КОНЦЕПТ
научно-методический электронный журнал
ART 1235 УДК 008(100)

Романенко Н. Н. Интегрированный урок МХК на тему «Образы борьбы и свободы в произведениях романтиков» // Концепт: научно-методический электронный журнал официального сайта эвристических олимпиад «Совенок» и «Прорыв». – Апрель 2012, ART 1235. – Киров, 2012 г. – URL: http://www.covenok.ru/koncept/2012/1235.htm. – Гос. рег. Эл № ФС 77-46214. – ISSN 2225-1618.

Романенко Наталья Николаевна,
учитель первой категории музыки и МХК МОАУ «Лицей № 21», г. Киров
eko-petrovich@yahoo.ru

Интегрированный урок МХК на тему «Образы борьбы и свободы в произведениях романтиков»

Аннотация. *В разработке предлагается вариант изучения стиля романтизм на примере рассмотрения творчества французского художника Э. Делакруа и польского композитора Ф. Шопена. Представленный урок является концентрацией наиболее ярких моментов, связанных с их творчеством, и показывает взаимосвязь разных творцов романтизма.*
Ключевые слова: *романтизм, творчество Э. Делакруа, творчество Ф. Шопена, преподавание МХК.*

Изучение дисциплины «Мировая художественная культура» предполагает синтез при рассмотрении различных видов искусств. Такая работа заключается во взаимосвязанном изучении музыки, литературы, архитектуры, живописи. Огромные объемы фактического и аналитического материала обуславливают необходимость тщательной работы по его отбору и интеграции для дальнейшего обсуждения с учащимися. Школьникам нужны образцы, поскольку уроки в старших классах предполагают большую долю самостоятельной творческой работы, самостоятельную постановку проблемы учащимися и ее разрешение в течение урока или в ходе работы над проектом.

Предлагаемый методический материал показывает возможности изучения стиля романтизм в 11-м классе в достаточно сжатые сроки для формирования представлений о нем как о наиболее ярком явлении культуры на примере рассмотрения творчества французского художника Э. Делакруа и польского композитора Ф. Шопена.

Материал представляет собой конспект проблемного урока с методическими комментариями к нему.

Тема урока: «Образ борьбы и свободы в произведениях романтиков (на примере творчества Э. Делакруа и Ф. Шопена)».

Цель урока: показать, что искусство в единстве произведений живописи, музыки и литературы служит интернациональным явлением культуры, язык которого понятен без перевода.

Задачи урока:

– приобщение учащихся к искусству как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену;

– осознание ими жизненных явлений через искусство;

– овладение культурой отношений, запечатленной в произведениях искусства и раскрывающей духовный опыт человечества;

– освоение языка живописи, музыки, их выразительных возможностей в создании художественного образа.

Ход урока. *В начале урока учитель обращает внимание учащихся на то, что этот урок является одним из ряда занятий, посвященных стилю романтизм, и сообщает им о необходимости самим сформулировать его тему в ходе урока, а пока оставить место в тетради для ее последующей записи*.

Искусство XIX века началось с романтизма. Так что же такое романтизм? Ответ на этот вопрос вы дадите в конце урока.

КОНЦЕПТ
научно-методический электронный журнал
ART 1235 УДК 008(100)

Романенко Н. Н. Интегрированный урок МХК на тему «Образы борьбы и свободы в произведениях романтиков» // Концепт: научно-методический электронный журнал официального сайта эвристических олимпиад «Совенок» и «Прорыв». – Апрель 2012, ART 1235. – Киров, 2012 г. – URL: http://www.covenok.ru/koncept/2012/1235.htm. – Гос. рег. Эл № ФС 77-46214. – ISSN 2225-1618.

Романтизм сумел отразить всю сложность переходной исторической эпохи от классицизма к реализму. Он провозгласил ценность отдельной человеческой личности и полную свободу художественного творчества от сковывавших его норм и правил.

Произведения этого стиля рассказывают нам о человеке и природе, о войне и мире, о жизни общества и личности. Появляются новые темы в искусстве.

Обращаем внимание учащихся на то, что в процессе беседы на уроке в тетрадях появляется схема «Эстетические принципы романтизма», которая заполняется в конце урока и на последующих уроках.

Героями романтических произведений становятся не обычные люди, а исключительные характеры в исключительных обстоятельствах.

Начало этой эпохи восходит к событиям Великой французской революции 1789 года. На ее знаменах был начертан лозунг: «Свобода, равенство, братство!» Эта идея проросла в сознании как нравственный и художественный идеал. Но идеалы, которые были провозглашены французской революцией, на деле оказались воплощением лицемерия. Искусство критически отражало реальное положение вещей.

Обратимся к творчеству Эжена Делакруа (1798–1863) и Фредерика Шопена (1810–1849). Оба мастера родились и жили в период восстаний, переворотов и революционных движений. Жили и творили в этой атмосфере.

По Франции, покончившей с феодальным строем, прокатился смерч революций: революция 1789 года, Империя Наполеона I ,его победоносный марш по странам Европы, репрессии и казни; новый революционный взрыв 1830 года, затем революция1848 года.

Все эти события остро поставили вопрос о роли народа и личности в истории. Неудовлетворенность настоящим, рана героического прошлого, неясное будущее, постепенно приходящее прозрение, стремление взглянуть без иллюзий – вот тот клубок переживаний, из которого вырастал романтизм.

Живопись романтизма выбирала не великих деятелей эпохи, а целые народы, представителей простых сословий, ставших активными участниками кровопролитных событий. Вершиной французской живописи романтизма является творчество Эжена Делакруа [1]. Он любил брать сюжеты из романтической литературы, но больше его волновали жгучие события современной истории. Он стремился их воплотить в своих произведениях. Человеческие несчастья, страдания народа, нации глубоко тревожили художника. Рассказывая о них, он сопереживает и выступает на стороне преследуемых.

Учащимся демонстрируется слайд с изображением картины Э. Делакруа «Свобода, ведущая народ» (илл. 1).

«…Если я не сражался за родину, то пусть, по крайне мере, буду писать ради нее» – сообщал в письме брату Э.Делакруа [2].

Эта картина стала символом борьбы французского народа. Долгой и сложной была работа над ней. Художник находился под впечатлением событий июльской революции 1830 года. Делакруа показал путь от реалистического факта к аллегорическому образу.

Илл. 1. Э. Делакруа, «Свобода, ведущая народ»

КОНЦЕПТ
научно-методический электронный журнал
ART 1235 УДК 008(100)

Романенко Н. Н. Интегрированный урок МХК на тему «Образы борьбы и свободы в произведениях романтиков» // Концепт: научно-методический электронный журнал официального сайта эвристических олимпиад «Совенок» и «Прорыв». – Апрель 2012, ART 1235. – Киров, 2012 г. – URL: http://www.covenok.ru/koncept/2012/1235.htm. – Гос. рег. Эл № ФС 77-46214. – ISSN 2225-1618.

Что изображено на картине?

Баррикада покрыта телами раненых и убитых. Прямо по телам убитых движутся повстанцы. Клубы дымящихся пожаров; сквозь них пробивается солнце, высвечивая отдельные фигуры, некоторые отчетливо видны. Вот студент крепко держит ружье, рядом рабочий взмахнул саблей. Гамен, парижский уличный мальчишка, сжимает в каждой руке по пистолету (Виктор Гюго создал своего Гавроша в 1862 году, тридцатью годами позже). Он кричит, ничего не боится и рвется вперед. Раненый гвардеец из последних сил приподнимается на руках, чтобы взглянуть в лицо Свободе.

Смысловым центром картины становится фигура Свободы – прекрасной женщины с трехцветным флагом в руке. В едином порыве она увлекает за собой восставших, воодушевляя их [3].

…Эта сильная женщина…
С хриплым голосом, с огнем в глазах,
Быстрая, с широким шагом,
Наслаждающаяся криками народа,
Кровавыми схватками, долгим рокотом барабанов,
Запахом пороха, доносящимся издали,
Отзвуками колоколов и оглушающих пушек…

О. Барьбье, «Ямбы» (перевод А. Г. Конюс) [4]

Какие выразительные средства использовал художник?

Любимыми выразительными средствами художников романтиков становятся колорит, освещение, внимание к деталям, эмоциональность мазка, фактуры.

В последние годы своей жизни Эжен Делакруа общался только с близкими друзьями, среди которых был и Фредерик Шопен.

Демонстрируется слайд с картиной «Портрет Фредерика Шопена» работы Э. Делакруа (илл. 2).

Каким изображает художник композитора?

Измученное, скорбное лицо. Чувство страдания, грусти и в тоже время вдохновения передает художник.

Фредерик Шопен – польский композитор, пианист. Его отец Николя Шопен – выходец из Франции.

На формирование мировоззрения композитора оказали влияние идеи польской литературы романтизма, а также борьба за независимость Польши: восстание под руководством Т. Костюшко, в 1794 г. в котором принимал участие его отец. Вот восторженные юношеские стихи Адама Мицкевича (1798–1855), относящиеся к тому периоду [5]:

…Над руинами встает заря свободы,
Свет правды и наук увидят в ней народы,
Тиранов рухнет власть…

Илл. 2. Э. Делакруа, «Портрет Фредерика Шопена»

В 19 лет Фредерик отправляется гастролировать по странам Западной Европы. После поражения польского восстания (1830–1831) Шопен, связанный с участниками восстания, не смог вернуться на родину и остался жить до конца жизни в Париже. Как отклик на события народно-освободительного восстания появился «Этюд №12», получивший название «Революционный» [6].

КОНЦЕПТ
научно-методический электронный журнал
ART 1235 УДК 008(100)
Романенко Н. Н. Интегрированный урок МХК на тему «Образы борьбы и свободы в произведениях романтиков» // Концепт: научно-методический электронный журнал официального сайта эвристических олимпиад «Совенок» и «Прорыв». – Апрель 2012, ART 1235. – Киров, 2012 г. – URL: http://www.covenok.ru/koncept/2012/1235.htm. – Гос. рег. Эл № ФС 77-46214. – ISSN 2225-1618.

Этюд – упражнение для развития техники исполнителя.

Является ли этот этюд только упражнением или композитор создает некий образ?

В классе начинается прослушивание этюда.

Огромная энергия заключена в грозно-рокочущих пассажах. На их фоне выделяется страстная мелодия, звучавшая то гневно, то скорбно, то призывно, выражая и боль, и скорбь, величие и трагедию Польши.

Глубоко переживая, разлуку с родиной в своем творчестве Шопен обращается, к традиционным национальным танцам: мазурке и полонезу. *Мазурка* – польский народный танец, такое название получил от жителей Мазовии мазуров. *Полонез* (от фр. «польский») – польский танец-шествие степенного, торжественного характера.

Учащимся предлагаются для прослушивания «Прелюдия №7» и «Полонез №3».

Как звучат произведения? Музыка изобразительная или выразительная?

В произведениях представлены разнообразные оттенки настроений, состояний души композитора. Боль и безысходность, драматический порыв и ностальгия, поэтика и философские размышления.

Художественный мир произведений Шопена отличается глубочайшей психологичностью, сокровенным лиризмом, тонкостью в передаче отдельных настроений, чувств, мечтательной созерцательностью.

Значит, для художников-романтиков в изображении человека главным было его внутреннее состояние, а не внешнее сходство.

Далее осуществляется беседа по вопросам и делаются выводы по занятию.

– Что такое романтизм?

– Это художественный стиль, который сложился в конце XIX века. В этом стиле проявились свои принципы.

– Определите главные эстетические принципы романтизма. В каких видах искусства они нашли наиболее яркое воплощение?

– В живописи, музыке, литературе.

– Где черпали сюжеты для своих произведений художник Э. Делакруа и композитор Ф. Шопен?

– В жизни: войны, кровопролития, трагические судьбы целых народов.

– Почему современность стала для художников и композиторов романтиков главным объектом изображения?

– Художников волновала судьба отечества, народа.

– Кто является героями их произведений, какие образы создают?

– Простые люди, ставшие активными участниками исторических событий; те, кто сам «творил» историю и вдохновлял окружающих.

– На что обращают ваше внимание мастера стиля романтизм?

– На эмоциональную сферу человека: энергию и разочарованность, иллюзии и пессимизм, протест и бессилие.

– Какие принципы романтизма сегодня выделили на уроке?

Далее информация представляется на слайде, и выполняются записи в тетрадях учащихся.

1. Прообраз свободы.

Живопись романтиков стала обвинительным актом злу и насилию.

2. Неприятие реальной жизни.

Романтики, пережившие разочарование во Французской революции, обратились к миру чувств, переживаний. Романтизм открыл сложность человеческой души, дал волю чувствам, открыл мир эмоций, фантастического, причудливого.

КОНЦЕПТ
научно-методический электронный журнал
ART 1235 УДК 008(100)

Романенко Н. Н. Интегрированный урок МХК на тему «Образы борьбы и свободы в произведениях романтиков» // Концепт: научно-методический электронный журнал официального сайта эвристических олимпиад «Совенок» и «Прорыв». – Апрель 2012, ART 1235. – Киров, 2012 г. – URL: http://www.covenok.ru/koncept/2012/1235.htm. – Гос. рег. Эл № ФС 77-46214. – ISSN 2225-1618.

3. Исключительность романтического героя.

Героями романтических произведений становятся не обычные люди, а исключительные характеры в исключительных обстоятельствах, выражающие порыв к свободе и творчеству.

4. Экзотика дальних стран.

Малознакомый Восток открылся для европейцев своей экзотикой в произведениях художника Э. Делакруа.

5. Природа как выражение стихийного начала.

Желание слиться с природной стихией характерно для героя-романтика. Перед стихией природы человек беспомощен и слаб. Искусство романтизма дает много примеров подобных взаимоотношений человека и природы.

6. Культ прошлого: идеализация Античности и средневековья.

Романтики напомнили, что кроме античных памятников были и готические соборы, рыцарские романы, народные легенды.

Над этими принципами работа пойдет на следующих уроках.

Как можно сформулировать тему сегодняшнего урока?

В результате беседы ребята приходят к выводу и записывают тему урока.

Образ борьбы и свободы в произведениях романтиков

Эжен Делакруа (1798–1863)	**Фредерик Шопен** (1810–1849)
Французский художник, «Свобода, ведущая народ» «Портрет Ф. Шопена»	Польский композитор, Этюд №12 «Революционный», Полонез №3, Мазурка фа мажор, Прелюдия №7

Искусство неразрывно связано с жизнью, искусство как зеркало отражает реалии того времени, в котором живет тот или иной художник. Во второй половине столетия романтизм был вытеснен другими художественными течениями, но это вовсе не означало, что он прекратил свое существование – об этом на следующих уроках.

Ссылки на источники

1. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. – М: Искусство, 1993. – 350 с.
2–4. Данилова Г. И. Мировая художественная культура. 11 класс: учебник. – М: Дрофа, 2008. – 400 с.
5. Артамонов С. Д. Сорок веков мировой литературы. – М: Просвещение,1997. – 333 с.
6. Музыкальный энциклопедический словарь / Ред. Г. В. Келдыш. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – 672 с.

Romanenko Natalia,
teacher of the first category of music and world culture Lyceum № 21, Kirov
eko-petrovich@yahoo.ru

Integrated on world culture class "The images of struggle and freedom in the works of the Romantics"

Abstract. In the development version of the proposed learning style romanticism as an example consider art by French artist Eugene Delacroix and Polish composer Frederic Chopin. Presented the lesson is the concentration of the brightest moments associated with their creativity, and shows the inter-relationship of different artists of Romanticism.

Keywords: romance, creativity, E. Delacroix, Chopin works, teaching world culture.

***Рецензент**: Горев Павел Михайлович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры математического анализа и методики обучения математике ВятГГУ, главный редактор журнала «Концепт»*