

Майорова Нина Сергеевна

преподаватель МХК

Носова Алла Владимировна

преподаватель иностранных языков

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной»

г. Самара

ЖИВОПИСЬ АНГЛИИ. THE ENGLISH ART

Вид мероприятия: внеаудиторное интегрированное мероприятие

Цель: формирование англоязычной коммуникативной компетенции обучающихся на основе искусствоведческого материала.

Задачи:

1. Расширять кругозор студентов, повышать культуру поведения, совершенствовать память и мышление через знакомство с выдающимися произведениями английских художников.

2. Содействовать развитию творческого потенциала обучающихся с разным уровнем владения устной речи.

3. Формировать позитивное отношение к зарубежной культуре для повышения мотивации к изучению дисциплин «Иностранный язык» и «Мировая художественная культура».

Оборудование: мультимедийная презентация по творчеству английских художников, аудио- и видео- сопровождение.

Ход мероприятия

Вступительное слово преподавателя

Звучит музыка. Вивальди *Концерт фа мажор «Осень», 3. Allegro*

Ведущий 1. В XVIII веке Англия переживала пору необычайного экономического подъема. Укрепление национального самосознания способствовало расцвету культуры и искусства. Характерной особенностью

этого времени следует считать постоянную ориентацию на литературную мысль.

Для английского искусства характерны большое внимание к эмоциональной жизни человека, постоянный поиск средств, которые могли бы выразить сложный и изменчивый мир чувств и ощущений. Все это нашло блестящее воплощение в портретной живописи. Другая, не менее важная черта английской художественной культуры – обостренное внимание к проблемам этики и морали. Английское Просвещение, сложившееся на рубеже XVII – XVIII веках, буквально пронизано идеей нравственного воспитания личности. Одним из ведущих в живописи стал бытовой жанр, приобретший яркую сатирическую окраску.

Ведущий 2. Fine art is a visual form of art. It is created for aesthetic purposes to please the eye and heart, to mould the mind and memory. We judge its beauty and meaning. Painting or abstraction may manifest the expression and concept of the practitioner. Paintings can be naturalistic and representational, photographic, abstract, full of symbolism, emotion or be political. Previously painting was full of spiritual motives and ideas.

Студент 1. Уильяма Хогарта называют основателем национальной школы живописи. Хогарт родился и вырос в семье школьного учителя, и проблемы воспитания личности его искренне интересовали. Проникнувшись идеями Просвещения, художник увидел возможность перевоспитать человека посредством искусства. Отсюда дух морализаторства, которым проникнуто его творчество. Хогарт одним из первых среди английских художников объединил групповой портрет с бытовым жанром в так называемой «сцене собеседования» и показал, что в обыденной жизни персонажи ведут себя как актеры на сцене. Больше всего Хогарт любил создавать циклы гравюр или картин, объединенных сюжетом обличительного характера: «Карьера продажной женщины», «Карьера повесы», «Модный брак».

Сюжет цикла «Модный брак» – весьма обычное явление в Англии времен Хогарта – неравный брак по расчету между разорившимся аристократом и дочери богатого торговца (1. «Брачный контракт»). Каждый персонаж серии наделен именем, раскрывающим его характер. Например, жених – виконт Скуондерфилд (squander – проматывать), стряпчий – Сильвертонг (краснобай, от silve – серебряный и tonge – язык). После брачной сделки, молодые люди быстро понимают, что они чужие друг другу (2. «Утро в доме молодых»). Разочарованный супруг проводит время в кутежах с нежелательными последствиями для здоровья (3. «Визит к шарлатану»). ...Новоявленная «светская леди», разумеется, заводит роман (4. «Будуар графини»). Заурядная житейская история оборачивается трагедией: в поединке с любовником жены погибает граф (5. «Дуэль и смерть графа»). Незадачливая графиня принимает яд и в мучениях умирает в родительском доме (6. «Смерть графини»). Молодая пара (по замыслу художника) предстает жертвой безнравственности, царящей в обществе, и вызывает у зрителя не насмешку, а скорее сочувствие.

Студент 2. William Hogarth was a famous English painter, pictorial satirist and editorial cartoonist. His art was full of innovation. He was born in London in 1697. He is also known as a founder of the national English school of painting. By 1724, Hogarth was regularly attending the Free Art School established by Sir James Thornhill, the Artist whose works were on the inside of the dome of St Paul's Cathedral. As late as 1731, the painter created *The Harlot's Progress*, the first of his modern moral works.

Hogarth's famous works include *Heads of Six of Hogarth's Servants*, *Marriage a La Mode*, *A Rake's Progress* and *Gin Lane*.

Звучит музыка. Бах Концерт для гобоя и скрипки с оркестром I. Allegro

Студент 3. Сэр Джошуа Рейнолдс – известный английский живописец и портретист. Появился на свет в 1723 г. в графстве Плимтон, в семье пастора. В поисках высокого идеала, связанного с национальной действительностью, художник создает, по его же словам, портреты «большого стиля» или

«историческую портретную живопись». Про Рейнолдса говорили, что он стал первым англичанином, который к триумфам своей страны добавил и славу ее изящных искусств. Когда в 1768 г. в Англии была учреждена Королевская Академия художеств, Рейнолдс стал первым ее президентом. Рейнолдс работал очень много. Иногда он с помощником делал до 150 портретов в год.

Ему заказывают полотна знаменитые актеры, писатели, военные, политические деятели, представители высшей английской аристократии. Его портреты, по-светски парадные, отличает психологическая достоверность характеристик. Это умение почувствовать индивидуальность модели позволило Рейнолдсу сделать множество превосходных детских портретов.

Студент 4. Родоначальником пейзажной живописи считается Томас Гейнсборо. Будучи придворным портретистом Георга III, наперекор установленным канонам, он стал совмещать в одной композиции портрет и пейзаж. Особым лиризмом и теплотой проникнуты женские и юношеские портреты. Почти все портреты выполнены в гамме холодных серебристо-голубых, жемчужных и оливковых тонов. Очертания предметов чуть затуманены слегка рассеянным светом и движением воздуха. В групповых портретах, как правило, нет действия, герои обращены лицом к зрителю и почти всегда изображены на фоне сада, парка или поля. Персонажи и природа, объединенные внутренним светом палитры, гармонично сочетаются друг с другом.

Среди них (портретов) выделяется особенно удачный портрет Уильяма Хэллета с женой Элизабет, получивший название «Утренняя прогулка». Чувства, связывающие эту семейную пару, переданы во взглядах, жестах, в выражениях лиц. Теплоту их отношений подчеркивает и приглушенная игра красок полотна. Представления о красоте находят свое воплощение и в пейзажах.

Звучит музыка. *Бах Концерт для гобоя и скрипки с оркестром I. Allegro*

Студент 5. One of the brilliant 18th century English portraitists was Thomas Gainsborough (1727 –1788). All his life he regarded landscapes as his real bent, but he had to paint portraits for a living. It was in his genre that he reached unprecedented heights. *The Portrait of a Lady in Blue* is among his finest creations. Many of the usual attributes of formal portraits are absent, but it is this very calm pose, the elegant gestures, and the inspired face which stress the nobility and refinement of the charming young woman. The striking combination of the pink shades of the powdered hair, dress and scarf enhances the impression of the freshness and beauty. Gainsborough is a master of colour. His special technique of applying the paint in a thin, semi-transparent layer which creates an impression of airiness, lightness, the rapid strokes applied with a thin brush, and the love of semi-tones, give his figures a poetic elegance.

Просмотр фрагмента видеofilmа ВВС «Всемирная история живописи» Серия 7. Революция (Рейнолдс, Стабс, Гейнсборо).

Звучит музыка. Бетховен Симфония №5, 3 ч., 2 тема

Ведущий 1. Рубеж XVIII-XIX столетий характеризуется новым направлением в духовной культуре – **романтизмом**. Идеи «свободы, равенства и братства» оказались утопической мечтой, а эпоха революции и 10-летняя наполеоновская эпопея закончились мрачной реакцией. Содержанием нового искусства стал бунт романтического героя против обывательщины. Неприятие серой, будничной жизни вынуждает героя бежать в сферу вымысла, поэтической фантазии. В романах Вальтер Скотта, в стихах английских поэтов Вордсворта и Кольриджа воспевалась романтика Средневековья. Былины, баллады, легенды, народные песни легли в основу искусства романтизма. Властителями дум вновь стали Данте, Шекспир, Сервантес.

Ведущий 2. Многие художники опирались в своем творчестве на литературу. Так, почти к каждому английскому пейзажу можно подобрать цитату из «Времен года» Джемса Томсона. Практически все картины художников-прерафаэлитов представляют собой иллюстрации легенд, баллад,

сказок. Спокойная, величественная природа служит контрастным фоном для мятущегося героя. Пейзаж. С одной стороны, стремление к реальному отображению мира, утверждение самоценности простых сельских ландшафтов, а с другой – природа как мир страстей и бурных переживаний.

Студент 6.

Увидеть мир в одной песчинке

И Космос весь - в лесной травинке!

Вместить в ладони бесконечность

И в миге мимолетном вечность!

Уильям Блейк – английский поэт, философ и мистик, художник и гравёр. Почти непризнанный при жизни, Блейк в настоящее время считается важной фигурой в истории поэзии и изобразительного искусства романтической эпохи. Блейк создал свою собственную мифологию и разработал оригинальную теорию будущего человечества. Блейк никогда не работал маслом, несмотря на популярность этой техники в XIX веке, он предпочитал темперу и акварель. Первые работы Блейка – иллюстрации к собственным поэмам.

Студент 7. Чтение стихотворения У. Блейка «Тигр» на английском языке

Студент 8. Чтение стихотворения У. Блейка «Тигр» на русском языке

Студент 6. Он писал картины на сюжеты из Библии, из сочинений Уильяма Шекспира, Джона Мильтона, выбирая нетрадиционные для изображения эпизоды и образы. Например, картина «Жалость» (около 1795 г.), созданная по мотивам шекспировского «Макбета» – наглядная иллюстрация слов пьесы:

И жалость, будто голенький

младенец,

Влекомый вихрем, или херувим

На скакунах невидимых

воздушных...

В конце жизни Блейк получил заказ на иллюстрации к «Божественной комедии» Данте Алигьери. Для оформления художник сделал более 100 акварельных рисунков. В его иллюстрациях все движется и меняется, люди бесплотны и похожи на тени, пространство скручивается в воронку, взмывает волной и низвергается потоком.

Звучит музыка. *Вивальди Концерт фа минор «Зима» соч.8 №4, RV 29, 2.Largo*

Студент 1. Романтические традиции английской пейзажной живописи были развиты Джоном Констеблом. Констебл в своих полотнах воплощал романтическую концепцию «шероховатость как основа прекрасного». Художник создал серию видов реки Стур, неоднократно изображал стоявшую на ней мельницу. Схема пейзажной композиции такова: темные кулисы деревьев на первом плане и прорыв в глубине посередине. Вместо отвлеченного рассеянного света, ввел реалистическое освещение из единого источника света в небе. Это наполнило пейзаж жизнью, переливами красок, бликами солнца, колеблющимся воздухом. Творчество Джона Констебля до XX столетия, оставалось незамеченным на родине, но оказало огромное влияние на развитие французской живописи.

Студент 2. John Constable (1776 -1837) would later be called the revolutionary and the grandfather of modern art. But in 1823 he was a failure as an artist: his entire life had been dedicated to painting and his first painting sold at the age of 35.

Constable gave up using the Bible and Classical mythology as the subjects of his painting and captured instead what he knew: the countryside around his home in Suffolk. His landscapes of almost photographic clarity exude a pleasant sense of ease and harmony. The large areas of brilliant sunshine and cool shade, the lines of fencing, and the beautiful balance of trees, meadow, and rivers add to this impression. One can feel the painter's attachment to that rural area in every detail.

Студент 3. На картине «Телега для сена» Констебл изобразил уже знакомую зрителю мельницу, мимо которой бежит речной поток, пропадая в лесной глуши. Это обыденный эпизод из жизни английской деревни: в поле крестьяне собирают в скирды сено и грузят его на телеги, одна из которых, уже пустая, направляется через брод к косарям.

Множество мелких и на первый взгляд незначительных деталей придают изображению жизненность и особую прелесть: собака, направляющаяся по берегу к телеге; прачка, полощущая белье в речной заводи; рыболов, притаившийся с удочкой в камышах; куст цветущей бузины, разросшейся у дома; плавно уплывающие за горизонт облака. Разнообразные оттенки зеленого цвета, серо-коричневые тона, гнутые белые блики, красные мазки – вся эта красочная палитра насыщает картину выразительным движением и создает эффект присутствия в пейзаже. Констебл пишет так, что зритель ощущает свежесть ветра, тепло залитых солнцем долин и прохладу тенистых рощ.

Студент 4. Наряду с Гейнсборо и Констеблом певцом английского романтического пейзажа был Уильям Тернер. Тернер перестает изображать на холсте конкретные картины природы и создает собственные фантазии и символические образы. Искусство художника основано на преклонении перед грандиозностью природы, на понимании пейзажа как отражения человеческих страстей, смятения ума и сердца, как средство выявления отношений человека и природы. Он пишет ливень, пургу, пар, бурю, метель, пожар, фейерверк, туман. Художник стремится передать движение, поймать ощущение времени, постоянно меняющийся облик мира. Динамика, борьба природных сил, редкие световоздушные эффекты – излюбленные мотивы живописца. Например, картина «Дождь, пар и скорость». Любимая стихия Тернера – море. К морским мотивам Тернер обращается постоянно.

Студент 5. Картина «Пароход у входа в гавань» – самый дерзкий эксперимент в этом плане. При первом взгляде на картину видны только цветовая беспорядочность и хаос. Однако, присмотревшись внимательнее,

можно заметить, как из вихревого движения выплывает темный силуэт корпуса корабля, как гордо развевается флаг на мачте, а где-то вдали вырисовывается пристань. Нет необходимости тщательно обрисовывать объект – зритель дорисует его в своем воображении сам: не следует представлять разгулявшуюся морскую стихию такой, какой она бывает в действительности, – пусть работает фантазия. И важно не то, что мы должны увидеть некую картинку, а то, что мы должны почувствовать момент борьбы, продрогнуть под стремительными порывами ветра, оступаться при каждом новом ударе волн.

Композиционный центр полотна помогает определить световая гамма. Почти все пространство «Вьюги» занимают темные тона, в которых световыми бликами Тернер обозначает направление движения. А движение идет вихреобразно в середину холста, где всполох света вдруг выхватывает белое пятно. Сразу рождается контраст, усиленный еще свечением самого пятна, чего художник добивается использованием мягких полутонов основных цветов вокруг. Кажется, еще одно мгновение – и тени сомкнутся, поглотив корабль.

Студент 4. В 20-30-е годы Тернер получил заказ на оформление сочинений английских писателей Самуэля Роджерса и Вальтера Скотта. Эти книги пользовались успехом, и гравюры с рисунков Тернера висели почти в каждом доме. Тернер писал картины, используя три основных цвета: красный, синий, желтый и снабжал их своими стихотворениями. Есть карикатура на Тёрнера, размазывающего по холсту свою любимую краску – желтый хром. Рассказывали, что художник в последний момент перед открытием выставки вносил изменения в одну из картин, плюнув на нее, а потом прямо пальцами что-то втерев. В 1835 году ему удалось потрясти публику, написав у нее на глазах за несколько часов картину «Пожар лондонского Парламента». Сам пожар случился в 1834 году, а Тёрнер, присутствующий на месте драматического события, создал 9 акварельных работ, которые и стали впоследствии основой для большой картины маслом.

Звучит музыка. *Бетховен Буря (Соната для фортепиано № 17)*

Ведущий 1. В 1849 году на выставке появились картины под монограммой «PRB». Это был символ творческого объединения художников «Братство прерафаэлитов» – PreRaphaelite Brotherhood:

от латинского Pre – «перед», «впереди»

от итальянского Rafael – Рафаэль

от английского brotherhood – братство

Прерафаэлиты – направление в английской поэзии и живописи во II половине XIX века, образовавшееся с целью борьбы против условностей викторианской эпохи, академических традиций и слепого подражания классическим образцам. Название «прерафаэлиты» должно было обозначать духовное родство с флорентийскими художниками эпохи раннего Возрождения, то есть художниками «до Рафаэля». Самыми видными членами прерафаэлитского движения были Данте Габриэль Россетти, Уильям Холман Хант, Джон Эверетт Миллес, Мэдокс Браун, Эдвард Бёрн-Джонс, Уильям Моррис.

Ведущий 2. Творчество художников тесно связано с литературой: произведениями итальянского поэта эпохи Возрождения Данте Алигьери, английских поэтов Уильяма Шекспира и Джона Мильтона, давно забытыми средневековыми легендами и балладами о поклонении прекрасной даме, о мужественных рыцарях и мудрых волшебниках. Прерафаэлиты отказались от академических принципов работы и считали, что всё необходимо писать с натуры. Они выбирали в качестве моделей друзей или родственников. Так, например, на картине «Юность Девы Марии» Россетти изобразил своих мать и сестру. Если герои картин Рейнолдса почти всегда одеты соответственно их социальному статусу, то Россетти мог рисовать королеву с продавщицы, богиню с дочери конюха.

Самой яркой личностью среди прерафаэлитов был Данте Габриэль Россетти. Художник создал целую галерею женских образов, где моделью служила его будущая жена Элизабет Сиддел. Ее черты стали своеобразным

канонем женской красоты. Она рано умерла и художник тяжело переживал ее утрату.

Студент 6. Картина «Святая Беатрис» стала своеобразным памятником Элизабет. Художник представил её в образе Беатриче, возлюбленной Данте. Беатриче изображена в момент смерти... Смерть возлюбленной отображается в символической форме – ее поза, выражение лица и закрытые глаза показывают одухотворенность, покорное принятие своей судьбы. Мистическая птица опускает в ее ладони белый мак, олицетворяющий смерть. Фоном картины служит флорентийский пейзаж, где справа изображена фигура Данте, а слева – Беатриче, которая держит огненное сердце, как символ их встречи на небесах.

Студент 7. Вершина творчества Джона Эверета Миллеса – картина «Офелия». На своем полотне художник запечатлел тот момент, когда Офелия, наполовину погруженная в воду, поет. Из трагедии Шекспира «Гамлет» мы знаем, что девушка сошла с ума от того, что принц Гамлет, которого она любила, убил ее отца Полония. Безумие привело Офелию к смерти.

Звучит музыка. Вивальди Концерт ми мажор «Весна» соч. 8 № 1, 2.
Largo

Студент 8. Чтение стихотворения под музыку

Над речкой ива свесила седую

Листву в поток. Сюда она пришла

Гирлянды плетъ из лютика, крапивы,

.....

Ей травами увить хотелось иву,

Взялась за сук, а он и подломись,

И, как была, с копной цветных трофеев,

Она в поток обрушилась. Сперва

Ее держало платье, раздуваясь,

И, как русалку, поверху несло.

*Она из старых песен что-то пела,
Как бы не ведая своей беды
Или как существо речной породы.
Но долго это длиться не могло,
И вымокшее платье потащило
Ее от песен старины на дно,
В муть смерти...*

Студент 7. Слова из монолога Гертруды художник воспроизводит предельно точно, показывая нам еще колыхаемое потоками, но большей частью уже отяжелевшее от воды платье Офелии, которое очень скоро утянет бедную девушку за собой. Для сцены смерти Офелии Миллес выбрал живописный речной уголок, а натурщицу писал в ванне с водой. Утонченное бледное лицо Офелии – это прекрасно выполненный портрет Элизабет Сиддел. Глаза и губы Офелии слегка приоткрыты, ведь она еще напевает «обрывки старых гимнов, одна не ведая своей беды».

Звучит музыка. *Бетховен Симфония № 5, 3-я часть, 2-я тема*

Студент 8. Произведения британских художников, с творчеством которых вы познакомились сегодня, занимают свое достойное место среди шедевров мировой культуры.

Ведущий 1. Ведущий 2. How To Talk About Paintings When You Know Nothing About Art

There are many instances where the ability to express yourself regarding art could come in handy. It is often useful to be familiar with a few of these rules, terms and phrases so as not to feel ill-at-ease and to maintain an air of intelligence.

1. Take a long look at the painting. Look at it even if at first glance you think it is rubbish. This will give you a little bonus time to come up with the right words for what you want to say, and also give your opinion more credibility when you voice it.

2. It's all right if you don't like it. Artwork can speak in different ways to different people, and sometimes it will just not do anything for you. So it's OK if you feel confused, just remember, there is no need to make personal statements about it. If you feel the need to be polite about a painting you don't like, focus on the colours or the style (we will get to the topic of style later) and move away from the subjective "like" or "don't like".

3. Read any text or title that might be under the painting, labeling it. For example, a painting that you first thought to be a striped picture of tangled pink lines might have the title: "My Childhood Memories". Ahh...now I get it.

4. It is a good idea to read the artist's biography, if available. This can give you amazing insight into where the artist comes from, his motives for and method in making the art, and why they are so fascinated with painting Chihuahuas.

5. If you know absolutely nothing about art, admire the colour, the contrast of light and dark, the subject matter, or the composition and balance. These things don't label a painting, they describe it.

6. Keep your comments short. Remember that people love to talk, and it's just as valuable to sit back and listen to other people discuss a piece as it is to join in. It's sometimes better to say one thoughtful statement and sit there than to go on and explain your reasons behind it, and it's an old idea that the less you say, the wiser you seem.

7. If you still have no words, after you have done everything to find some, be honest. Deflect the question. Say, "I don't know. What do you think about it?"

Звучит музыка. *Бетховен Ода к радости*

Заключительное слово преподавателя.