Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» города Новошахтинска.

План- конспект

школьного мероприятия

«Путешествие по Эрмитажу. И.Е Репин. Страницы жизни »

Подготовили преподаватели отделения ИЗО

Бирюкова С.С

г.Новошахтинск

Тема: «Путешествие по Эрмитажу. И.Е Репин. Страницы жизни »

Цель: Познакомить учащихся с творчеством И.Е Репиным

Задачи:

1. **Предметные:**

-углубить познание в искусстве;

Личностные:

-развивать потребности в искусстве

-развивать чувство прекрасного и эстетичного

Образовательные:

-познакомиться с творчеством художника, его краткой биографией, выяснить, что повлияло на становление личности, выбор жанра и тем работы, расширить кругозор детей, учить понимать замысел автора картины;

-воспитывать через картины Репина гражданскую позицию, уважение к людям любого труда, умение сочувствовать, сопереживать;

План мероприятия.

1.Организационный момент

2.Сообщение темы

3. **Беседа и просмотр презентации.**

4. **Закрепление и проверка полученных знаний.**

5. **Подведение итогов мероприятия.**

Ход мероприятия.

Слайд№1

Родился будущий художник 5 августа 1844 года в маленьком городке Чугуеве на Украине, в семье военного поселенца. Рано обнаружив склонность к рисованию, и получив с помощью местных живописцев первые, но довольно уверенные навыки владения кистью и карандашом, несомненно, поможет ему в дальнейшем.

Вся репинская жизнь, и в особенности юность и молодость, представляется в его интерпретации какой-то нескончаемой цепью редких удач и просто неслыханных везений. Удачей стал его приезд - провинциального иконописца - в Петербург, счастьем - сознание того, что он находится в одном городе с Академией и учится в Рисовальной школе на Бирже.

Неверие в собственную исключительность и гениальность, в свое законное первенство осталось в нем навсегда. Он любил называть себя «посредственным тружеником» и ежедневным каторжным трудом отрабатывал свое громкое имя. Удачи не сделали его небожителем, а неудачи не озлобляли. Поступив в желанную Академию, он делает стремительные успехи: и уже через месяц после поступления ему ставят за рисунки первые номера. И не удивительно: он приехал в Петербург уже крепким мастером, профессионалом, услугами которого охотно пользовалась вся чугуевская округа. Художник прожил долгую жизнь, жизнь человека, полностью преданного своему делу. Его огромный живописный талант признавали все, но не все могли в полной мере оценить исторический, общественный смысл его искусства.

Слайд№ 2,3

Последние годы жизни великого художника прошли вдали от родины. После революции, когда местечко Куоккала под Петроградом, где постоянно жил Репин, отошло к Финляндии,(после ВОВ поселок был переименован в Репино) художник оказался за границей. Он был стар, болен, душевно одинок, не было сил вернуться на родину. Репин умер в 1930 г. в возрасте 86 лет. Несмотря на спад в творчестве Репина в последние годы, значение его наследия трудно переоценить. Это был истинно народный художник-гражданин, блестящий психолог, талантливый живописец-реалист.

4 Слайд

«Бурлаки на Волге»

Известность начинающему художнику принесла картина «**Бурлаки на Волге**», написанная в начале 1880-х годов. Однажды Репина поразила сцена, которую он видел на Неве: ватага оборванных людей, впрягшись в лямку, тянула бечеву тяжелогрузной баржы. В этой сцене художник увидел сюжет для будущей картины и загорелся желанием изобразить эту «незнакомую», как он сам выразился , жизнь. Вскоре он отправился на Волгу писать этюды с натуры. Знакомство с тяжелым бытом бурлаков заставило Репина тщательнее отыскивать самое характерное, создавать емкие и выразительные образы.

Звучит музыка.(МУЗЫКА ЭХ, УХНЕМ) Он изображает просторы великой реки, залитые ослепительным июльским солнцем,. Отпечатывая следы на мокром песке, тянется ватага бурлаков, чьи темные силуэты резко выделяются на фоне пейзажа. Мерные движения передают напряженность тяжкого труда; кажется, что путь этих людей бесконечен. Различны выражения лиц бурлаков, на них разные чувства от покорности до гнева и надежды на лучшую долю. Показаны люди разных возрастов, разного физического сложения и у каждого из них своя судьба.

Слайд№5

Возглавляют ватагу два коренника, Канин и могучий бородач, за ними следуют другие, в их числе юноша Ларька, черноволосый грек, Илья-матрос, бывший солдат и старик, которому недолго осталось жить. Все они ярко индивидуальны , по-разному реагируют на необходимость этого тяжелого труда. Индивидуальны и вместе с тем едины. Никогда еще русская живопись не знала такого верного изображения тяжелого труда. Но важно здесь другое: это первое в русской жанровой живописи произведение, утверждающее достоинство, силу, внутреннюю красоту простого народа.

Разбор картины: (диалог с детьми)

1. Бечевник-истоптанная прибрежная полоса, по которой ходили бурлаки. Император Павел запретил здесь строить заборы и здания, но этим и ограничился. Ни кусты, ни камни, ни топкие места с пути бурлаков не устраняли, так что написанное Репиным место можно считать идеальным участком дороги.

2. Шишка-бригадир бурлаков. Им становился ловкий, сильный и опытный человек, знавший много песен. В артели, которую запечатлел Репин шишкой был поп-расстрига (как его зовут?) Канин. Бригадир чалился, т.е. крепил свою лямку впереди всех и задавал ритм движения. Каждый шаг бурлаки делали синхронно с правой ноги, затем подтягивали левую. От этого вся артель на ходу покачивалась. Если кто-то сбивался с шага, люди сталкивались плечами и шишка давал команду «сено-солома» возобновляя движение в ногу. Чтобы поддерживать ритм на узких тропинках над обрывами, от бригадира требовалось большое умение.

3. Подшишельные- ближайшие помощники шишки, чалившие справа и слева от него. По левую руку от него идет моряк- ИЛЬКА- артельный староста, закупавший провиант и выдававший бурлакам их жалование. Это было (как думаете, сколько?) 30 коп в день. Столько, например , стоило пересечь всю Москву на извозчике. За спинами подшишельных чалились нуждавшиеся в особом контроле.

4. Кабальные- как человек с трубкой, еще в начале пути успевали промотать жалованье за весь рейс. Будучи в долгу перед артелью, они работали за харчи и не особо старались.

5. Кашевар и сокольный староста- (ответственный за чистоту гальюна на корабле) был самый молодой из бурлаков- деревенский парень Ларька, испытывавший настоящую дедовщину.

6. В каждой артели попадались и просто **нерадивые,** как этот человек с кисетом. При случаи они были не прочь переложить часть ноши на плечи других.

7. Сзади шли самые добросовестные бурлаки, понукавшие халтурщиков.

8. Косной - так назывался бурлак, замыкавший движение, он следил, чтобы бечева не цеплялась за камни и кусты на берегу. В косные выбирали опытных , но больных или слабых.

9. Расшива- вид барки, на таких возили вверх по Волге эльтонскую соль, каспийскую рыбу и тюлений жир, персидские хлопок, шелк, сухофрукты. Артель набиралась по весу груженного судна из расчета, примерно, 250 пудов на человека. Груз, который тянут по реке 11 бурлаков , весит не менее 40 тонн.

10. Флаг- к порядку полос на государственном флаге относились не очень внимательно и часто поднимали флаги и вымпелы вверх ногами, как здесь.

11. Лоцман- человек на руле, фактически капитан корабля,. Он зарабатывает больше всей артели, вместе взятой, дает указания бурлакам и производит маневры , как рулем, так и блоками, регулирующими длину бечевы. Сейчас расшива делает поворот, обходя мель.

Слайд №6

В 1880 годы после поездки за границу Репин пишет ряд портретов, создавая галерею передовых деятелей культуры.

1. **Портрет П. М. Третьякова**, известного коллекционера, неизменно поддерживающего русских художников-реалистов.

2. Подлинным поэтическим обаянием отмечены образы дочерей художника-Веры и Нади. Веселой и безмятежной позирует Вера **в «Стрекозе**» Художник изображает дочь с нижней точки зрения (снизу), и девочка как бы парит в небе, раскачиваясь на перекладине изгороди. Впечатление усиливает контраст света и тени на лице, платье, ногах шалуньи.

Слайд№7

. А полнокровная красота молодости словно цветет среди угасающих красок природы в образе сидящей **Нади**.

Слайд№8

3. **В «Портрете М.П. Мусорского**» художник передает типично русский облик . Лицо являет следы болезни, но в то же время на нем отразилась и вера в лучшее. Портрет великого композитора Модеста Мусорского Репин написал всего за 4 сеанса, за 10 дней до смерти композитора, в то время , когда тот находился в лечебнице. Благодаря фотографической точности кисти Репина композитора смогли увидеть современники.

Илья Репин написал множество портретов, однако в какой-то момент к нему перестали поступать заказы. Как выяснилось, у картин художника проявлялась некоторая мистическая сила. Практически каждый натурщик, кого изображал на полотне Репин, странным образом умирал (Мусорский, Писемский, Пирогов). Та же участь постигла здоровых мужчин, которые позировали Репину для работы «Бурлаки на Волге». А после написания портрета Ивана Радова под названием «Мужик с дурным глазом» у самого художника начались проблемы со здоровьем.

Слайд №9

5. Картина «**Царевна Софья Алексеевна** **через год после заключения ее**

в Новодевичий монастырь, во время казни стрельцов и пытки всей ее прислуги в 1698 году» -первая историческая картина Репина. Софья Алексеевна была регентом при своих братьях Иване и Петре. Она расположила к себе придворных, была образована , ни одно важное решение не принималось без ее участия. Однако летом 1689 года повзрослевший Петр вступил в противоборство с сестрой за власть в стране. В итоге Софья проиграла и была заточена братом в Новодевичий монастырь, где провела 6 лет, там же в 1704 году и умерла. По приказу царя Петра мятежники были казнены. После воцарения Петра 1 и заточения Софьи в монастырь брат открыл настоящую охоту на портреты Софьи - они безжалостно изымались и уничтожались. А владельцы, которые их осмелились утаить от власти, то их безжалостно наказывали. В результата осталось только 2 бумажных портрета, и те в Нидерландах.

Главная интересующая задача Репина в картине -раскрыть трагические переживания свергнутой и заточенной царевны, ее страшный гнев и лютую, бессильную ненависть. С большой силой выразительности изображает он гневное лицо царевны с нахмуренными бровями, широко раскрытыми глазами, раздувающимися ноздрями и плотно сжатыми губами. В ее чертах можно найти сходство с Петром 1 .Судорожно скрещены руки на груди , и вся ее словно застывшая фигура выражает скованную силу и энергию. Облик Софьи внушает страх, что подчеркнуто художником в изображении забившейся в глубину испуганной девочки-послушницы. Композиция картины лаконична. В ней господствует одна фигура царевны, а остальное- не только обстановка, но и голова повешенного стрельца в окне , и фигурка монашенки- они нужны для того, чтобы сделать изображение сюжетной. Любопытная деталь: пятна от восковых свечей на сукне, обтягивающем пол. Этой тонко подмеченной деталью Репин придает бытовую убедительность изображению.

Слайд №10 (Звучит музыка)

«Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581г»

Репин неоднократно обращался к русской истории, стремясь в ней найти ответ на волнующие его проблемы современности. В картине «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581г» художник показывает вечное: конфликт двух людей, отца и сына, приобретший характер рока. Картина была выставлена в доме Юсупова на передвижной выставке, вокруг шедевра царил ажиотаж- 1500 человек каждый день приходили, чтобы ее посмотреть. Император запретил публичную демонстрацию картины. А вообще ,вокруг этой работы не утихают споры- а имеет ли картина историческую достоверность или Грозный все таки не убивал своего сына? (ФОН МУЗЫКИ)

В старшем, любимом сыне своем Иоанне , царь готовил России второго себя: вместе с ним занимаясь делами важными, присутствуя в Думе, объезжая Государство, вместе с ним жалел или губил людей.

Слайд№11

Сцена, запечатленная художником, поражает. В сумрачном интерьере видны 2 лица, близко придвинутые друг к другу: одно полубезумное и другое смиренное, с печатью смерти. Что же случилось? «Мятежник!»–закричал царь. –«Ты вместе с Боярами хочешь свергнуть меня с престола!» и поднял руку .Царь сильно ударил острым жезлом Царевича в голову. Сей несчастный упал, обливаясь кровью. Тут исчезла ярость Царя, побледнев от ужаса , он воскликнул: «Я убил сына!» -и кинулся обнимать и целовать его. Кровь течет из роковой раны на голове царевича, рука отца не в силах ее остановить. На глазах зрителя деспот превращается в мученика. С сыном угасают и собственные надежды Ивана Грозного на будущее. И все свершилось внезапно, в порыве гнева. Здесь же видно опрокинутое кресло, на полу валяется жезл, ставший орудием убийства, всюду кровь. Темный, красный колорит картины передает весь ужас происходящего .

По воспоминаниям дочери художника , одна из комнат квартиры художника, была убрана красными коврами. Костюмы для Грозного и Царевича . как в свое время для « Софьи», шились в семье по рисунками выкройкам самого Репина. Одежда Грозного напоминала черный подрясник, для царевича создавался розовый с серебряным отливом кафтан и кроились зеленые бархатные сапожки (на одну ногу шились), которые Репин расписывал разными завитками. Подлинные предметы эпохи находились в Оружейной палате, доме бояр Романовых, во дворе Царского села, где Репин делал зарисовки и живописные этюды, там же обнаружился и подлинный посох Грозного.

1913г- иконописец Абрам Балашов в припадке душевной болезни нанес три удара ножом. Порезы пришлись прямо на изображение лиц царя и его сына. А в 2018 г-посетитель Подпорин ударил по картине металлической стойкой ограждения. Холст был порван в трех местах и пострадала авторская художественная рама.

Эксперты пытались найти причину такого негативного влияния картины. Они пришли к выводу, что картина написана настолько реалистично, что воспринимается эмоциональными людьми на уровне подсознания, как настоящее событие в реальном времени.

Репин страдал от перфекционизма (когда человек все стремится делать идеально) и часто был недоволен своими картинами. Случалось , он переписывал свои уже готовые работы, и его не смущало даже то , что они были уже в Третьяковской галерее. Павел Третьяков запретил впускать туда Репина в свое отсутствие, так как было несколько эпизодов, когда Илья Ефимович приходил с красками и кистями и переписывал полотна прямо на глазах у изумленных посетителей.

Слайд №11

«Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (2,03-3,58)

Как-то летом 34-летнийй Илья Репин гостил у известного мецената Савы Мамонтова, где услышал прочитанное кем-то из гостей письмо запорожцев турецкому султану.

Бравый казак Сирко 8 лет возглавлял запорожское войско и наводил ужас на турок. В 1676г казаки напали на Крым, который был завоеван турецким султаном, и серьезно его опустошили, уведя в плен несколько тысяч человек. Это очень разозлило султана и он послал письмо, в котором он предложил сдаться.

По исторической легенде, знаменитое послание было написано в 1676г кошевым атаманом Иваном Серко «со всем кошем Запорожским» в ответ на выдвинутый ультиматум турецкого султана Махмуда 4, в котором величая себя «братом солнца и луны, наместником божьим, владетелем всех царств, царем над царями, непобедимым рыцарем, надеждой мусульман, защитником христиан» ,повелевал непокорным запорожцам одуматься, сложить оружие и принять турецкое подданство.

Казаков немало разозлил ультиматум султана, и недолго думая ,решили они ответ написать, при чем без дипломатического этикета, а по народному, не стесняясь в выражениях. Однако начало было таковым :» Не годен будешь ты сынов христианских под себя иметь; твоего войска мы не боимся, землею и водою будем биться с тобой.», а дальше следовали изощренные оскорбительные прозвища, приставленные запорожцами у титулу высоко мерного султана. Сам же Репин, хорошо знавший историю запорожского казачества, как-то писал : «Чертов народ! Никто на всем свете не чувствовал так глубоко свободы, равенства и братства. Во всю жизнь Запорожье осталось свободно, ничему не подчинилось!»

Для убедительной исторической правды и , чтобы проникнуться духом того героического времени , Репину пришлось предпринять несколько поездок на Кавказ и Кубань, где он пишет множество этюдов с изображением потомков казаков. Сотни раз Репин переписывал холст (13 лет писал картину), перемещая и передвигая своих героев.

На Всемирной выставке в Чикаго картина получает Гран-при.

После триумфа «Запорожцев» на выставках России и других зарубежных городах, император лично выложил 35000 руб., эта жемчужина отечественной живописи до революции находилась в царском собрании, а после была национализирована и передана Русскому музею.

(МУЗЫКА)

Запорожцы…Вот они предстают перед публикой во всей красе и могучей удали: загоревшие, обветренные ветрами , опаленные солнцем, дубленные невзгодами, изрубленные в жестоких схватках, но все же дьявольски красивые, источающие силу, энергию, бьющую через край.

Картина переносит зрителя в военный казацкий лагерь. На заднем плане видны множества всадников, купол шатра, предзакатное небо, в которое поднимается дым костров. О том, что все происходит между битвами говорит обилие оружия и окровавленные бинты на ранах одного из действующих лиц. На переднем плане живописная группа казаков, которая окружила за столом сидящего писаря с гусиным пером.

Слайд№14

Вся эта пестрая ватага неустрашимых воинов увлечена сочинением ответа султану. Вся композиция выстроена вокруг его фигуры, хотя каждый персонаж по-своему колоритен. Письмо сочиняется всей группой и войны соревнуются в остроумии. Писарь же, хитро улыбаясь, выводит на белом листе издевательское послание султану. И зрителю остается лишь любоваться яркими персонажами, их сильными богатырскими телами и искрометным юмором, которые так мастерски создала кисть художника. На картине много изображено интересных предметов быта. Это домра, которая пользовалась большой популярностью у казаков. Игральные карты, бытует версия, что Русь впервые познакомили с картами запорожские казаки. Есть случай, когда несколько запорожцев, играя ночью в карты, однажды спасли Сечь от ночного нападения татар и турок.

Слайд №15

Подведение итогов. Общее впечатление о картинах.

Список используемой литературы.

1. И.Е. Репин, Далекое близкое, М., Изд-во Академии Художеств СССР, 1964.

2.Корней Чуковский, Из воспоминаний, М., Детгиз, 2000.

3.Игорь Грабарь, Репин. Монография в двух томах, М., Изогиз, 1937.

4.О.А. Лясковская, Илья Ефимович Репин, М., «Искусство», 1962.

5.А.А. Федоров-Давыдов, Илья Ефимович Репин, М., «Искусство»