ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1636 «НИКА»

(ГБОУ Школа № 1636)

Елецкая улица, дом 12, корпус 3, Москва, 115583

Телефон: (495) 398-79-59 Факс (495) 399-45-10, E-mail:1636@edu.mos.ru, сайт: gуm1636u.mskobr.ru

ОКПО 71331781, ОГРН 1037724068425, ИНН/КПП 7724294781/772401001

ЛЮБОВЬ - **ВЕЧНАЯ ТЕМА ИСКУССТВА**

 Ученица 10Г класса

ГБОУ Школа №1636

Бородина Александра Сергеевна

Учитель ИЗО и МХК

ГБОУ Школа №1636

Телегина Марианна Сергеевна

Москва, 2021

Оглавление

Введение ………………………………………………………………………….3 Глава 1. Что такое любовь?..4

Глава 2. Тема любви в искусстве……………………………………………..….9

Глава 3. Выводы по материалам исследования……………………… ………14

Заключение…………………………………………………………………… …17

Список литературы…………………………………………………………… ...18

Приложение 1…………………………………………………………………… 19

Приложение 2…………………………………………………………………… 21

 Введение

Любовь – это бесценный дар.

Это единственная вещь,

которую мы можем подарить

и все же она остается у нас.

 Л.Н.Толстой

Каждый человек что-то или кого-то любит. А что значит любовь? В моём понимании, любовь - это самое прекрасное чувство на Земле, дающее людям много эмоций, и приносящее людям счастье, радость, желание жить. Но не каждому человеку это чувство приносит счастье, она может принести страдание, муку. Влюблённый человек готов пойти на все поступки будь они добрые или злые. Также есть множество обстоятельств, которые могут помешать счастью влюблённых. В русском и зарубежном искусстве есть много произведений на тему "любовь". В своей исследовательской работе я попытаюсь ответить на вопрос «что такое любовь» через произведения искусства.

Актуальность данного проекта: тема любви и тема искусства актуальны в любое время, они не могут существовать друг без друга. Любовь является важнейшей силой, производящей идеи, будящей творческую способность человека. Стоит отметить, что в наше время каждый день молодые певцы, писатели и художники публикуют свои произведения искусства и большинство из них про любовь.

Проблема данного исследования заключается в том, как проявляется любовь в разных произведениях искусства?

Объект исследования: произведения искусства

Предмет исследования: чувство любовь

Цель: выявить место чувства любви в разных произведениях искусства.

Для достижения поставленной цели нам необходимо решить следующие **задачи:**

 - выяснить значение термина «любовь»;

 - подобрать и проанализировать произведения живописи, литературы и музыки;

 - создать анкету и провести анкетирование среди учащихся.

Гипотеза: Искусство не может существовать без любви. Чем больше любови в человеке, тем больше искусства в его жизни. Чем больше любви в его искусстве, тем более он велик, как и его творчество.

Новизна заключается в том, что данная работа раскроет понятие «любовь» со стороны искусства и покажет людям насколько важна данная тема для человечества.

Практическая значимость данного исследования в том, что данную работу можно использовать на уроках литературы, музыки, мхк, а также на классных часах, практикумах и на занятиях во внеурочное время.

При написании данной работы были использованы такие **методы** изучения как анкетирование, анализирование и сравнение.

Глава1. Что такое любовь?

 1.1 Понятие «любовь» в психологии

Если мы обратимся к справочной литературе, то сможем найти определение понятию «любовь».

Любовь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремленность к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии.

Это одно из определений любви, но в психологии нет единого определения любви. Ведь каждый человек может по-своему трактовать определение этого чувства - это некая установка, которая задает поведенческую модель отношения партнера к окружающему миру или объекту любви.

Давайте рассмотрим мнения психологов по данному вопросу:

Э. Фромм считает любовью сиюминутное чувство, которое появляется в моменты великой радости, мотивацией чувств может быть страх перед одиночеством, в редких проявлениях - садизм. По словам Э. Фромма, любовь похожа на коммерческую сделку, любить – это брать и отдавать по полной, раскрыться, посвятить свои тайны и пустить в свой сокровенный мир любви и переживаний. Быть сильным, не отпускать чувства на самотек, контролировать процесс, как бы ни парадоксально это звучало.

На место первых бурных всплесков эмоций приходят отважные и прочные чувства, которые помогают удержать плот любви на плаву, а не позволить ему разбиться о скалы вражды, ненависти, постоянных ссор и скандалов.

А вот психолог А.В.Петровский считает, что любовь – это внешние проявления чувства, доступные для наблюдения каждому. То, как меняется внешне человек при появлении чувства привязанности к другому, отрекается от прежней жизни и начинает совершать безумные действия. Любовь обусловлена интимными влечениями, предполагает искренность и открытость друг перед другом.

Представление о любви может варьироваться в зависимости от конкретного человека, а также рассматриваемой культуры. Результат каждого спора о любви бывает более близким к истине в привязке к какому-то времени или месту. Например, в некоторых случаях любовь может являться выбором, в то время как в других, – неуправляемым чувством.

1.2 Свойства и отличительные черты любви

Изучив разную литературу, могу сказать, что основными свойствами любви являются:

* Забота - комплекс действий по отношению к объекту, который мы любим, нацеленных на его благополучие.
* Ответственность – обязанность отвечать за свои поступки, а также за их последствия. Истинная ответственность за ближнего характеризуется тем, что человеку небезразлично то, что происходит с любимым. Суть ответственности за ближнего можно выразить словами: «Можешь рассчитывать на меня, я готов прийти на помощь в тот момент, когда я буду нужен тебе, или в той ситуации, когда совершенно не будет никаких сил не вмешиваться».
* Уважение - отношение одного человека к другому, признание его достоинств, личного пространства и соблюдение некоторой отстраненности. Нет уважения – нет любви, ведь неуважение к партнёру разрушает его чувство собственной ценности, а вместе с ним — и ту любовь, которая когда-то соединила вас.
* Доверие – это уверенность в поступках и порядочности другого человека. В отношениях признаком наличия доверия между партнерами служит откровенность, желание делиться интимной и личной информацией. Доверие – это основа Любви.

Отличительные черты любви:

* Внимательно проверяет на совместимость характер, жиз­ненные ценности и общие инте­ресы.
* Учитывает не только физи­ческое влечение, но и другие составляющие.
* Выявляет все лучшее, способ­ствует личностному росту, появ­лению самоуважения и новых целей в жизни.
* Для своего развития и созре­вания требует времени, но точ­но так же требует его и для уга­сания.
* Видит не только прекрасные качества, но и те, что оставля­ют желать лучшего.
* Как правило, избирает че­ловека, подходящего именно вам.
* Защищает, воспитывает и заботится о любимом.
* Со временем ведет к эмо­циональному и психологическо­му взрослению.

«Любовь — это все. И это все, что мы знаем о ней.» Эмили Дикинсон

Глава 2. Тема любви в искусстве

 2.1 Тема любви в живописи

Любовь бывает разной, но конечно мы имеем ввиду любовь мужчины и женщины, в которой есть столько прекрасных и светлых оттенков — это и нежность, и страсть, и романтика. Художники с помощью своих картин в свою очередь стремились донести до нас свое видение этого восхитительного чувства, которое сопровождало человечество на протяжении всей его истории.

Давайте рассмотрим картину Николая Александровича Ярошенко «На качелях» (1888 г):

На картине изображены катающиеся на качелях солдат и горничная, за которой он мастерски ухаживает. Автором подчеркнута подкупающая простота: мы видим, что горничная сидит, как ни в чем не бывало поедая семечки, а солдат, ничуть не унывая, продолжает стараться ее очаровать. Картина представляет собой кадр, выхваченный из наполненных весельем часов праздничного дня. Мы видим то светлое, радостное чувство, которое знакомо каждому, кто был влюблен.

Нарисовав эту картину, автор пытается донести до нас, что любовь изменяет нашу жизнь полностью, оставляя в ней только все доброе и прекрасное.

Далее, предлагаю рассмотреть картину Рене Магритта «Любовники» (1928 г):

Магритт известен своим умением написать картину так, что она будет восприниматься как ребус, требующий решения. И его «Любовники» не исключение. В них множество символов, тайных знаков. Смыслы, заложенные Магриттом, можно трактовать по-разному: любовь слепа и нас лишает глаз, от любви можно сойти с ума, настоящей любви не нужна красота. Вариантов много, точного ответа нет ни у критиков, ни у искусствоведов, но каждый зритель будет пытаться разгадать этот ребус по-своему.

 2.2 Тема любви в литературе

Любовь в литературе является одной из ключевых тем. Без нее невозможно обойтись, потому что человеческая жизнь строится на любви. Каждый человек имеет от рождения такую потребность, как любить и быть любимым. В жизни каждого человека есть это чувство, сначала родительская, потом дружеская и романтическая любовь.

Возьмем в пример повесть Александра Грина «Алые паруса»:

Так, в произведении главный герой, Грэй, однажды увидел спящую девушку и тут же влюбился в неё. Узнав всё о ней, он решил воплотить её мечту в реальность, тем самым подарить ей счастье. Над этой девушкой, по имени Ассоль, все жители деревни издевались и насмехались из-за её мечты. Но когда Грэй приплыл на "Алых парусах", то девушка была рада, а все жители удивились. Подарив девушке волшебную сказку, Грэй осчастливил её и себя.

Автор повести «Алые паруса» учит нас верить в любовь, доверять своей интуиции; пытается донести до нас, что реализация грез не зависит от мнения окружающих. Кроме того, писатель показывает, что любовь способна преодолеть любые расстояния. Очень важно прислушиваться к своему сердцу, чтобы не наделать глупостей. Ассоль доверилась своему внутреннему чутью, сохранила верность ему, несмотря на издевки окружающих. За это девушка получила бесценную награду – искреннюю, чистую, нежную, бескорыстную любовь.

Также хочу привести в пример рассказ Льва Толстого «После бала»:

Главный персонаж данного произведения Иван Васильевич, был приглашен на вечерний бал, там он знакомится с потрясающей девушкой по имени Варенька, она является дочкой полковника. С самого первого взгляда Иван, влюбляется в девушку, он не может насладиться её красотой и передать насколько она была прекрасна, в этот вечер.

Иван все время представляет, какая это прекрасная девушка, насколько роскошно она выглядит и как она прекрасна. При этом он не обращает внимания на внутренние качества дамы, в своих мечтах он представляет их вместе, в роли мужа и жены. С ночи до утра, он шагает по городу, окутанный мечтами о будущей жизни с избранницей.

Но утром перед ним предстаёт правда… Когда он возвращался домой, он стал свидетелем казни. Главным героем в этой казни был никто иной, как отец девушки. Он будучи полковником, избивает бедного солдата за то, что тот недостаточно мучил беглеца. После увиденного молодой человек, больше не мог мечтать о девушке. Теперь он не мог забыть, то, что увидел. В его глазах эта искренняя и красивая девушка предстала перед ним в ужасающем виде. Он больше не мог представлять своё будущее рядом с этой дамой. После всего он возвращался домой, и не мог долгое время прийти в себя. Теперь не могло идти и речи, об их совместном будущем.

Писатель показывает нам, что нельзя влюбиться лишь в картинку которую ты видишь перед собой, нельзя судить человека только потому, как он выглядит в данный момент, так как порой, то как выглядит человек, очень сильно отличается от того, каков он внутри.

 2.3 Тема любви в музыке

У влюблённого композитора под рукой его талант, умение сочинять музыку, поэтому, когда композитором движет любовь - получаются произведения неординарные, заслуживающие нашего внимания. И не важно была ли эта любовь взаимной или страстные порывы остались без ответа. В последнем случае музыка получается даже интереснее, острее.

Ярким примером является «Лунная соната» Людвига Бетховена. Лунная соната тревожила и тревожит чувства и воображение людей уже на протяжении нескольких столетий. Волшебные звуки, некогда записанные Бетховеном, стали вечным гимном любви и влюбленным. А причиной такого вечного музыкального произведения стала любовь, разбившая сердце великого маэстро.

Посвящена она Джульетте Гвиччарди — возлюбленной композитора. История любви Бетховена и Джульетты началась в Вене, в самый тяжелый для Бетховена период: композитор начинал терять слух. Для гениального музыканта это было поистине ужасно. И именно юная Джульетта воскресила в нем желание жить и творить. Но вскоре, девушка увлеклась молодым графом Галленбергом, чьи незначительные музыкальные сочинения казались ей еще более гениальными.

 Страдая от разрыва с любимой и от собственной глухоты, композитор начинает задумываться о самоубийстве, однако все же находит силы жить дальше и практически без слуха создает «Лунную сонату».

Далее хочу рассказать романтическую историю создания фортепианного концерта «Фа Минор» Фридерика Шопена.

В 1829 году 19-летний композитор познакомился с юной певицей Констанцией Гладковской. Концерт был написан под очарованием любви к ней. Медленную часть концерта называют музыкальным портретом Констанции Гладковской, но скорее это воплощение мечты о любви. Любви, которая не имела продолжения. Через год Шопен навсегда покинул Польшу в связи с революционными событиями, а Констанция вышла замуж и отказалась от карьеры певицы. Перед смертью Гладковская сожгла все письма Шопена. И от любви осталась только музыка. В концерте Шопена живет невероятное богатство эмоций - меланхолия и чувствительность сочетаются с искрами радости, порывами и надеждами. Блестящая фортепианная техника кажется абсолютно естественной, а поэтичность и красота мелодий не устают удивлять и восхищать.

Глава 3. Выводы по материалам исследования

 3.1 Выводы из 1 и 2 главы

Исходя из наших исследований, мы можем сказать, что любовь всегда была и остается главной темой искусства. В талантливо исполненном графическом портрете или на холсте всегда раскрывается что-то очень личное. В сущности, не может быть ни прекрасного стиля, ни прекрасной линии, ни прекрасного цвета, если произведение искусства не пронизывает любовь творца к человеку или к природе. Здесь сходятся все нити человеческой жизни, все эмоции; через любовь человек соприкасается с будущим, с вечностью, с этносом, к которому он принадлежит, со всем прошлым человечества и со всей его грядущей судьбой. В соприкосновении людей, в их влечении друг к другу лежит великая тайна жизни, тайна творчества.

Любовь является важнейшей силой, производящей идеи, будящей творческую способность человека. Искусство интуитивно чувствует слияние двух сил, заключающиеся в любви - силы жизни и силы идеи.

Любовь – это самое высокое произведение искусства. Самая возвышенная цель искусства - заставлять учащенно биться человеческие сердца, вызывать чувство благоговения или сострадания, по определению Аристотеля вызывать катарсис - очищение человеческой души.

 3.2 Анализ результатов исследования

Результаты исследования были сделаны на основе эмпирических данных анонимного добровольного анкетирования учащихся, проведенного с использованием интернет ресурса.

Всего в данном анкетировании приняли участие 54 учащихся 9-11х классов ГБОУ Школа №1636 в возрасте от 14 до 17 лет. Все результаты исследования представлены в диаграммах (Приложение 1). Также ниже представлена анкета «Тема любви в искусстве», которую заполняли участники (Приложение 2).

По результатам 1 вопроса мы выявили, что тема любви наиболее актуальна в музыкальных произведениях искусства (50%), чуть менее актуальна в литературных произведениях (40%), и лишь для некоторых актуальна в живописи (10%). (Приложение 1 Рис.1)

Согласно результатам 2 вопроса мы выяснили, что большинству опрошенных произведения о любви встречаются часто (50%), и ровно столько же человек (50%) проголосовали «иногда». Вариант «редко» не выбрал никто (0%). Это значит, что произведений о любви очень много и они достаточно популярны среди подростков. (Приложение 1 Рис.2)

В соответствии с результатами 3 вопроса удалось выявить, что 70% учащихся интереснее рассматривать произведения о любви к человеку, 20% нравятся произведения о любви к природе, и лишь десятая часть (10%) опрашиваемых патриотична к Родине. (Приложение 1 Рис. 3)

Согласно результатам 4 вопроса мы узнали, что большинство участников опроса (30%) считают, что авторы в произведениях возвышают такое свойство любви как «Забота». Такой же процент анкетируемых считают, что «Доверие» является главным возвышаемым свойством любви в произведениях. 25% утверждают, что «Уважение» главная тема любви и 15% ответили «Ответственность». (Приложение 1 Рис. 4)

По результатам 5 вопроса, могу сделать вывод, что для опрошенных – любовь – это прежде всего привязанность к кому-то. Вот некоторые ответы, которые дали опрошенные:

* Глубокая привязанность к внутреннему миру другого человека.
* Чувство самоотверженной, сердечной привязанности.
* Химия, сердечная привязанность.
* Любовь в моем понимании – это что-то осознанное, над чем надо постоянно работать.
* Сильная привязанность к человеку.
* Возможность открыть себя и свои чувства другому человеку.
* Красота души - полет.
* Это прекрасное состояние, которое вдохновляет и радует.

Заключение

Следовательно, изучив литературу по данной теме, проанализировав результаты исследования,мы выяснили, что цель исследования была достигнута, выдвинутая проблема была раскрыта.

Итак, исследование показало, что тема любви является главной темой искусства и кроме того, очень популярной среди учащихся. Поэтому, в результате проделанной работы мы:

* Выяснили, что такое любовь и ее свойства
* Проанализировали литературу и выявили место любви в искусстве

Кроме того, с помощью анкетирования, которое было проведено в ГБОУ Школа № 1636 среди подростков 14-17 лет, мы выяснили, что тема любви очень актуальна в современном мире и является неотъемлемой частью искусства.

Список литературы

1. Картина «На качелях» Н.А.Ярошенко. URL:

<https://vsdn.ru/museum/catalogue/exhibit598.htm>

2. Картина Рене Магритта «Любовники». URL:

<https://www.wikiart.org/ru/rene-magritt/lyubovniki-1928>

3. Повесть Александра Грина «Алые паруса». URL:

<https://ilibrary.ru/text/1845/p.1/index.html>

4. Рассказ Льва Толстого «После бала». URL:

<https://ilibrary.ru/text/1005/p.1/index.html>

5. История создания «Лунная соната» Л. Бетховена. URL:

<https://www.istmira.com/drugoe-razlichnye-temy/14792-istorija-sozdanija-lunnoj-sonaty.html>

6. История создания фортепианного концерта «Фа Минор» Фридерика Шопена. URL:

<https://musicseasons.org/frederik-shopen-koncert-dlya-fortepiano-s-orkestrom-2-fa-minor/>

Приложение 1

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Приложение 2

Анкета «Тема любви в искусстве»

1. В каких видах искусства тема любви наиболее актуальна для Вас?

Ответ: 1) Живопись 2) Литература 3) Музыка

2. Часто ли Вам встречается тема любви в произведениях искусства?

Ответ: 1) Часто 2) Иногда 3) Редко

3. Вам интереснее читать/слушать/наблюдать произведения о любви к…

Ответ: 1) Родине 2) Человеку 3) Природе

4. Какие свойства любви обычно возвышаются авторами в произведениях?

Ответ: 1) Ответственность 2) Уважение 3) Забота 4) Доверие

5. Что такое любовь?

Ответ: (развернутый ответ)