

Тетюшский муниципальный район
МБУ ДО «Детская школа искусств»
Преподаватель: Кузнецова Дина Искадаровна

Анализ картин русских художников и формирование учащимися творческого, смыслового восприятия идей и образов, представленных в картинах

Тема: Картина В. М. Васнецова «Алёнушка»

Цель:

1. Познакомить с картиной и художником;
2. Учить понимать художественный образ, который хотел создать автор;
3. Формировать умение правильно воспринимать, чувствовать настроение картины и передавать его в высказываниях;
4. Учить составлять сюжетный рассказ по картине, используя описание внешнего вида героев и пейзажа;
5. Воспитывать умение понимать смысл образных выражений, подбирать эпитеты, сравнения к заданным словам.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

Воспитатель обсуждает с детьми слова: *темные, бедность, омут, печаль.*

- Что может быть *темным*? (Ночь, небо, лицо, омут, лес, глаза, лента, коридор.)

- Как об этом можно сказать по-другому?

- Как вы понимаете слово *бедность*? Как об этом можно сказать по-другому?

- Как вы понимаете слово *печаль*? Каким бывает печальный человек? (Горюет, печалится, грустит)

Детям предлагается внимательно рассмотреть репродукцию картины.

- О ком эта картина? Что вы можете рассказать о девочке? Какая она? Какие у нее лицо, поза, одежда? Где она сидит? Почему? Что с ней случилось? Как художник показал, что девочка горюет?

- Что окружает девочку на картине? Какое время года изображено?

- Как вы думаете, кто сочувствует девочке?

- Какими красками написана картина? Какие цвета преобладают у художника? Почему? Какое настроение было у художника, когда он писал эту картину?

- А что вы чувствуете, когда смотрите на эту картину? Чем она вам нравится?

- Если бы вы были художником, как бы вы назвали картину?

Далее следует рассказ воспитателя о картине:

«Сюжет картину В. М. Васнецова навеян темой сиротства и страдания детей, русской народной сказкой о сестрице Алёнушке и братце Иванушке. Образ Алёнушки пленяет глубокой искренностью и обаянием. Перед нами

девочка, убежавшая из дому в лесную чащу к глубокому омуту, чтобы выплакать обиду, нанесенную злыми людьми. Попечалиться о своей тяжелой жизни.

Вечер. Гаснет заря. Сумерки спускаются на молодые сосенки, на потемневшую воду. На камне одиноко сидит Аленушка. В ее поникшей фигуре, в смуглом печальном лице выражено горе и страдание. Темные, широко раскрытые глаза застилают слёзы, взгляд неподвижен. Шелковистые каштановые волосы спутанными прядями рассыпались по плечам, крепко сжаты пальцы рук, обхватившие колени. Одета Аленушка бедно. На ней старенький, порванный сарафан, выцветшая голубая кофта, ноги босые, а на дворе уже осень.

Природа созвучна настроению девочки. Печально притихнув, застыли вокруг молодые березки, осины. Ранняя осень. Первая пора увядания природы. Пожелтевшие листья падают на зеркальную поверхность воды. Над головой Аленушки тихо щебечут ласточки, как бы стараясь успокоить, рассеять ее грусть. Островерхие молодые сосенки, острые стебли осоки как бы охраняют девочку, защищают ее от злых людей. Общий тон картины неяркий, в нем преобладают темно – зеленый и красно – коричневый цвета.

Картина очень поэтична ».

Воспитатель предлагает детям высказать свое мнение о картине. На этом занятии дети продолжают учиться составлять описательный рассказ по картине, высказать о ней оценочное суждение. Детям предлагается вспомнить автора, название, объяснить, почему художник так назвал картину. Затем воспитатель предлагает детям рассказать о своем отношении к Аленушке, к картине.

Дети могут рассказывать вдвоем: например, один ребенок описывает Аленушку и природу вокруг нее, а другой дает оценку рассказу и высказывает свое отношение или представляет, как он появляется у омута и помогает Аленушке. Воспитатель и дети решают, насколько интересно составлен рассказ и хорошо ли помогают дети Аленушке.

Тема: Картина И.Левитана «Золотая осень. Слободка»

Цель:

1. Познакомить с картиной и художником;
2. Формировать умение правильно воспринимать, чувствовать настроение картины и передавать его в высказываниях;
3. Учить отвечать на вопросы, используя в речи сравнения и эпитеты для характеристики состояния природы.
4. Научить владеть выразительными возможностями художественных материалов (бумаги, акварели).
5. Воспитать любовь и бережное отношение к окружающему миру.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

Дети рассматривают репродукцию картины. Воспитатель читает отрывок из произведения И.С. Тургенева «Лес и степь»:

«А осенний, ясный, немножко холодный, утром морозный день, когда береза, словно сказочное дерево, вся золотая, красиво рисуется на бледно-голубом небе, когда низкое солнце уж не греет, но блестит ярче летнего, небольшая осиновая роща вся сверкает насквозь, словно ей весело и легко стоять голой, изморозь еще белеет на дне долин, а свежий ветер тихонько шевелит и гонит упавшие покоробленные листья...»

- Что вы видите на картине? Какое время года изобразил художник?
- Что вы видите на переднем плане картины?
- Какие деревья написал художник? Что можно о них рассказать? Какие они?
- Чем отличается яблонька от березки?
- Куда ведет дорога?
- На что похож огород на картине? Какой он?
- Что вы видите на дальнем плане картины?
- О чем еще хотел рассказать нам художник?
- Это маленькая деревня — слободка. Какие дома в слободке? Какие в них живут люди? Почему?
- Что художник изобразил на самом дальнем плане картины? Расскажите об этом.
- Как вы думаете, почему картина такая светлая? Какое настроение она у вас вызывает?

- Как бы вы назвали эту картину? Воспитатель рассказывает:

«Художник Левитан назвал эту картину «Золотая осень. Слободка». Перед нами скромный осенний пейзаж: небольшое село, крестьянские огороды, поле и лес. В России много таких пленительных уголков природы. В центре картины проселочная дорога, идущая от нас к слободке и дальше к лесу. Она похожа на комнатную дорожку, вытканную руками крестьян. Слева от дороги на небольшой ярко-зеленой лужайке растет стройная береза. Нежная и тонкая, она вся до самой земли горит чистым светлым золотом. Хочется подойти к ней и легонько погладить золотистые листочки. Из-за листьев не видно ни ветвей, ни белого ствола. Рядом с березкой растет другое дерево. Видимо, это яблонька. Ее светло-коричневая крона сливается с цветом соломенных крыш слободки. Слева, в углу картины, изображена совсем маленькая березка в таком же золотистом одеянии. Справа от дороги — огороды, обнесенные старой, ветхой изгородью. На втором плане — деревянные дома, покрытые соломой. Все выглядит убого. Бедно и серо тут живут крестьяне.

Вдали за слободкой, на заднем плане, — поле, а за ним чистое небо, похожее на тонкий прозрачный ледок. Легкие лиловые облака чуть-чуть приметны, воздух прозрачен. День стоит солнечный, хотя солнца не видно. На картине преобладают мягкие, светлые, нежные тона.

Спокойно и тихо. Природа словно уснула».

Рассказывая на тему пейзажной картины, дети не только называют то, что изображено, но и высказывают свое отношение к картине. Придумывание названий к пейзажной картине проходит сложнее. Дети мысленно и вслух

словно «ходят» по картине, рассказывают о виденном, пытаются высказываться ярко, красочно, в созвучии с тем, что они видят и чувствуют, но обобщают свои впечатления о картине с трудом.

- Если бы вы рисовали картину на тему осени, что бы изобразили?

Воспитатель предлагает воспроизвести картину словами, а затем в цвете нарисовать в альбоме.

В заключении занятия - выставка лучших работ.

Тема: Картина В.М.Васнецова «Иван- царевич на сером волке».

Цель:

1. Познакомить с картиной и художником;
2. Учить понимать художественный образ, который хотел создать автор;
3. Учить использовать в речи слова, характерные для сказки (*кафтан, чащоба, трясина и т. д.*)
4. Учить составлять сюжетный рассказ по картине, используя описание внешнего вида героев и пейзажа;
5. Воспитывать умение понимать сказочные эпитеты (*Иван - царевич, Елена Прекрасная, серый волк*).

ХОД ЗАНЯТИЯ:

Выставляется репродукция картины В. М. Васнецова «Иван - царевич на сером волке».

Знакомство детей с автором картины.

- На тему какой сказки художник Васнецов нарисовал эту картину?

- О ком эта картина? (*О волке, Иване - царевиче, Елене Прекрасной*)

- А как вы догадались кто это Иван - царевич?

- Расскажите об одежде и лицах героев. Как вы думаете почему они такие испуганные? Что с ними могло случиться?

- Откуда и куда едут герои?

- Какой пейзаж окружает героев? Почему?

- *Пейзаж, окружающий героев, грустный, тревожный. Чащоба леса сумрачна, она готовит героев к разлуке на всю жизнь. Давайте вспомним то место из сказки, которое послужило художнику темой для картины.*---Отрывок из сказки зачитывает воспитатель.

- Если бы вы рисовали картину, какую бы сцену (сюжет) нарисовали?

Воспитатель предлагает нарисовать картину словами. В анализе отмечается содержание рассказа, его форма, наличие описания и концовка. Зарисовка сюжета сказки в альбоме.

В заключение занятия воспитатель читает детям стихи, навеянные сказочными сюжетами.

И. Суриков

И начну у бабки сказки я просить,

И начнёт мне бабка сказку говорить:

Как Иван - царевич птицу – жар поймал,

Как ему невесту серый волк достал... И во сне мне снятся чудные края.

И Иван - царевич - это будто я.

Я.Полонский

И я вижу во сне, как на волке верхом
Еду я по тропинке лесной Воевать с чародеем царём
В ту страну, где царевна сидит под замком,
Изнывая за крепкой стеной.
Там стеклянный дворец окружают сады,
Там жар - птицы поют по ночам
И клюют золотые плоды,
Там журчит ключ живой и ключ мёртвой воды –
И не веришь и веришь очам.

Тема: Картина И. Шишкина «Зима»

Цель:

1. Познакомить с картиной и художником;
2. Формировать умение правильно воспринимать, чувствовать настроение картины и передавать его в высказываниях;
3. Учить понимать художественный образ, который хотел создать автор;
4. Изобразить в своих альбомах картину на тему: «Здравствуй, зимушка!»

ХОД ЗАНЯТИЯ

Сегодня мы будем говорить о зиме. Вспомните, что бывает только зимой. Послушайте загадку: «Белая скатерть все поле покрыла». Что это?

- Какой снег зимой? (Белый, пушистый, серебристый, мохнатый, махровый, молочный, чистый, воздушный, тяжелый, искристый.)

- Что такое сугроб? Какие бывают сугробы?

- Какой бывает лес зимой? (Спящий, дремучий, густой, глухой, частый, неподвижный, сказочный, волшебный, таинственный, суровый, величественный.)

- Какими словами можно сказать о зиме? (Волшебная, сказочная, снежная, морозная, вьюжная, сверкающая, зима-волшебница.)

- А сейчас давайте посмотрим на картину художника Шишкина и послушаем музыку зимы.

Дети под музыку Б. Дварионаса «Прелюдия» рассматривают картину. Когда музыка перестает звучать, воспитатель читает отрывки из стихотворений о зиме, называя авторов.

Ф. Тютчев

Чародейкою Зимою
Околдован лес стоит —
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит...

С. Есенин

Заколдован невидимкой,

Дремлет лес под сказку сна,
Словно белою косынкой
Подвязалась сосна.
Понагнулась, как старушка,
Оперлася на клюку,
А над самою макушкой
Долбит дятел на суку.

- Эту картину написал русский художник Иван Иванович Шишкин, который очень любил родную природу. О чем его картина? Что изображено на картине? Какими художник нарисовал на картине снег, лес, небо?

- Какое название вы дали бы картине? Почему?

- Какое настроение у зимы на этой картине?

- Какие чувства вызывает она у вас?

— А теперь послушайте мой рассказ об этой картине: «Великолепен вид зимней природы. Сучья и стволы, кусты и деревья, высокие травы опушились блестящим инеем, по которому скользят солнечные лучи, осыпая все холодным блеском алмазных огней. Воздух мягок. В лесу торжественно, светло и тихо. День как бы дремлет. Стаи снегирей сидят, нахохлившись, на засыпанных снегом деревьях. Небо над головой очень светлое, почти белое, а к горизонту оно темнеет и цвет его напоминает свинец... Это снеговые тучи. В лесу становится сумрачней, тише, и вот-вот пойдет густой снег. Вся земля покрыта сияющим, белым, мягким снегом. Лишь синеют на нем глубокие следы. Воздух морозный и тонкий, иголочками, кажется, колет щеки. Деревья, покрытые белыми шапками, будто вросли в снег.

Зима — волшебница. Она очаровывает природу, украшает ее невиданными нарядами. Ни одно время года так не волшебно. Это жизнь сна, время необычно белой и тихой природы».

Дети бывают очарованы картиной художника, его техникой исполнения с тщательным выписыванием каждой мелочи — бликов на снегу, трещин на коре сосны. Они как бы проникаются благоговением художника перед природой.

- Кто из вас любит зиму? Расскажите почему.

Что вы представляете, о чем фантазируете, когда смотрите на этот пейзаж?

Дети начинают рассказывать. Воспитатель оценивает каждый рассказ с точки зрения передачи идеи, художественного образа картины, связности и образности речи, проявления творческого начала при описании картины.

— Вы каждый по-своему и своими словами нарисовали картину о зиме, о зимнем лесу. Подумайте, как картину зимнего леса вы нарисуете карандашами или красками.

После рассказывания на тему картины дети рисуют на эту же тему и составляют рассказы по своим рисункам, называя работы картинами.

Дети приступают к рисованию, по окончании которого желающие рассказывают о своих рисунках, начиная словами: «Я в своем рисунке хотел рассказать...» Заканчивают рассказ суждением о своем рисунке: сравнением с

картиной И. Шишкина, оценкой своей работы (получилось или нет то, что задумал), нравится или нет своя работа.

Воспитатель оценивает рассказ каждого ребенка и соотносит его с рисунком и картиной И. Шишкина. В рассказе отмечаются последовательность изложения, использование выразительных средств, умение начинать и завершать рассказ, проявление творчества в рисовании и рассказывании.

Тема: Картина В.М. Васнецова «Богатыри»

Цель:

1. Познакомить с картиной и художником;
2. Учить понимать художественный образ, который хотел создать автор;
3. Учить использовать в речи синонимы и сравнения;
4. Формировать умение правильно воспринимать, чувствовать настроение картины и передавать его в высказываниях;
5. Учить составлять сюжетный рассказ по картине, используя описание внешнего вида героев и пейзажа;
6. Создать в своих альбомах образ русского богатыря.

ХОД ЗАНЯТИЯ

Воспитатель предлагает детям подобрать синонимы (близкие по смыслу) к словам: *богатырь* (силач, воин, борец), *смелый* (храбрый, мужественный, отважный, бесстрашный, дерзкий, доблестный, героический, решительный, не робкого десятка), *смельчак* (храбрец, орел, герой, рыцарь без страха и упрека), *сильный* (могучий, богатырский), написать (придумать, сочинить, нарисовать); сравнения: смелый, как ... , храбрый, как ..., могучий, как ... , сильный, как ... , черный, как ... .

— Все эти слова, подобранные вами, можно найти в сюжете картины, которую мы будем рассматривать. Вы догадались, о ком или о чем будет эта картина?

На стенд выставляется репродукция картины В.М. Васнецова «Богатыри». Дети в течение нескольких минут рассматривают репродукцию и слушают «Рассвет на Москва-реке» — вступление к опере М. Мусоргского «Хованщина».

Воспитатель читает отрывок из былины:

Тут все богатыри, все святорусские,
Садись они на добрых коней
И поехали раздольцем чистым полем...
А со той горы да со высокой
Усмотрел старый казак да Илья Муромец,
А то едут ведь богатыри чистым полем,
А то едут ведь да на добрых конях,
И пустился он с горы высокой,
И подъехал он к богатырям ко святорусским,
Рядом с ними стал...

— Посмотрите на картину. Кто здесь изображен? (Богатыри русские.) Кто назовет их по имени? (Алеша Попович, Илья Муромец, Добрыня Никитич.)

— Как изображены богатыри? Расскажите о каждом из них отдельно. Какие у них лица, одежда и оружие? Какие кони под ними и чем они украшены?

— Как вы думаете, какие отношения между богатырями?

— Какой пейзаж окружает богатырей?

— Как вы думаете, что делают в поле богатыри? Почему?

— Какой богатырь вам нравится и чем?

— Что понравилось вам в этой картине?

Воспитатель представляет свой рассказ:

«На заставе три богатыря. В центре на дородном вороном коне сидит Илья Муромец — крестьянский сын, славный богатырь. Мощь, сила и мудрость чувствуются во всем его облике. У него благородное русское лицо, широкая борода с проседью. Стоит под ним конь, «слегка потряхивая бубенчиками под челкой». Конь спокоен, только зло косит глаза в сторону врага. «Если он двинется, то, кажется, загудит от шага земля». Богатырь хорошо вооружен: с правой руки свисает булатная палица, за ней виден колчан со стрелами, в левой руке щит и длинное копьё. Одет он в железную кольчугу, на голове шлем. Зорко всматривается Илья в степную даль. Он готов к бою, но не торопится: такой богатырь напрасно кровь человеческую проливать не станет. Любит богатырь Родину и честно служит ей.

По правую руку от Ильи Муромца — Добрыня Никитич, известный и любимый народом воин. Добрыня искусен в боях, в плавании, в стрельбе из лука. У него светлые волосы и борода, удлинённый нос. Одет он богато и нарядно. Сидит на белом длинногривом коне.

Третий богатырь Алеша Попович — сын попа. Он тоже храбрый и смелый воин, не такой сильный, как Илья или Добрыня, но берет ловкостью, быстротой, находчивостью. Рыжий конь Алеши под стать ему: низко опустил голову, чтобы пощипать травы, но уши наострил. Хитер Алеша! Не смотрит в сторону врага, а лишь глаза косит да тугой лук держит наготове.

У богатырей одна цель — не пропустить врага, крепко стоять на страже Родины. Над ними низкое небо, покрытое холодными, свинцовыми тучами. За холмами раздольная Русь, которая вырастила и послала богатырей на свою защиту. Трудно представить себе богатырей иначе, чем они изображены художником Виктором Михайловичем Васнецовым».

- Ребята, а теперь в своих альбомах нарисуйте образ русского богатыря. Особое внимание при этом нужно уделить не только внешнему виду, но и выражению лица, состоянию души, так как портреты сохраняют нам память о людях разных эпох.

- Придумайте рассказ по своей картине. Сначала скажите, как вы ее назовете и как зовут богатырей. Потом опишите своего богатыря, которого нарисовали, и расскажите историю про него.

