

10 способов понять картину

1. Узнайте год написания картины, биографию художника и направление, в котором он работал. Тогда станет понятно, почему автор выбрал именно эту тему и сюжет, как отразились исторические события в произведении.



Александр Дейнека «Оборона Севастополя» (1942)

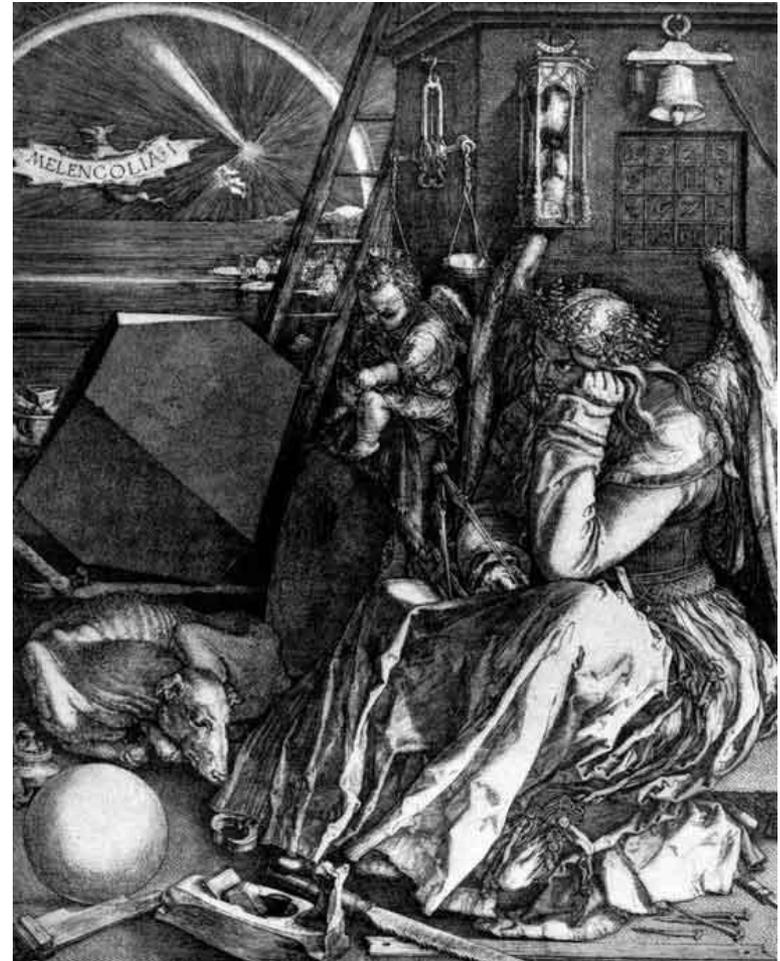
2. Отметьте «точку входа» в картину. Это место, на которое сразу падает взгляд, с него начинается осмотр произведения. «Точка входа» несет важную эмоциональную и смысловую нагрузку. Все знают картину А.И. Куинджи «Лунная ночь на Днепре». Луна – «точка входа», главный образ и центр картины.



Архип Куинджи «Лунная ночь на Днепре» (1880)

3. Прислушайтесь к своим эмоциям.

Посмотрим на гравюру Альбрехта Дюрера «Меланхолия». Что Вы чувствуете? Горе, печаль, уныние — меланхолию. Анализируя работу, мы видим, что перед нами 3 уровня познания. Двигаемся из правого нижнего угла влево: гвозди, пила, линейка — символы ручного труда. Завершает «физический уровень» шар — в XV веке вершина мастерства рабочего. Смотрим в центр картины: ангел читает книгу, перед нами уровень познания. И, наконец, верхний уровень — истина и просвещение, к которому приходит автор. Чем больше знаешь, тем глубже видишь. Многие знания преумножают скорбь — вот причина душевной раны девушки. Но о душевной ране мы понимаем и из эмоционального анализа картины



Альбрехт Дюрер «Меланхолия» (1514)

4. Мысленно начертите диагонали картины. Просто выделите главные образы и проведите линии сквозь них. Получился крест? Отлично! Перед Вами смысловой центр картины, обычно в него вкладывается важный смысл.

Теперь смотрите на композицию. Какая геометрическая фигура лежит в изображении? Круг — символ гармонии, бесконечности, космического единства. Квадрат — 4 стихии, мистическая символика земли. Треугольник — единство, жизнь, триада богов (Отец. Сын. Святой Дух). воскрешение.



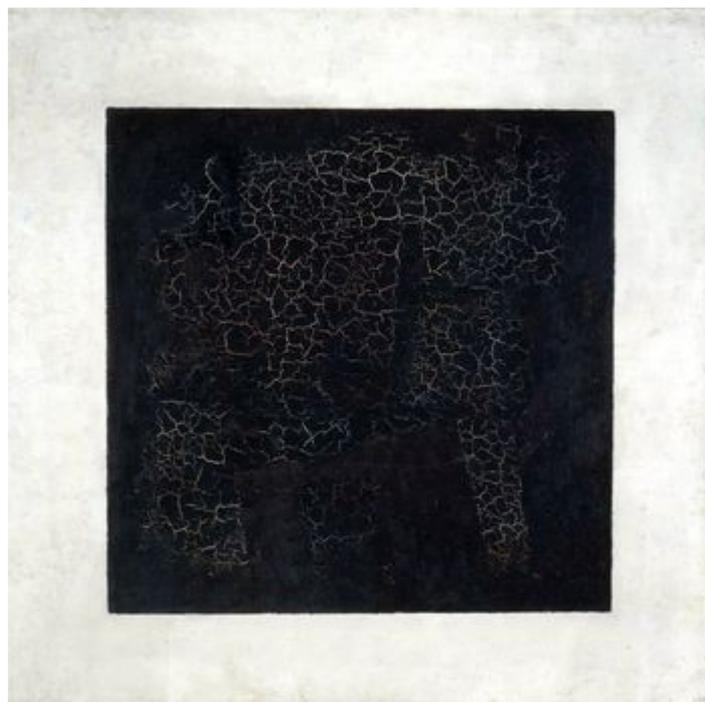
**Василий Суриков «Вид памятника Петру I на Сенатской площади в Петербурге»
(1870)**

5. Присмотритесь к пропорциям. Соблюдены ли они? Если нет — это авторский акцент. Посмотрим на «Скачки в Эпсоме» Жерико. Художник удлиняет тела лошадей, чтоб подчеркнуть их скорость.



Теодор Жерико «Скачки в Эпсоме» (1821)

6. О чем говорит колорит или цветовая гамма? У каждого цвета есть значение, смысл. До начала XX века цвет связан с формой: яблоко красное или желтое, море синее, облака белые или серые. Казимир Малевич своим «Черным квадратом» совершает революцию. Теперь цвет самодостаточен, он имеет самостоятельное содержание. Появляется целое направление — супрематизм. Например, красный — страсть, динамика, кровь, революция. Синий — спокойствие, чистота, небо.



Казимир Малевич «Черный квадрат» (1915)

7. Обратите внимание на время дня и года. Зима символизирует застой, возможно, угасание. Весна – начало жизни, надежда. Ночь — всегда тайна, мистика, чувственность.



Василий Суриков «Боярыня Морозова» (1887)

8. Всмотритесь в сюжет. Видите библейский, литературный или исторический контекст? Узнайте всю историю. Это крайне важно для понимания картины.



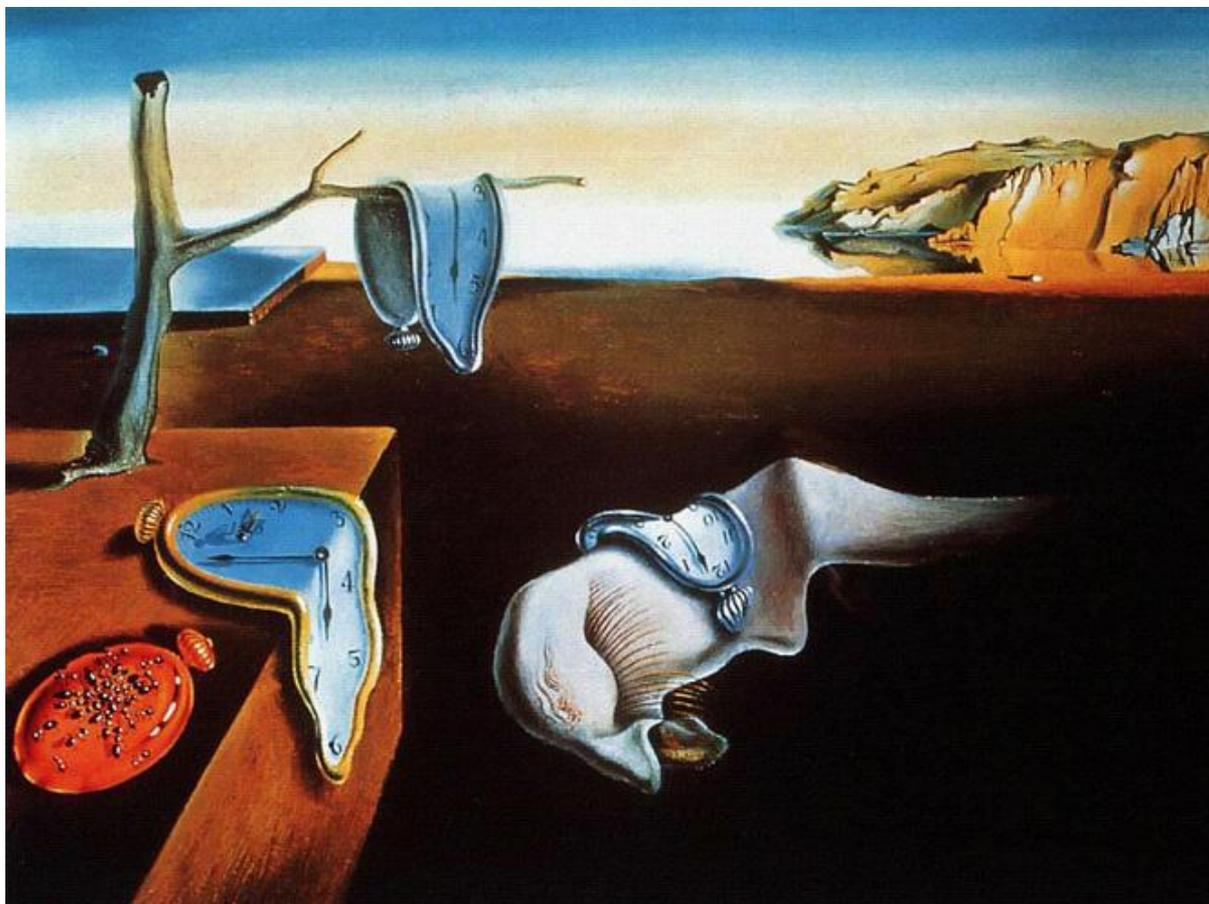
Александр Иванов «Явление Христа народу» (1857)

9. Расшифруйте аллегории. Просто перечислите все образы картины: ночь, луна, дым, скалы и подумайте, что значит каждый из них. Воспользуйтесь справочной литературой, например, словарем символов. (Ключом понимания могут служить 11 звезд, изображенных на картине. Они отсылают к истории из Ветхого завета, в которой Иосиф говорит брату: «Я видел сон, в котором меня встречали солнце, луна, 11 звезд, и все мне поклонялись»)



Винсент Ван Гог «Звездная ночь» (1889)

10. Исследуйте картину на наличие надписей и чисел. Ни один художник не будет рисовать слова и числа просто так. Переведите непонятные выражения, узнайте, что значит каждое число. Ведь вы знаете, что каждое число имеет скрытый смысл? Все часы Сальвадора Дали, например, показывают 6 часов. А 6 — это совершенство, истина, удача.



Сальвадор Дали «Постоянство памяти» (1931)

Домашнее задание

- Охарактеризовать (письменно в тетради) выбранную картину и подготовить 3-х минутный рассказ для класса.
- Готовимся к тесту на узнавание картин и их авторов.