большинство работ автора были пророческими. Врубель был мастером передаче всех оттенков белого цвета. В этом ему не

было равных. В 1896 он женился на прима Мамонтовской оперы Надежде Забелы. В 1902 году она родила ему сына Савву, который умер в детском возрасте. В последние годы, кроме душевной болезни через смерть сына, у него случилась настоящая трагедия: художник начал резко терять зрение и уже не мог рисовать. Очень любил оперу. Когда Врубель находился в лечебнице, его жена приходила каждый день и исполняла мужу любимые отрывки из опер. Его жена пережила Врубеля на 3 года. Его считают провозвестником кубизма. Он умер в лечебнице для душевнобольных в 1910 году. Лечащий врач Врубеля, доктор Федор Усольцев, отмечал, что он пребывал в болезненном возбуждении и постоянно лепил странные фигуры из глины.

И.И. Шишкин

В юности будущий живописец учился в гимназии с целью стать чиновником, но вскоре понял, что это не его путь. После этого Иван покинул гимназию и поступил в училище живописи в Москве. В училище он за первый год получил две серебряные медали за свои успехи.

В течение всей жизни Шишкин не испытывал проблем с деньгами благодаря помощи своего семейства, весьма обеспеченного.

Во время учёбы в гимназии у будущего художника были проблемы с точными науками, в частности, с математикой.

Иван Шишкин прославился ещё при жизни, в отличие от множества других великих художников. Написанные им картины охотно покупались ценителями как в России, так и за границей.

Самая известная картина Шишкина, «Утро в сосновом бору», написана Шишкиным не совсем самостоятельно — он нарисовал пейзаж, а вот медвежат на картину добавил художник Савицкий. Именно эта картина красуется на обёртке знаменитых конфет. При этом подпись Савицкого с картины была стёрта по приказу Павла Третьякова, который эту картину заказывал.

Однажды в молодости Шишкин попал под суд в Германии, но был оправдан. Он был задержан, когда услышал, как несколько местных жителей

оскорбительно отозвались о русских, и набросился на них с кулаками и подвернувшимся под руку металлическим прутком.

Отец Шишкина, богатый купец, с пониманием относился к увлечению своего отпрыска рисованием, и ещё в детстве дарил ему книги о живописи.

В СССР выпускались почтовые марки с картинами Шишкина и с его собственным портретом.

Имя Шишкина носят улицы сразу двух столиц — Москвы и Минска.

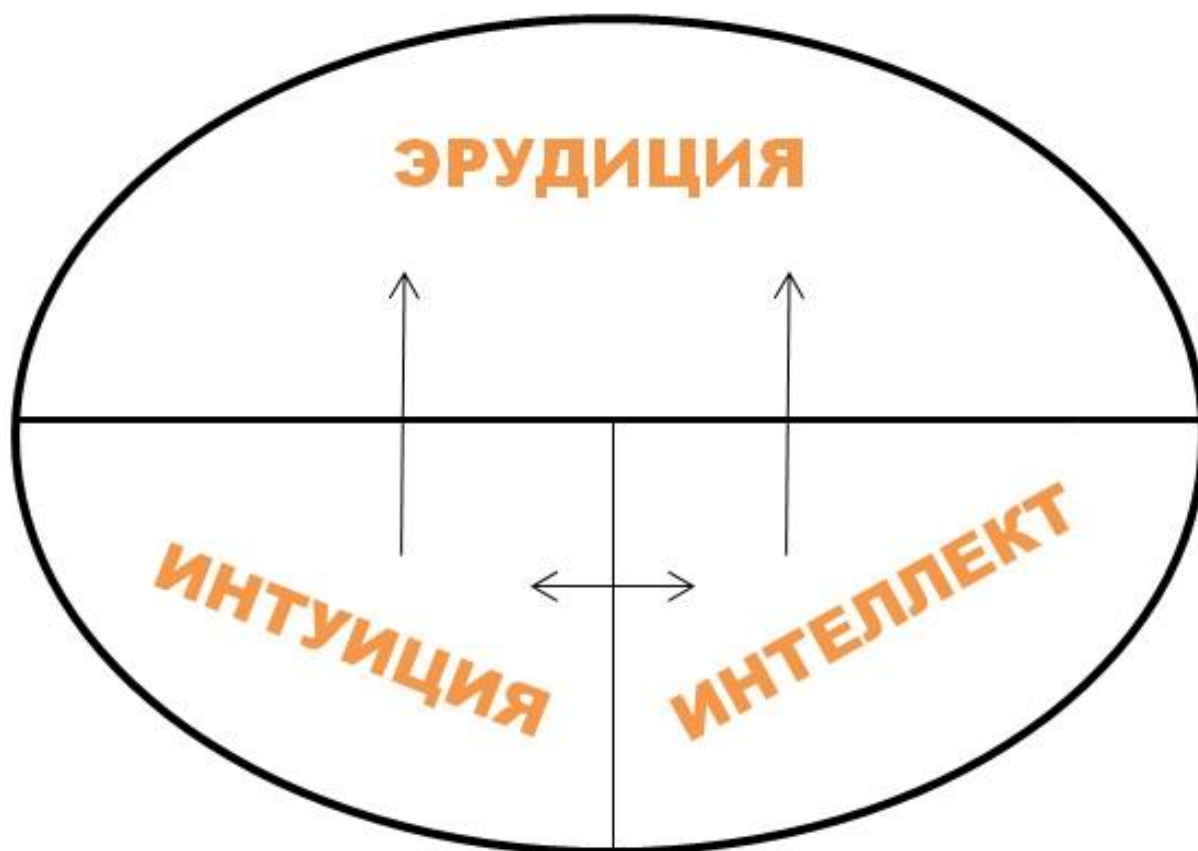
Однажды Шишкин раскритиковал картину Репина, на которой были изображены сплавляемые по реке брёвна, так как Репин не смог ответить, какая именно это древесина. Шишкин всегда скрупулезно относился к мелким деталям, а потому заявил Репину, что некоторые деревья сплавлять по рекам нельзя, так как их древесина может впитать много воды и утонуть.

Вторым после живописи увлечением Шишкина была гравировка — он был очень талантливым аквафортистом, то есть человеком, рисующим на металле с помощью крепкой водки.

За свою жизнь великий художник написал более 800 картин, которые в настоящее время хранятся в музеях и галереях по всему миру.

Раздел VI

Тесты по выявлению эрудиции

Тест №1 на выявление уровня развития эрудиции учащихся 5 классов

Обобщающий урок по теме: «Портрет в музыке»

Цель: выявить уровень развития знаний о музыке и живописи.

1. Инструкция учащимся: внимательно ознакомьтесь с вопросом, ответ внесите в таблицу. Желаем удачи!
2. Таблица ответов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3. В конце теста: методические рекомендации: правильный ответ -1б., неправильный 0б. Максимальное кол-во соответствует числу задания, вопросов.

1.Название каких музыкальных инструментов вы слышали сегодня на уроке?

а) арфа, фортепиано; б) барабан, колокола, в)фортепиано, клавесин

2.Соотнесите композитора и портрет

А .М.П.Мусоргский

Б. С.С.Прокофьев

В П.И.Чайковский

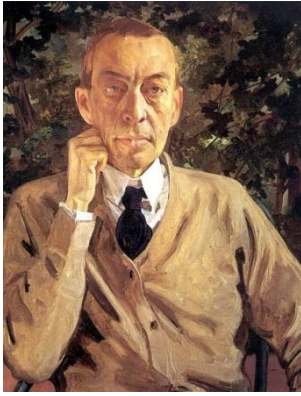
3. Определите название инструмента который вы слышали на уроке:

а) волынка б) лютня в) арфа

4.Кто из художников написал данный портрет ?

а) И.Репин б) М.Врубель в) К.Сомов

5. Художники передвижники -это??

а) Человек, занимающийся изобразительным искусством

б) В эстетическом плане участники товарищества, или передвижники, до 1890-х гг. целенаправленно противопоставляли себя представителям официального академизма.

6. Какие произведения ты помнишь Бородина А.П?

а) Богатырская симфония б) Князь Игорь в) Руслан и Людмила

7. Какие произведение написал Моцарт?

а) симфония № 40 б) Лунная соната в) нет верного ответа

8. Какие произведение П.И. Чайковского звучало сегодня на уроке?

а) Валь цветов б) Детский альбом в) Князь Игорь

9. В какие годы жил и творил М.И. Глинки?

а) 1804-1857 б) 1799-1867 в) 1932-1968

10. Что такое портрет- выберите верный ответ?

а) изображение или описание какого-либо человека либо группы людей, существующих или существовавших в реальной действительности

б) изображение неодушевлённых предметов в изобразительном искусстве, в отличие от портретной, жанровой, исторической и пейзажной тематикой.

Тест №2 на выявление уровня развития эрудиции учащихся 6 класс

Обобщающий урок по теме: «Музыкальные инструменты».

Цель : выявить уровень развития знаний о музыкальных инструментах, и о художниках которые писали картины музыкальных инструментов.

1.Инструкция учащимся: внимательно ознакомьтесь с вопросом, ответ внесите в таблицу. Желаем удачи!

2.Таблица ответов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3.В конце теста: методические рекомендации: правильный ответ -1б., неправильный 0б. Максимальное кол-во соответствует числу задания, вопросов.

2.кто такие художники передвижники?

а) человек, занимающийся изобразительным искусством

б) В эстетическом плане участники товарищества, или передвижники, до 1890-х гг. целенаправленно противопоставляли себя представителям официального академизма.

3.какие произведения Бородина А.П?

а)Князь Игорь б)Князь Владимир в)Князь Ярослав

4. какие произведения ты помнишь А.Моцарта?

а)вокальные б) инструментальные в) вокально- инструментальные

5. Что писал П.И.Чайковского?

а)оперы б) балеты в) оркестровую музыку г) симфоническую музыку
д) все ответы верны

6. Какие произведения М.И .Глинки?

а) Щелкунчик б) Князь Игорь в)Руслан и Людмила

7. И. Репин – это?

а) художник б) композитор в) поэт

8. Об истории создания какого музыкального инструмента вы узнали на уроке?
- а) Скрипка б) Арфа в) Виолончель
9. Что изображено на картине, которая была создана в 1897 году?
- а) музыкальный инструмент б) человек, с музыкальным инструментом
в) портрет композитора
10. М.Врубель – это?
- а) поэт б) художник в) композитор

Тест №3 на выявление уровня развития эрудиции учащихся 7 класс

Обобщающий урок по теме: «Старый замок»

Цель : на выявление уровня знаний о музыкальных инструментах, и о художниках , композиторах.

1.Инструкция учащимся: внимательно ознакомьтесь с вопросом, ответ внесите в таблицу. Желаем удачи!

2.Таблица ответов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9

3.В конце теста: методические рекомендации: правильный ответ -1б., неправильный 0б. Максимальное кол-во соответствует числу задания, вопросов.

1. Кто такой художник-?
- а) человек, занимающийся изобразительным искусством. б) человек, занимающийся хореографией.
2. Портрет – это?
- а) изображение лица человека б) изображение или описание какого-либо человека либо группы людей.
3. Отметьте одну из картин с изображением музыкального инструмента, с которым вы познакомились на уроке музыки?
- а) Мальчик со скрипкой б) Урок музыки в) Девочка с персиками

4. Композитор – это?

- а) сочинитель музыкальных произведений. б) человек, занимающийся изобразительным искусством

5. Есть ли взаимосвязь между музыкой и живописью?

- а) есть б) нет, т.к. разные виды искусства

6. Живопись – это?

- а) вид искусства б) искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения

7. Чей портрет кисти И. Репина был написан портрет в 1888 году?

- а) А. Бородин б) П. Чайковский

8. Какой музыкальный инструмент вы сегодня и слышали и увидели?

- а) Арфа б) фортепиано

9. Из передложенных фамилий выберете фамилии композиторов?

- а) П.И. Чайковский б) И. Репин в) М. Врубель г) А. Бородин