

«Жизнь природы там слышна»

КАРТИНЫ ХУДОЖНИКОВ
ОТРЫВКИ ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКИХ
ПОЭТОВ

ЦЕЛИ:

- *Воспитывать любовь к Родине и родной природе, уважение к историческому прошлому своего народа и русским традициям.*
- *Прививать интерес учащихся к творчеству русских поэтов и художников.*

Моя земля.
Знакомы мне на ней
И даль полей,
И сена запах мятный.
Вдали –
Она дороже и родней,
Вблизи –
Она подробней и понятней...

А. Шиляев

Вступительное слово учителя

Родная природа... Мы слишком часто произносим эти слова, и они потеряли свой первоначальный смысл. А между тем это символ жизни всего сущего на земле, символ полноты человеческого счастья. Бездонная синева неба, зеленые океаны лесов, беспредельность Байкала и девственная чистота снежных вершин.

Как много теплых, возвышенных слов сказано о природе! Ее красота воспета великими мастерами слова: Пушкиным, Лермонтовым, Есениным, Рубцовым...

Она воодушевляла на создание шедевров Левитана, Шишкина, Крамского и других замечательных живописцев.

А как часто красота поэтического слова перекликается с оригинальностью пейзажных зарисовок живописца. Будьте понаблюдательнее и убедитесь в этом сами.

«ПОЛОВОДЬЕ». 1964.

А. М. ГРИЦАЙ. Род. 1914 г.

«ПОЛОВОДЬЕ». 1964

А. М. Грицай. Род. 1914 г.

Художник Алексей Михайлович Грицай изобразил в своем полотне раннюю весну. Растаял снег, и вешняя вода затопила прибрежный лес. Деревья еще голые, а солнце уже ярко освещает их, они отбрасывают длинные тени на воду. Талая вода, перемешанная с землей, приобрела желто-бурый оттенок. Вдали голубой лентой вьется река. Все приметы наступающей весны увиденны зорким глазом художника

На полотне можно обнаружить много тонко подмеченных особенностей весеннего пейзажа. Это и загорающееся неожиданными золотыми бликами солнце на стволах и ветвях, и прозрачная голубизна теней на бурой воде, и белизна не растаявших еще островков снега.

Сравните работы художника слова и художника кисти

И. Бунин

* * *

Бушует полая вода,
Шумит и глухо и протяжно.
Грачей пролетные стада
Кричат и весело, и важно.

.....

Кругом вода журчит, сверкает,
Крик петухов звучит порой,
А ветер, мягкий и сырой,
Глаза тихонько закрывает.

1892

«ТУЧА». 1909
Крымов Н. П. Род. 1884

«ТУЧА». 1909

Крымов Н. П. Род. 1884

Свою картину Николай Петрович строит на противопоставлении освещенного солнцем переднего плана и затемненного дальнего с нависшей тяжелой грозовой тучей. Передний план художник пишет плотными яркими цветами — желтое поле пшеницы, изумрудно-зеленая трава, малиново-красные склоны берега, темно-синяя вода реки. В этих сочетаниях художник стремится передать сочную, зрелую красоту лета, жар летнего солнца

«ТУЧА» (1835 г)

А. С. Пушкин

Последняя туча рассеянной бури!
Одна ты несешься по ясной лазури,
Одна ты наводишь унылую тень,
Одна ты печалишь ликующий день.

Ты небо недавно кругом облежала,
И молния грозно тебя обвивала;
И ты издавала таинственный гром
И алчную землю поила дождем.

Довольно, сокройся! Пора миновалась,
Земля освежилась, и буря промчалась,
И ветер, лаская листочки деревьев,
Тебя с успокоенных гонит небес.

Сопоставьте стихотворения двух поэтов и ответьте на вопрос: «Какое из них больше подходит к картине Крымова?»

Ф. И. Тютчев

* * *

В душном воздуха молчанье,
Как предчувствие грозы,
Жарче роз благоуханье,
Звонче голос стрекозы

Чу! За белой, дымной тучей
Глухо прокатился гром;
Небо молнией летучей
Опоясалось кругом...

«НА ЖАТВЕ. ЛЕТО» 1820

Венецианов А. Г. Род.1780

Венецианов прекрасно передает ощущение жаркого летнего дня, когда солнце еще высоко в небе, но скоро уже начнет медленно клониться к закату. Горячая, прогретая земля, поля со спелыми, частично уже заскирдованными снопами чередуются с нескошенными полосами ржи. Колорит произведения построен на теплых тонах — желтом, зеленом и коричнево-красном.

Полдневный час. Жара гнетет дыханье;
Глядишь прищурясь, - блеск глаза слезит,
И над землею воздух в колебанье,
Мигает быстро, будто бы кипит.

И тени нет. Повсюду искры, блески;
Трава слегла, до корня прожжена.
В ушах шумит, как будто слышны всплески,
Как будто где-то подле бьет волна...

.....
А в поле труд... Обычной чередою
Идет косьба: хлеба не будут ждать!
Но это время названо страдою,-
Другого слова нет его назвать...

«ПРОСЕЛОК». 1873

Саврасов А. К. Род. 1830

Простой мотив — грязная, размытая дождем проселочная дорога, окаймленная корявыми ветлами. Чувствуется своеобразная прелесть типичного уголка родной России. Только что прошел ливень, и сквозь напоенные влагой тучи пробилась лучи солнца. Эти лучи преображают природу: они скользят по омытой дождем изумрудно-зеленой траве, золотят поле ржи вдали. Влажный, пронизанный лучами солнца воздух окутывает дали. Тончайшие оттенки серебристо-серого цвета связывают зелень травы с грязной дорогой, с мокрыми деревьями, вязкой глинистой почвой. Глубокие колеи, наполненные водой, то серебрятся, отражая голубое небо, то золотятся на солнце.

* * *

Ф. И. Тютчев

Неохотно и несмело
Солнце смотрит на поля.
Чу, за тучей прогремело,
Принахмурилась земля.

Ветра теплого порывы,
Дальний гром и дождь порой.
Зеленеющие нивы
Зеленее под грозой.

Вот пробилась из-за тучи
Синей молнии струя –
Пламень белый и летучий
Окаймил ее края.

Чаще капли дождевые,
Вихрем пыль летит с полей,
И раскаты громовые
Все сердитей и смелей.

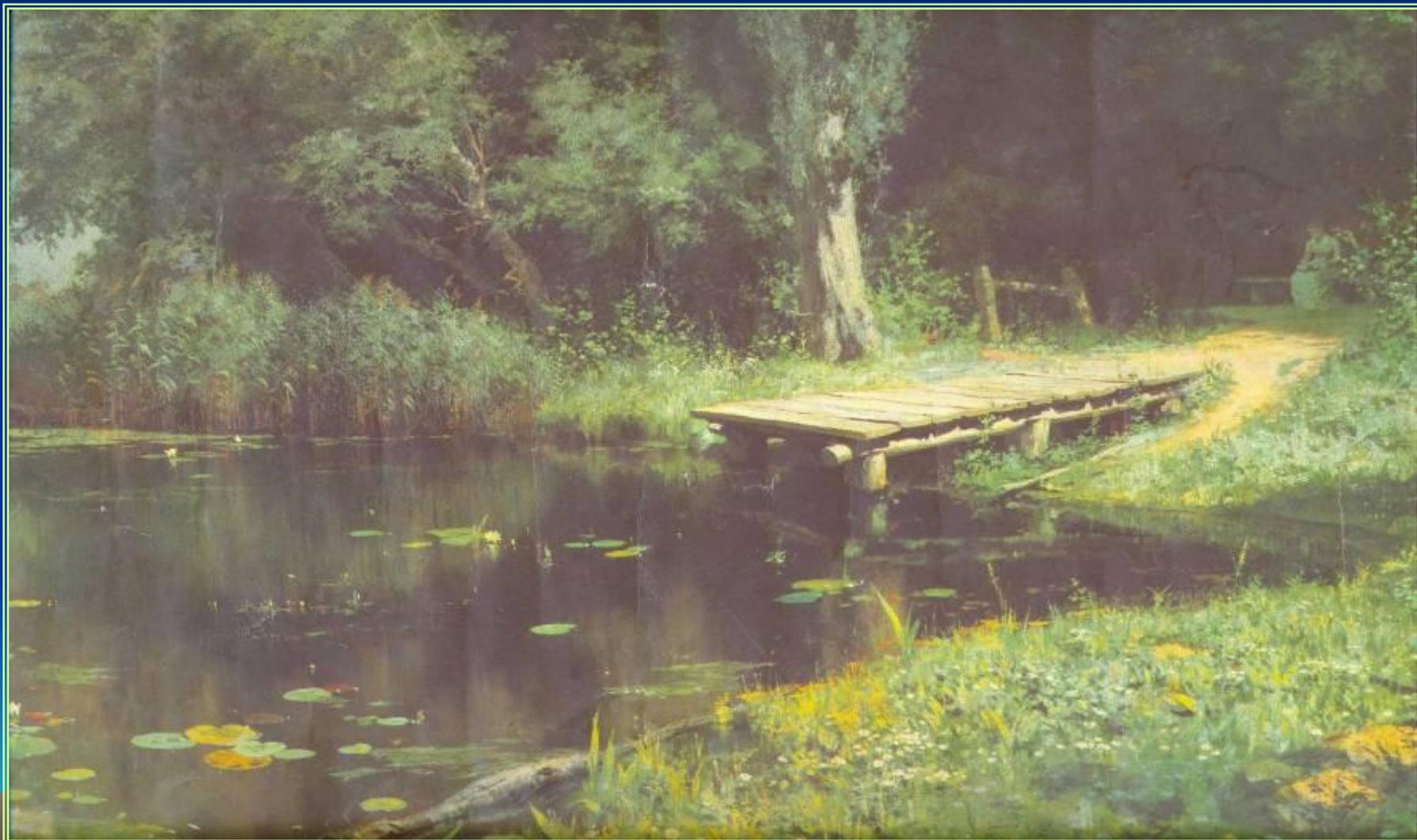
Солнце раз еще взглянуло
Исподлобья на поля –
И в сиянье потонула
Вся смятенная земля.

1849

«ЗАРОСШИЙ ПРУД». 1879

Поленов В. Д. Род. 1844

«ЗАРОСШИЙ ПРУД». 1879

Поленов В. Д. Род. 1844

Погруженные в тень, торжественно стоят вековые деревья, объятые покоем и тишиной. Их густая, словно посеребренная временем зелень не пропускает солнечных лучей. В поле зрения попадают только нижние части стволов и склоненные к воде ветви деревьев — вся громада парка остается за пределами картины. Тенистый парк с низким берегом у пруда, с его сочно-зеленой травой, ромашками, листьями подорожника, освещенными солнцем, проникнуты чувством природы и поэзии.

Ф.И. Тютчев

* * *

Что ты клонишь над водами,
Ива, макушку свою
И дрожащими листьями,
Словно жадными устами,
Ловишь беглую струю?

Хоть томится, хоть трепещет
Каждый лист твой над струей,
Но струя бежит и плещет,
И, на солнце нежась, блещет,
И смеется над тобой...

1836

«РОЖЬ». 1878
Шишкин И. И. Род. 1832

«РОЖЬ». 1878

Шишкин И. И. Род. 1832

Все в картине проникнуто чувством покоя — летнее небо с медленно плывущими облаками, неподвижно стоящие среди поля огромные сосны, тучные колосья, склонившиеся под своей тяжестью к земле, белые ромашки и голубеющие в золоте ржи васильки. Воздух прозрачный, неподвижный, застывший. Полуденный пейзаж — это образ России. Шишкин ищет во времени дня соответствие своему пониманию русской природы, с ее постоянством, вечностью, спокойствием, стойкостью, сравнимой с вольнолюбивой и несгибаемой человеческой душой, способной выдержать многие испытания. Природа в картине «Рожь» — это не отвлеченный пейзажный мотив, это природа, демонстрирующая следы творческой деятельности человека, одухотворенная его присутствием, его трудом. Это пейзаж, проникнутый духом народного восприятия природы.

* * *

К. Случевский

Гляжу на сосны, - мощь какая!
Взгляните хоть на этот сук:
Его спилить нельзя так скоро,
И нужно много, много рук...

А этот? Что за искривленье!
Когда-то, сотни лет назад,
Он был, бедняга, изувечен,
Был как-нибудь пригнут, помят.

.....

«НА ПРОСЕЛКЕ»

И. Бунин

Веет утро прохладой степною...
Тишина, тишина на полях!
Заросла повиликой-травой
Полевая дорога в хлебах.

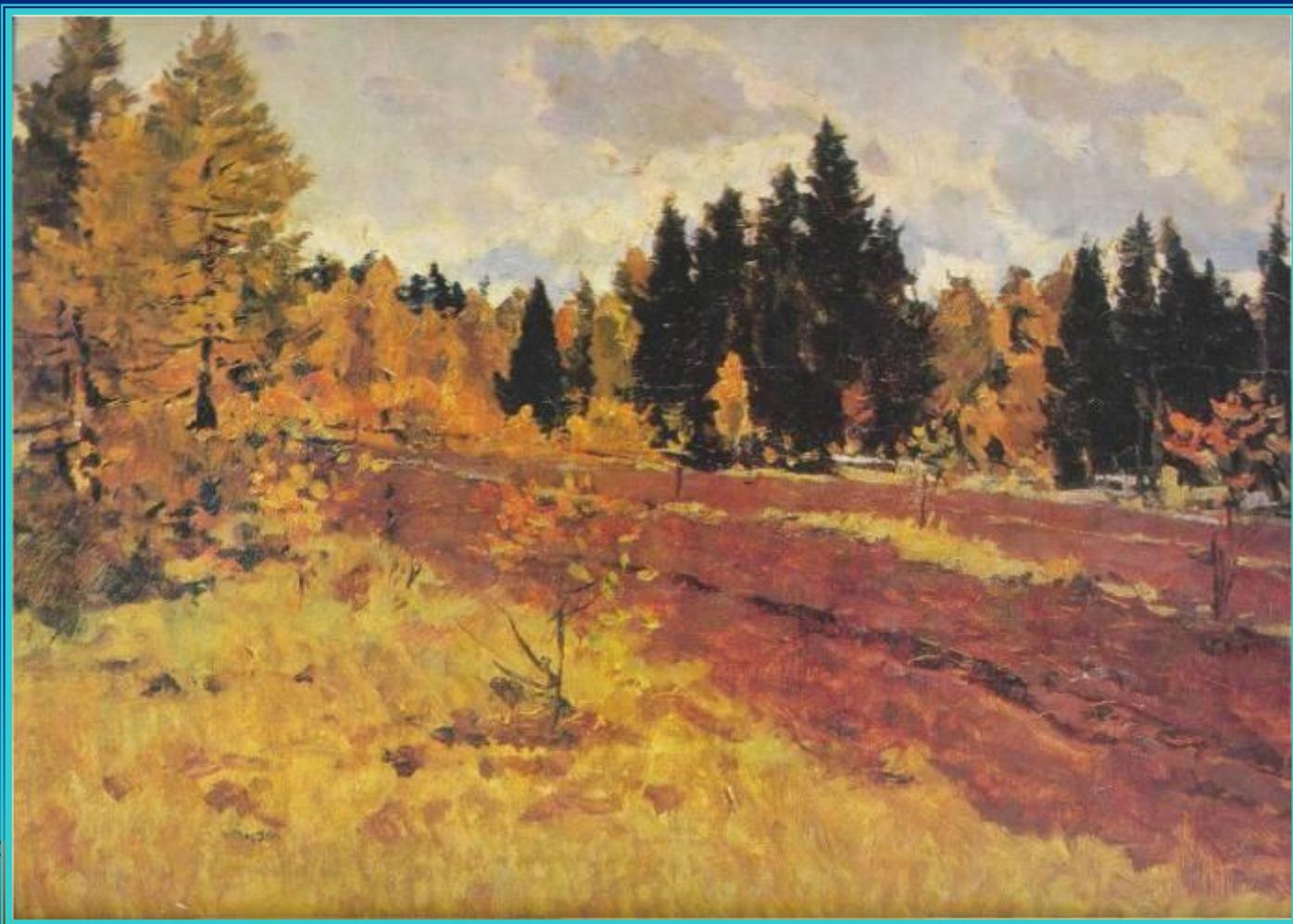
В мураве колеи утопают,
А за ними с обеих сторон,
В сизых ржах васильки зацветают,
Бирюзовый виднеется лен,

.....1895

- Какие строчки из стихотворений можно отнести к картине И. И. Шишкина?

«ОСЕНЬ» 1967
Н. И. ОСЕНЕВ. Род. 1909

«ОСЕНЬ» 1967

Николай Иванович Осенев Род. 1909

Пейзажный этюд построен на противопоставлении темно-зеленых елей и яркого золота осенней листвы. Появляется ощущение приближающегося ненастья. Облака застилают небо, закрывая солнце, бурая листва и рыхлая земля пахоты кажутся насыщенными дождевой влагой — во всем этом видна хмурая настороженность поздней осени. Оранжевые листочки небольших тонких деревьев, стоящих среди пахоты, словно трепещут под холодным осенним ветром.

Во всех приметах осеннего пейзажа художник подчеркивает изменчивость состояния природы, где яркость красок соседствует с почти черной зеленью елей, голубое солнечное небо — с готовым вдруг разразиться долгим осенним дождиком.

«ЛИСТОПАД»

И. Бунин

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.
Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки елочки темнеют,
А между кленами синеют
То там, то здесь в листве сквозной
Просветы в небо, как оконца.
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца
И Осень тихую вдовой
Вступает в пестрый терем свой...

1900

«ГРОЗОВОЕ НЕБО».1972

Александров Е. А. Род. 1921

«ГРОЗОВОЕ НЕБО».1972

Александров Е. А. Род. 1921

Большую часть полотна занимает изображение огромного неба с клубящимися облаками. В просветах его еще вспыхивают отсветы солнца, но постепенно они гаснут под напором сгущающегося грозового полумрака. Деревья по берегам реки словно замерли в тревожном ожидании. Над дальним лесом уже бушует гроза, застилая его голубой пеленой дождя.

На первом плане картины видны последние лучи солнца, вода приобрела серо-стальной оттенок и подернулась рябью, скоро и сюда придет гроза с тяжелым, по-осеннему ливневым дождем.

Так художник запечатлел не просто осенний пейзаж, но показал нам саму жизнь природы, величественное зрелище наступающей грозы. Для достижения большей художественной выразительности он применяет многоплановость композиционного построения, подчеркнутую интенсивность цветовых сопоставлений

И. Тургенев

Через поля к холмам тенистым
Промчался ливень... Небо вдруг
Светлеет. Блеском водянистым
Блестит зеленый, ровный луг.
Гроза прошла... Как небо ясно!
Как воздух звучен и душист!
Как отдыхает сладострастно
На каждой ветке каждый лист!
.....1844

* * *

И. Бунин

Как дымкой даль полей закрыв на полчаса,
Прошел внезапный дождь косыми полосами -
И снова глубоко синеют небеса
Над освеженными лесами.....

1889

«ОСЕННИЙ ДЕНЬ, СОКОЛЬНИКИ» 1879

Левитан И.И. (1860-1900)

Осенний ненастный, но тихий и задумчивый день. Высоко подняли в небо вершины большие сосны, и рядом с ними по бокам аллеи стоят маленькие, недавно посаженные клены в золотом осеннем уборе. Далеко вглубь уходит, слегка загибаясь, аллея. А прямо на нас, в обратном направлении, медленно движется задумчивая женская фигура в темном платье. Осенняя тишина, грусть, сложное чувство

Левитан стремится передать влажность воздуха ненастного осеннего дня: даль тает в дымке, воздух ощущается и в небе, и в голубоватых тонах, внизу под большими деревьями.

«ПОД ДОЖДЕМ»

А. Майков

Помнишь: мы не ждали ни дождя, ни грома,
Вдруг застал нас ливень далеко от дома;
Мы спешили скрыться под мохнатой елью...
Не было конца тут страху и веселью!
Дождик лил сквозь солнце, и под елью мшистой
Мы стояли точно в клетке золотистой;
.....1856

* * *

А. Толстой

Дождя отшумевшего капли
Тихонько по листьям текли,
Тихонько шептались деревья,
Кукушка кричала вдали.
.....1840

Заключение

Нас радуют богатство отечественной лирики природы и красота пейзажного мастерства. Классическая поэзия и русская живопись могут прекрасно послужить гуманистическому делу, являя сегодня «подлинно человеческую меру взаимоотношения с природой» (А. Е. Тархова). Ибо никогда еще отношения человека и природы не были столь драматичны, как в наше время: никогда еще не подвергалось таким жестоким испытаниям коренное чувство родства «сына природы» и его «матери».

