

Выступление

по теме «Библейские сюжеты
в изобразительном искусстве и
детском творчестве»

Автор: Боровикова Л.Б.

учитель изобразительного искусства

МБОУ гимназия №1 г. Мончегорска

Введение

Православие - это живое прошлое, настоящее и будущее русского народа. Оно представлено в каждой клеточке жизни, в образах лучших сынов нашего народа: духовных и государственных деятелей, мыслителей и творцов, воинов и простых тружеников.

Православие - это живая история и живая истина русского народа, это культура и современный быт, философия и мировоззрение, этика и эстетика, воспитание и образование.

Сегодня все настойчивее звучат призывы к поиску общей идеи, глубинного ориентира, общезначимого идеала. Все теперь понимают, что образование и воспитание молодежи без духовного стержня, без идеи, которая объединяет и вдохновляет людей невозможно. История XX века убедительно показала нам, что придуманные национальные идеи чаще всего оказываются ошибочными, ложными, и даже овладевая народом на короткое время, всегда приводят его к катастрофе.

Совершенно очевидно, что важнейшей задачей на этом пути является образование и воспитание детей и молодежи, тех, кто от нас должен получить вековые ценности народной жизни.

Детей можно учить по-разному. К сожалению, нередко, наиболее распространенным методом становятся всевозможные запреты — на ту или иную одежду, те или иные увлечения, интересы. Разумеется, ограничительные, охранительные методы должны присутствовать наряду с другими в процессе формирования личности. Но опыт показывает, что этот путь наименее продуктивен и наиболее чреват ответной реакцией детского и подросткового негативизма. Бездумные запреты естественным образом провоцируют упорное стремление поступать наперекор.

Проблема заключается в том, что программировать поведение людей посредством готовых и навязываемых извне мировоззренческих клише невозможно в принципе. Человек одновременно существует в многообразных житейских ситуациях, не укладывающихся ни в какие схемы, которые в силу этого оказываются бесполезными для него. Выход из этой ситуации - в том, что мы вкладываем в понятие стандарта. И если человек будет воспитан в определенной системе ценностей, то в момент любого, а тем более судьбоносного выбора, в силу полученного воспитания, сумеет принять верное решение.

Как же зажечь душу ребенка верой, чтобы она стала не каким-то бытовым состоянием, а чтобы сердце ребенка загорелось? Как это сделать? Сердце загорается от сердца как свечка от свечки.¹

¹ Доклад епископа Ставропольского и Владикавказский Феофана.

Книга, читаемая во всем мире.

«Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено к всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира».²

Миллионы людей во всем мире, особенно молодые люди, которые только начинают по-настоящему открывать для себя мир, в котором живут, сталкиваются с многочисленными, труднообъяснимыми, на их взгляд, явлениями, задают себе множество вопросов. Помочь подрастающему поколению найти ответы – задача любого общества, которое заинтересовано в своем развитии. Если обратиться к вопросам, столь актуальным для молодых людей, к их проблемам, то можно легко заметить, что эти вопросы и проблемы существуют всегда и, по всей видимости, относятся к разряду вечных.

Получить ответы на многие вопросы можно, используя различные источники. Но одним из наиболее достоверных и проверенных источников является Библия – книга, читаемая во всем мире. Библия дошла до нас сквозь толщу веков. Её запрещали, жгли, но она уцелела.

Библия могла заменить собой целые библиотеки. Для многих поколений она была хорошим учебником и истории, и географии, и Закона Божия, потому что в ней содержались ответы на вопросы, которые задает себе любой человек: откуда взялся окружающий меня мир? откуда я сам? что считать добром, а что злом? и т.д. Кроме того, Библия была еще и сводом законов, и собранием нравственных установлений, то есть это ценнейший исторический документ, создававшийся в течение почти полутора тысячелетий и отразивший жизнь людей очень далеких от нас эпох. Наконец, это просто хорошо написанная книга, которую интересно читать.

Сказать, что Библия – книга особая, значит не сказать о ней ничего. Библия – священная книга целых трех крупнейших религий мира: христианства (Ветхий и Новый Завет), иудаизма (Ветхий Завет) и ислама (отдельные библейские тексты). Однако ее значение несравненно большее, чем просто почитание Священного Писания. Библия была и остается неотъемлемой частью многих национальных культур, ключевым текстом мировой культуры, то есть текстом, не просто содержащим общеизвестные сюжеты и образы, но формирующим мировоззрение и нравственные устои общества. Вот почему, не зная Библии, мы не можем до конца понять огромное количество не только произведений искусства, но и философской, художественной литературы. Поэтому интерес к теме вечен, причем для всех людей, и верующих и неверующих. Важно только помочь ребенку раскрыть для себя гуманистический потенциал, заложенный в этой великой книге книг.³

В течение двух тысячелетий весь мир воспитывается на сказках и преданиях, песнях и притчах, взятых из Библии.

Притчи Иисуса Христа особые, так как многие из них содержат как бы три слоя, три смысловых значения: первый (буквальный), который выглядит поучительным с точки зрения обыденной жизни; второй (иносказательный), обращающий нас к порой серьезным нравственным проблемам, и, наконец, третий (религиозно-нравственный, богословский), в котором центральный персонаж притчи обычно олицетворяет Отца Небесного или Самого Иисуса Христа. Для каждого верующего христианина этот, последний, смысл и является главным.⁴

² А.С. Пушкин

³ Марк Бродский

⁴ Марк Бродский

Искусство как форма общественного сознания.

Эстетика рассматривает искусство как форму общественного сознания, специфический род духовно-практического усвоения мира, как органичное единство созидания, познания, оценки и человеческого общения.

Искусство - особый способ познания и отражения действительности, одна из форм художественной деятельности общественного сознания и часть духовной культуры, как человека, так и всего человечества, многообразный результат творческой деятельности всех поколений. Критерием искусства является способность вызывать отклик у других людей.

Изобразительное искусство всегда созвучно своему времени, оно современно и отражает мировоззрение общества в целом. В свою очередь, изобразительное искусство оказывает сильное влияние на массы, поэтому так важно, отношение самого художника к жизни.

Лучшие представители культуры: художники, графики, скульпторы, архитекторы, кинематографисты, актеры, писатели вчера и сегодня стремятся в своем творчестве отражать лучшие мысли и чувства человечества, бережно относиться к шедеврам мировой культуры.

Изобразительное искусство прекрасно и многолико. В художественных полотнах, созданных за всю историю человечества, отображено, пожалуй, всё самое лучшее, к чему стремился человек в разные эпохи, всё самое значимое и знаковое для своего времени.

Научиться понимать непростой язык искусства – чувствовать заложенный в нём посыл – задача непростая, но именно через это происходит развитие личности, её духовное формирование и обретение ценностей.

Библейские сюжеты в картинах великих мастеров.

Великие художники мира отображали в своих картинах библейские сюжеты.

Каждый, кто знакомится с творчеством старых мастеров, неизбежно столкнётся с тем, что повторяются многократно одни и те же сюжеты и образы.

Все старые мастера бесчисленное количество раз изображали Мадонну с младенцем, святое семейство, сцену Благовещения или такие эпизоды из жизни Христа, как бегство в Египет, отдых на пути в Египет, сцены Страстей Господа Иисуса Христа.

Отчасти такое постоянство сюжетов и образов, характерное для искусства всех стран, объясняется тем, что основными заказчиками произведений искусства были монастыри и церкви. Простой народ тоже был глубоко верующим, и художникам было легче объясняться с ним на языке знакомых ему библейских образов и сюжетов.

Изображая события из Ветхого и Нового Завета, старые мастера старались выделить в них то этическое нравственное начало, которое было ближе их личному чувству и становилось особенно поучительно для их верующего зрителя.

В истории изобразительного искусства прошлых веков гениальный голландский художник Рембрандт, пожалуй, более чем кто-либо другой, сумел глубоко волнующе, правдиво раскрыть неисчерпаемое богатство внутреннего мира человека.

Голландские живописцы впервые увидели человека таким, каков он есть в жизни, и отразили в искусстве различные стороны его повседневного бытия. Некоторые из них подошли к решению более сложной задачи — к тому, чтобы отразить красоту и значительность духовного мира обычного человека.

Казалось бы, обращаясь к библейским и евангельским темам, Рембрандт уходит от изображения общества своего времени. На самом деле, его библейские и евангельские герои во многом напоминают современных ему простых людей, неизменно привлекающих симпатии художника. В его сознании библейские герои служат ярким олицетворением прекрасных человеческих качеств. Художник видит в них духовное

величие, внутреннюю цельность, суровую простоту, большое благородство. Всё большее отражение в полотнах художника находят подлинные человеческие страсти, все чаще театральная драма сменяется подлинной драмой жизни.

О гуманном прощении и о глубоком раскаянии человека, совершившего горькую ошибку, повествует знаменитое произведение Рембрандта «Возвращение блудного сына». Произведение написано Рембрандтом в год смерти. Забытый современниками, совсем одинокий, он создает свое последнее гениальное творение.

... После долгих скитаний во враждебном, неудобном мире с мольбой о прощении приходит к покинутому отцу блудный сын. Полный стыда и раскаяния, он стоит на коленях, оборванный, с бритой головой каторжника, в стоптанных сандалиях. Впервые за много лет ощутив тепло человеческой ласки, он прильнул к отцу, спрятал лицо у него на груди, стремясь забыться в отцовских объятиях. Ни удивления, ни возмущения не выражает старик; он давно простил сына и давно ждал этой встречи. Во взгляде его опущенных глаз можно прочесть и немой укор, и горестную смиренность. Он нежно склонился над сыном, опустив ему на спину слабые старческие руки.

Снова Рембрандт воплощает свою мысль о том, что суровые испытания судьбы сближают людей. Выше заблуждений, обид, тщеславия оказываются любовь, доверие, взаимопонимание.

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не бесчинствует, не гордится, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а радуется истине все покрывает, всему верит, всему надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает...

Евангелие от Павла(Первое послание коринфянам, 13, 14-8)

Драматизм в картине мастер великолепно передает через эффекты светотени. Луч света словно выхватывает из темного пространства самые основные смысловые детали. Используя, прием цветового контраста, художник достигает, словно исходящего из картины света, что придает его образам особую одухотворенность и выразительность.

«Возвращение блудного сына» — итог мудрых раздумий Рембрандта о мире и людях. Его пессимистическое отношение к действительности в последние годы жизни с одной стороны и ничем не сломленная вера в человека, в нравственную высоту его с другой с равной силой звучат в последнем произведении гениального художника.

Великие темы жизни

Замечательно, что в программе по изобразительному искусству, в разделе «Великие темы жизни» нашлось место и библейским сюжетам. Беседуя о Библии, мы выполняем иллюстрации к библейским притчам и это дает учащимся возможность поразмышлять над вечными проблемами человечества, а также является хорошим средством для обучения, развития и воспитания учащихся. Большое значение для формирования личности и дальнейшей судьбы человека имеют особые «критические» моменты, во время которых происходит острое восприятие ярких впечатлений от услышанного или увиденного, пережитого. Поэтому, на мой взгляд, уроки на такие «Великие» темы должны быть яркой вспышкой, открытием. Бесспорно, вопросы, рассматриваемые на уроках, посвященных Библейским сюжетам, интересны учащимся, поскольку они актуальны для старшеклассников и во многом пересекаются с их жизненными проблемами.

На таких уроках особое звучание приобретает принцип «от жизни — через искусство — к жизни», способствующий развитию творческой наблюдательности за окружающей реальностью, развитию самосознания и интересу к жизни других людей, поднимает содержательное значение каждого момента в жизни человека, вводит его

собственное бытие в контексты культуры.

Приобщение к изобразительному искусству не только через восприятие, но и через практическую деятельность, духовно обогащает. Бережное отношение к детскому творчеству и умелое руководство этим процессом – основные слагаемые успеха.

Безусловно, следует проявлять такт в выборе темы (сюжета) и понимать, что тема (сюжет) должен соответствовать возрасту и практическим возможностям детей.

Поэтому на уроках ИЗО чаще создаются композиции на следующие темы «Святое семейство», «Поклонение волхвов», «Рождество», «Возвращение блудного сына» и др.

Заключение

Художественная культура и искусство в лучших его образцах играют огромную роль в развитии духовного мира человека, которое обычно начинается в раннем детстве, и именно тогда закладываются основы нравственных ценностей и эстетического вкуса.

Изобразительное искусство - важная составляющая формирования личности школьника. Уроки изобразительного искусства учат видеть и понимать красоту, моделировать действительность, творчески мыслить и выражать себя через искусство рисования. Прививают наблюдательность и сосредоточенность развивают фантазию и воображение, а также чувственную и эмоциональную сферы.

Открывать моим ученикам путь к осмысленному восприятию искусства доставляет мне истинную радость. В какой-то момент я поняла, что, обучая этому, по существу мы учимся творчеству, вместе делаем открытия и отвечаем на волнующие нас вопросы.

Учитель в первую очередь должен быть воспитателем. Владея содержанием учебного материала нужно заботиться о воспитывающем эффекте, переходящем в жизненные установки.

Подводя итог всему вышесказанному необходимо заметить, что определенная часть нашего общества уже идет по пути возрождения русских национальных традиций и культуры, привитие навыков нравственного восприятия культурных ценностей, воспитание чувства человечности и патриотизма, глубоко нравственное отношение к окружающему миру, то на чем формировалась культура и самосознание народа.

Наша задача – содействовать происходящим положительным изменениям в сфере духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.