

УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД САРАТОВ»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 10»

Методическая разработка дополнительного урока по теме «Натюрморт»
«Образ цветка в истории изобразительного искусства»

Выполнила: преподаватель истории
изобразительного искусства
Аксенова Светлана Вячеславовна

Данная тема представляется актуальной, т.к. среди всего разнообразия натюрмортов самыми привлекательными для учащихся являются именно натюрморты с изображением цветов. Кроме того, данная тема дает возможность использования урока по истории изобразительного искусства в воспитательных и способствующих нравственно-эстетическому развитию целях. Данная методическая разработка также может стать основой для разработки внеклассного мероприятия, приуроченного к Году экологии в России.

Цели урока:

Образовательные: изучение истории формирования особенного отношения к изображению цветов в различных странах и в разные исторические эпохи, сравнение образов цветов в разных культурах и в разное время, акцент на умение различных художников увидеть и подчеркнуть индивидуальность образа.

Развивающие: формирование художественного вкуса и навыков определения особенностей искусства конкретного исторического периода на примере образа цветка, совершенствование коммуникативных способностей в процессе общения с преподавателем и соучениками на тему «цветочный натюрморт», развитие художественно-творческих, индивидуально выраженных способностей личности в процессе изучения данной темы.

Воспитательные: воспитание интереса к освоению духовного опыта и всего спектра знаний в области истории изобразительного искусства, воспитание культурной и творческой личности, осознающей и созидающей целостную картину мира, воспитание любви и интереса к природе через изучение аналогичного опыта предшествующих поколений.

Ход урока.

Цветы с самых древних времён имели огромное значение в магии и религии. Цветы - символ пробуждения природы, символ жизни, процветания, духовного и телесного здоровья. Поэтому их так часто изображали.

В Египте чаще всего изображали лотос. Этот цветок изображали на стенах храмов и гробниц, в виде него делали капители колонн и изделия декоративно-прикладного искусства. См. Приложение №1.

Особенным отношением к цветам было в странах Востока. Преклонение перед красотой и недолговечностью — именно это делало цветы символом человеческой жизни, человеческих чувств, скоротечности женской красоты.

В Китае, например, изображения цветов активно используются повсюду. Самые любимые образы китайской художественной литературы и китайского изобразительного искусства — цветущая слива, персиковые деревья, хризантемы и многие другие цветы. Они также украшали своим орнаментом ткани, ковры, служили темой для росписи изделий из фарфора. Кстати в Китае слово хуа — «цветок» — также означает и «цвет» и «живопись». Зачастую изображения цветов в архитектуре и живописи весьма условны и имеют настолько несвойственные природе цвета, что бывает трудно определить конкретный вид. В соответствии с общими правилами цветы изображаются будто бы при виде сверху. Другие картины, напротив, поражают естественностью изображения цветка. На большинстве изображений цветок — не только олицетворение красоты природы, но аллегорический символ. Исходя из традиционного представления о едином целом человека и природы и подметив своеобразие и характерные черты разных видов цветущих растений, китайские художники одушевили их, наделив самыми разными человеческими качествами. См. приложение №2.

«Мотивы цветочного декора используют в росписи фарфора, вышивке по шёлку, изделиях из лака. Цветы вырезают из самого любимого китайцами камня — зеленого нефрита. На ширмах, веерах, свитках цветы изображают вместе с птицами. Жанр "цветы и птицы" называется хуа няо. В этом сочетании есть скрытый поэтический смысл. Птицы "с длинными хвостами": фантастический феникс, а также павлин, петух, фазан изображаются вместе с пионом; утка — с лотосом; ласточка — с ивой; аист и сосна также изображаются рядом,

поскольку символизируют долголетие. Бамбук, сосна и чернослив считаются "тремя друзьями", потому что зимой остаются зелеными. Цветы являются символами двенадцати месяцев»¹

В Японии цветочные очертания и образы в целом применяли для создания гербов. Особенно четко проявилось придание важного значения цветам в искусстве составления цветочных композиций — икэбана. Самураи занимались составлением сложнейших картин-композиций из высушенных растений. Это искусство называется ошибана. Цветы также делали из бумаги. Девушек в Японии также часто сравнивали с цветами. Существовали праздники и фестивали любования цветами – ханами.

С неменьшей любовью относились к цветам и в Европе, также придавая им часто особый магический или символический смысл. Заново открыл для европейского искусства цветочную культуру исламский мир. В VIII веке император Карл Великий во время одного из крестовых походов увидел живописный арабский сад; вернувшись на родину, монарх приказал вырастить при своём дворце подобный сад. С этого же времени европейские художники, пока ещё в значительной мере иконописцы, начинают изображать цветы в своих работах и разрабатывать особую символику цветов. Эта символика была довольно противоречивой. «С одной стороны, слова пророка Исайи, тексты псалмов и «Нового завета» уподобляют человека и всё бренное на земле траве и цветам, жизнь которых скоротечна. Такая трактовка цветов дожила даже до XVII века, когда цветы стали элементом голландских «ванитас» – натюрмортов «кошмарного» содержания. Часто, но не всегда цветы на этих картинах изображались увядающими. Цветочным венком мог быть увенчан череп – центральный элемент такого натюрморта. (Симон Ренар «Натюрморт»)

С другой стороны, слова того же Исайи упоминают «древо Иессеево», росток от него и цветок, который вырастет на этом ростке. Богословы истолковывали это как пророчество о Христе. Отсюда цветы и природа оправдывались, а их

1 <https://www.litmir.me/br/?b=137296>

изображения принимали положительную символику. Красота цветов свидетельствовала, что мир создан богом.

Через некоторое время после похода Карла Великого появилось описание некоего монастырского сада в Германии, автор которого особенно выделил два цветка – розу и лилию; при этом роза теперь истолковывалась как символ крови мучеников, пролитых за христианскую веру. Лилия же для автора описания означала горячую, пылкую веру.»²

Особенно интересны натюрморты XVIII века, Именно тогда натюрморт стал самостоятельным жанром живописи. Освободившись от религиозной символики, он обогатился всем опытом предшествующих поколений. Он был особенно популярен у голландских мастеров XVIII века. В России жанр цветочного натюрморта особенно стал любим в XIX веке. Именно тогда он обретает самостоятельное значение в России. Самым известным художником России, великолепно изображавшим цветы, в эту эпоху был И.Ф.Хруцкий.

Особую популярность цветочные натюрморты обретают в начале XX века. Их изображали и импрессионисты и кубисты, ставя перед собой чисто художественные задачи, но всегда избирая для их решения именно образ цветка.

Но и позднее к цветам сохранялось отношение как к чему очень значимому и одушевленному. В XX веке, в эпоху мультипликации цветы оживают, танцуют и разговаривают. Теперь наконец-то можно и в самом деле увидеть одушевление цветка. Например, Ганс Христиан Андерсен в своей замечательной сказке «Цветы маленькой Иды» замечательно сумел выразить нежное, трепетное и внимательное отношение к цветам. А в мультипликационном фильме по этой сказке мы сможем увидеть ожившие цветы воочию. Просмотр мультипликационного фильма «Цветы маленькой Иды».

Использованные источники:

1. <http://www.muzzeum.net/tsvetyi-zhivopis-zhivopisaniya-tsvetov/>
2. <http://shedevrs.ru/o-iskusstve/647-cveti.html>

2 <http://www.muzzeum.net/tsvetyi-zhivopis-zhivopisaniya-tsvetov/>

3. <https://www.litmir.me/br/?b=137296>

Приложение №1:

Одним из самых древних примеров изображения цветов в живописи можно считать бесчисленные изображения лотоса на стенах египетских храмов и пирамид. Лотос считался священным цветком: египтяне верили, что в лотосе содержится божественная сила, и стоило человеку вдохнуть аромат этого цветка, как эта божественная энергия наполняла его самого. На древнеегипетских изображениях часто присутствуют сцены вдыхания аромата лотоса; этому действию, по-видимому, египтяне придавали характер религиозного ритуала.

Приложение №2:

Цветы почитали в Древнем Китае, первый ботанический сад в этой стране был создан в 111 г. до н. э. Причем китайские сады воспроизводили "естественную природу". На стенах, окружающих китайский сад, красной краской писали философские изречения. Особое значение придавали скоротечности цветения. Китайская пословица гласит: "Цветок растят круглый год, а любуются им десять дней". Китайцы считают, что каждой женщине на земле соответствует определенный цветок или цветущее дерево в ином мире. Даосскую богиню цветов изображают в сопровождении слуг, несущих корзины с цветами. Одного из "восьми бессмертных", духа Лан Тсай Хо, изображают с корзиной цветов в руках. Двенадцатого числа второго лунного месяца в Китае проводят праздник цветов. На ветвях цветущих кустарников развешивают разноцветные шелковые банты, замужние женщины украшают цветами прически, для украшения домов используют бумажные цветы. Китай называют "Страной цветов", слово "хуа" означает цвет, цветок и живопись.

Приложение № 3:

«Если госпожу Мурасаки он позволил себе сравнить с цветущей вишней, а девушку из Западного флигеля – с керрией, то маленькая госпожа напомнила ему глицинию. В самом деле, лишь ниспадающие с высокого дерева и

колеблемые ветром кисти глициний были под стать ее чарующей красоте» - вот высказывание одной из японских писательниц (Мурасаки Сикибу «Гэндзи-моногатари») о женской красоте и цветах.