

Конспект открытого урока
По дисциплине: «История искусства»
для учащихся 6 класса
«Великие художники эпохи Возрождения в Италии»

Автор:

Герасимова Светлана Васильевна

Преподаватель высшей категории

**МБУДОД «Детская художественная
школа», г. Тында**

«Великие художники эпохи Возрождения в Италии»

Открытый урок.

Тема урока, его место в целом программы: Урок разработан в соответствии с адаптированной программой и дополнительной литературой.

Тип урока: ознакомительный (новый материал)

Форма урока: мультимедийная презентация.

Цель урока:

Познакомить учащихся с культурой Возрождения;

Знакомство с искусством эпохи Возрождения;

Познакомить с творчеством великих художников периода Высокого Возрождения;

Формирование умения разбираться в произведениях эпохи Ренессанса;

Развивать умение анализировать произведения искусства, развивать устную речь, воспитывать интерес к искусству.

Оборудование: Слайды Леонардо да Винчи — «Мадонна с цветком» («Мадонна Бенуа»), «Тайная вечеря», «Мона Лиза» («Джоконда»); Микеланджело- «Мадонна у лестницы» , «Битва кентавров», «Моисей», фреска «Сотворение Адама», Усыпальница Медичи - скульптурные группы «Утро», «День», «Вечер», «Ночь», «Давид», «Рабы», скульптура «Скорчившийся мальчик».

Урок решает следующие задачи:

образовательные: изучить, закрепить и систематизировать знания о эпохе Возрождения, попытаться дать оценку данной эпохи, повысить культуру знаний, отношений; вовлечь каждого участника в активный творческий диалог.

воспитательные: воспитывать интерес к культуре.

Планируемые результаты изучения материала: Учащиеся получают знания по данной теме, учатся понимать культурные ценности эпохи, откликаться на них эмоционально и интеллектуально.

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор.

Ход урока:

I. Организация урока.

1. Приветствие.

2. Проверка готовности учащихся к уроку.

II. Сообщение темы урока.

Преподаватель:

Сегодня мы с вами поговорим об эпохе Возрождения, или как ее еще называют, Ренессансом. Что означают эти понятия, какое наследие оставили выдающиеся мастера этой эпохи, на эти вопросы мы попытаемся сегодня ответить.

III. Введение в тему.

Преподаватель.

Средневековье подготовило почву для новой европейской культуры, ставшей переходной от средневековой культуры к культуре Нового времени, во многом определив ее художественное развитие. Этот период в истории стран Западной и Центральной Европы получил название **возрождение** или **гуманизм**. Очагами новой культуры стали прежде всего Италия, Германия, Нидерланды, Франция, Англия, Испания.

Возникновение новой культуры - культуры Возрождения - было связано с расцветом итальянских городов. Большинство горожан были не только грамотными, но и хорошо образованными. В городах было открыто много школ на средства городских советов.

Богатые горожане по - новому оценивали мир, в котором жили. В отличие от феодалов они стремились нажить богатство не грабежом на войне и захватом земель, а торговлей, денежным делом и производством товаров.

Горожане высоко ценили время: ведь от него зависело накопление богатств, успех задуманных дел. Недаром на башнях ратуши появились часы, напоминавшие, что время - ценность и его надо беречь. Тогда говорили: «Кто умеет использовать время, будет господином всего, что пожелает».

Богачи спешили получить как можно больше радостей в земной, а не в загробной жизни. Они соперничали друг с другом в великолепии дворцов, домашней обстановки и одежды. Заказы на художественные произведения теперь давали не только правители государств, церковь и знатные феодалы, но и богатая городская верхушка.

Растущим городам требовалось все больше образованных людей. По заказам богатых горожан архитекторы строили просторные дома, а скульпторы и живописцы украшали здания картинками и статуями.

В истории мировой художественной культуры эпоха Возрождения охватывает довольно краткий по сравнению с Древним миром и Средневековьем период — всего три столетия (XIV-XVI вв.). Но по силе, новизне и смелости достижения художественной

культуры Возрождения не уступают предшествующим эпохам.

Это было время развития искусств и науки; новых географических открытий и научных исследований; изобретения книгопечатания и открытия гелиоцентрической системы; изучения анатомии и разработки перспективы. В это время стали широко применяться порох и огнестрельное оружие, самопрядка и печатный станок, компас и барометр, телескоп и микроскоп, часы с маятником и рулевая лопасть у корабля.

В городах возникала особая группа людей, занимающихся умственным трудом.

IV. Рассказ «Особенности эпохи Возрождения»

Новая европейская культура возникла на родине античности — в Италии, где находились крупнейшие города-республики: Флоренция, Генуя, Венеция, Милан, где *«сам воздух и сама земля обеспечили итальянцам преемственность великой культуры античного мира»*.

Родиной Возрождения, ее классическим очагом была Италия, имеющая глубокие античные корни, благодатный климат и выгодное географическое положение. В ее городах никогда не прекращалась общественная жизнь, а сложившееся мироощущение сильно отличалось от религиозного пессимизма европейских стран, расположенных к северу от Альп.

Основные отличительные черты культуры Возрождения: светский характер, гуманистическое мировоззрение, обращение к античному культурному наследию, своего рода «возрождение» его влияния на культуру (отсюда происходит и название всего периода). Вместе с тем культура Возрождения - это переход от средневековья к новому времени. Поэтому в ней так тесно переплелось старое и новое.

Периоды развития искусства в Италии и других странах Европы не совпадают по времени, но отличаются сходными особенностями.

Особенности культуры Возрождения ярче всего проявились в архитектуре и изобразительном искусстве Италии. Средневековье сменилось стремлением к реалистическому познанию человека и мира, верой в творческие возможности и силу разума.

Раньше всего этот процесс начался в больших торговых городах, где люди хотели жить красиво. Одним из таких городов была Флоренция. Там начали строить удобные просторные дома, украшать их картинами, росписями и античными статуями. Античная ордерная система, творчески переосмысленная итальянскими архитекторами, внесла в облик зданий

соразмерность, ясность композиции и удобство.

Героем античных мастеров являлся прекрасный человек, величие духа которого вызывало восхищение. И итальянские художники подхватили и развили это отношение. Их героем стал не средневековый аскет и не христианский мученик, а жизнелюбивый и мужественный человек, стремившийся не к райскому блаженству, а к земному счастью. И хотя художники продолжали создавать произведения на библейские и религиозные сюжеты, картины их теперь были скорее похожи на сцены из реальной жизни. Эти люди чтити христианских святых и восхищались красотой античных богов. Многие из них были набожны, но слепой догматизм умер.

Главное место в искусстве этого периода твердо занял образ физически и духовно совершенного, уверенного в себе человека. Создателем этого образа стал художник нового типа — активная творческая личность, владеющая всей полнотой знаний. Наверное, трудно найти еще такой пример, когда за короткий исторический период в одной стране одновременно работало столько гениальных мастеров. Это прежде всего Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан.

Мастера Возрождения умели передавать тончайшие нюансы переживаний своих героев. Отличающее мастеров Возрождения чувство гармонии и естественной простоты также стало образцом для мастеров более позднего времени и до сих пор восхищает миллионы зрителей.

Сегодня мы познакомимся с творчеством наиболее интересных и знаменитых художников, «Титаны Возрождения» - так часто называют сегодня плеяду гениев, творивших в эпоху Высокого Ренессанса. Эти люди, наделенные многогранными дарованиями, сумели изменить положение художника в итальянском обществе. Титаническая мощь их искусства заставила власть предрержащих считаться с творческими установками и человеческой индивидуальностью тех, кто вписал одну из самых блистательных страниц в историю мировой художественной культуры.

V. Творчество выдающихся мастеров изобразительного искусства эпохи Возрождения.

1. Заслушивание подготовленного сообщения учеником «Биография Леонардо да Винчи».
2. Рассказ «Творчество Леонардо да Винчи».

Преподаватель.

Наследие Леонардо да Винчи как художника невелико. В числе его ранних произведений — «Мадонна с цветком» («Мадонна Бенуа»). Этот маленький шедевр молодого мастера до конца XVII в. находился в Италии. Затем картина исчезла, чтобы вновь явиться... в

Астрахани, где у бродячего музыканта ее случайно купил русский купец Сапожников. Это произошло в 1824 г., а позднее полотно попало в собрание архитектора Л. Бенуа (отсюда ее второе название). В 1912 г. «Мадонну с цветком» за огромную сумму приобрел Эрмитаж, где она находится и сегодня. На картине юная шаловливая мать и крепкий, властный малыш. Композиция отличается особой теплотой и простотой образов, гармонией цвета и формы. Это хронологически первая истинно ренессансная Мадонна: Дева Мария у Леонардо да Винчи лишена какой-либо святости, вместо надмирной духовности он возвеличивает земное материнское чувство.

Самое страстное, драматичное произведение Леонардо да Винчи — фреска «Тайная вечеря», выполненная в 1495—1497 гг. для монастыря Санта Мария делла Грацие в Милане. «Один из вас предаст меня», — сказал своим ученикам Иисус Христос во время Тайной вечери. Этот момент и запечатлел художник на стене монастырской трапезной. Как точно он «увидел» психологические состояния действующих лиц — Христа и апостолов! Сын Божий, носитель истины, спокоен и печален, покорен воле своего Небесного Отца. Грубый профиль Иуды, олицетворение мирового зла, погружен в тень, и лишь судорожный жест руки выдает его реакцию. Остальные ученики Христа удивлены и возмущены. Перед нами воплощение глубоко философской мысли о том, как сложно достучаться до сердец людей, проповедуя любовь и добро.

Фреска дошла до нас в сильно поврежденном виде. Отчасти повинен в этом и сам художник, экспериментировавший с материалами во время работы.

Другой шедевр Леонардо — «Мона Лиза» («Джоконда») сохранился лучше.

Портрет Моны Лизы (жены купца дель Джокондо) с непередаваемой словами улыбкой настолько популярен и даже растиражирован в разного рода рекламах, что мы уже давно перестали задумываться об истинности этой «загадки гения». А ведь картина — действительно загадка. Кто-то видит на ней прекрасное и чистое лицо знатной дамы. Кто-то — стареющую беззащитную женщину, скрывающую свой незаурядный ум и знание жизни. Философ А.Ф. Лосев дал следующую оценку образа: «Ведь стоит только всмотреться в глаза Джоконды, как можно без труда заметить, что она, собственно говоря, совсем не улыбается. Это не улыбка, но хищная физиономия с холодными глазами и с отчетливым знанием беспомощности той жертвы, которой Джоконда хочет овладеть... Едва ли в этом можно находить вершину Ренессанса».

(Описание деталей картины совместно с учениками)

Что ж, если в «Тайной вечере» художник безоговорочно принял христианскую идею разделения добра и зла, то что хотел он запечатлеть в образе, который кажется то отражением божественной гармонии жизни, то бесовским наваждением? Ответ никогда не будет найден, ведь художественный образ многомерен. Словно магический кристалл, он влечет к себе миллионы людей, которые приходят в Квадратный зал Лувра, чтобы вновь и вновь восхититься высоким мастерством, с которым Леонардо поведал о вечной тайне человека.

3. Рассказ о творчестве Микеланджело.

4. Заслушивание подготовленного сообщения учеником «Биография Микеланджело».
5. Рассказ об особенностях стиля и выдающихся произведениях Микеланджело.

Преподаватель. Борцом за гуманистические идеалы, патриотом и гражданином своей страны был мастер монументального героического образа Микеланджело Буонарроти . Он прошел долгий творческий путь, был свидетелем не только кульминации, но и заката эпохи Возрождения. Последние три десятилетия его творчества связаны с периодом Позднего Возрождения. Его считали и архитектором, и живописцем, но сам он отдавал большее предпочтение скульптуре.

Его ранние рельефы: «**Мадонна у лестницы**» и «**Битва кентавров**», уже отличались героическим духом и атлетическим сложением образов. Мраморная группа «**Пьета**» (сцена оплакивание Христа Богоматерью), созданная в Риме и принесшая мастеру славу, отмечена классической ясностью и глубоким психологическим раскрытием драматической коллизии. Как скульптор Микеланджело известен благодаря своему творению "*Давид*", которое стало гимном человеческой мужественности, красоте, грации и изяществу. К числу высших достижений Микеланджело относятся также работы, созданные для гробницы Папы Юлия II, среди которых наиболее известен "*Моисей*".

В 1508 г. по предложению папы Юлия II Микеланджело приступает к росписи потолка Сикстинской капеллы в Ватикане. Роспись, работа над которой длилась почти четыре года, была посвящена сценам Священной истории. Ее главной темой становится тема человека. В фреске «Сотворение Адама» Бог Творец, прикасаясь к руке Адама, как бы передает ему свою творческую энергию. В данной точке сосредоточена вся динамика изображения. По-новому решает Микеланджело тему в «Грехопадении», подчеркивая в Адаме и Еве чувство гордой независимости.

Произведением, завершившим период Высокого Возрождения в творчестве Микеланджело стала работа над усыпальницей Медичи (1520-1534). Гробница Лоренцо

Медичи украшена скульптурной группой «Утро» и «Вечер», а Джулиано «День» и «Ночь». Эти соскальзывающие с закругленных крышек саркофагов фигуры, полные тревоги и беспокойства, символизируют быстротекущее время и наводят на глубокие раздумья. Скульптуры ярко иллюстрируют осознание мастером ограниченности человеческих возможностей, отчаяние перед быстротекущим временем.

Устами «Ночи» Микеланджело выразил чувства, в которых предвидел судьбу Италии, судьбу эпохи Возрождения:

Молчи, прошу, не смей меня будить.

О, в этот век преступный и постыдный

Не жить, не чувствовать — удел завидный...

Отрадно спать, отрадней камнем быть.

(Описание скульптуры Микеланджело Буонарроти «Скорчившийся мальчик» совместно с учениками).

Смелость художника в изображении обнаженных тел вызывала негодование христианской церкви, что свидетельствовало о начале наступления реакции на основы идеологии Возрождения.

Значение Микеланджело в истории культуры огромно. Оно определяется тем, что произведения его далеко перерастают рамки искусства. Живопись, скульптура, архитектура Микеланджело — большой кусок мировой культуры.

Справедливы слова нашего великого соотечественника — натуралиста И. П. Павлова: «Прорвавшаяся страстью дышит период, недаром названный эпохой Возрождения, период начала свободного художества и свободной исследовательской мысли в новейшей истории человечества. Приобщение к этой страсти всегда останется могучим толчком для теперешней художественной и исследовательской работы. Вот почему художественные и научные произведения этого периода должны быть постоянно перед глазами теперешних поколений...»

VI. Итог урока.

1. Закрепление изученного материала.

- С творчеством каких художников вы познакомились на уроке?
- Какие отличительные черты присуще эпохе Возрождения в изобразительном искусстве?

- Творчество какого мастера вам наиболее близко?

2. Заключительное слово учителя.

Искусство входит в жизнь человека, обогащая и украшая ее. Искусство прошлого образно рассказывает нам об истории народов. Ни научное исследование, ни исторический роман не могут нам предоставить возможность так ярко увидеть ушедшую эпоху, окунуться в нее, почувствовать ее дыхание, как живописные и скульптурные портреты людей, картины и гравюры, рисующие их образ жизни и обычаи, обстановку, которая их окружала. Вот поэтому, изучая произведения изобразительного искусства, мы получаем не только эстетическое наслаждение, но и значительно расширяем свои знания по истории человечества.

Используемая литература:

1. Аксенова М. и др. Энциклопедия для детей. Том 7 Искусство. Часть 1 . М.:Аванта + . 2001.
2. Любимов Л. Небо слишком высоко. Золотой век итальянской живописи: Очерки/ Изд. 2-е.- М.: Дет. Лит., 1979.
3. Джулио Карло Арган. История итальянского искусства. Москва ОАО Издательство «Радуга» 2000.

Образовательный Центр "Лучшее Решение"

www.лучшеерешение.рф www.lureshenie.ru www.высшийуровень.рф

www.лучшийпедагог.рф www.publ-online.ru

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей
Детская художественная школа , г. Тында

«Великие художники эпохи Возрождения в Италии»

Презентация к открытому уроку

6 класс

Подготовила: Герасимова Светлана Васильевна

Преподаватель МБУ ДООД ДХШ г. Тында

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ –

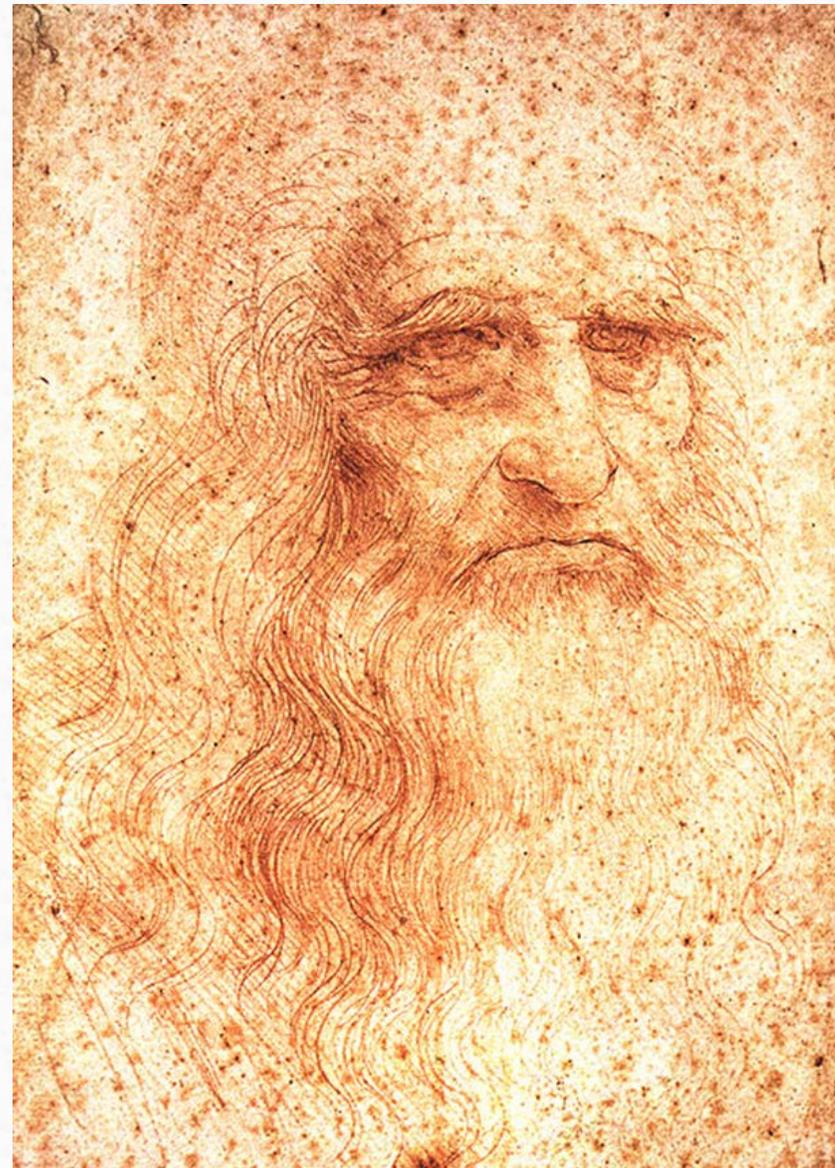
Это период в истории стран Западной Европы, ставший переходным от Средневековья к Новому времени, который охватывает три столетия – XIV-XVI в.в

Леонардо да Винчи
15.04.1452 г.-2.05.1519г.

**Основоположник стиля
Высокого Возрождения.
Великий живописец,
скульптор, архитектор,
музыкант, писатель, инженер.**

**Родился в селении Анкиано
близ Винчи, рядом с
Флоренцией.**

**Мадонна с цветком (Мадонна
Бенуа)**

1478 - 1480

Масло, перенесенное с доски на

холст

48x31,5 см

«Мадонна с цветком» – это хронологически первая мадонна, облик которой лишен какой бы то ни было святости. Перед нами всего лишь юная мать, играющая со своим ребенком. Вечная прелесть и поэзия материнства. И в этом бесконечное очарование картины.

Фреска Тайная вечеря 1494 -1498 гг.

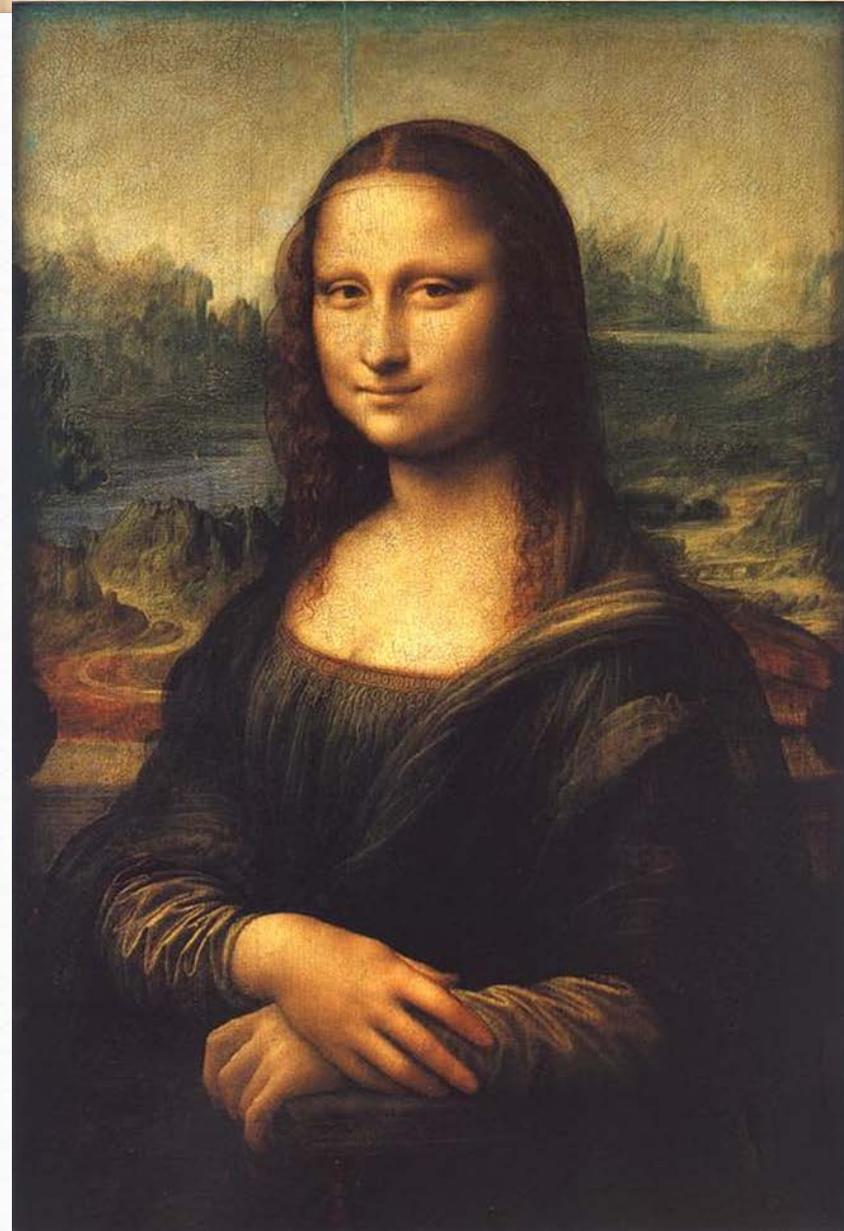
Санта-Мария дель Грация, Милан, Италия

Портрет госпожи Лизы дель Джокондо около 1503 г.

« Глаза имеют тот блеск и ту влажность, которые постоянно наблюдаются у живого человека... Нос со своими прекрасными отверстиями , розовыми и нежными , кажется живым. Рот... представляется не сочетанием различных красок, а настоящей плотью... Улыбка - столь приятная, что глядя на этот портрет, испытываешь более божественное, чем человеческое, удовольствие.. Он был признан удивительным произведением, ибо сама жизнь не может быть иной.»

Вазари о «Моне Лизе»

Микеланджело Буоноротти 1475- 1564

Гениальный скульптор, живописец,
архитектор.

Родился в городе Капрезе близ Флоренции в семье обедневшего флорентийского дворянина Лодовико Буонарроти, городского советника

Полное имя художника – Микеланджело ди Лодовико ди Леонардо ди Буонарроти Симоне

Ранние рельефы

Мадонна у лестницы 1490-1491

Битва кентавров 1490-1492

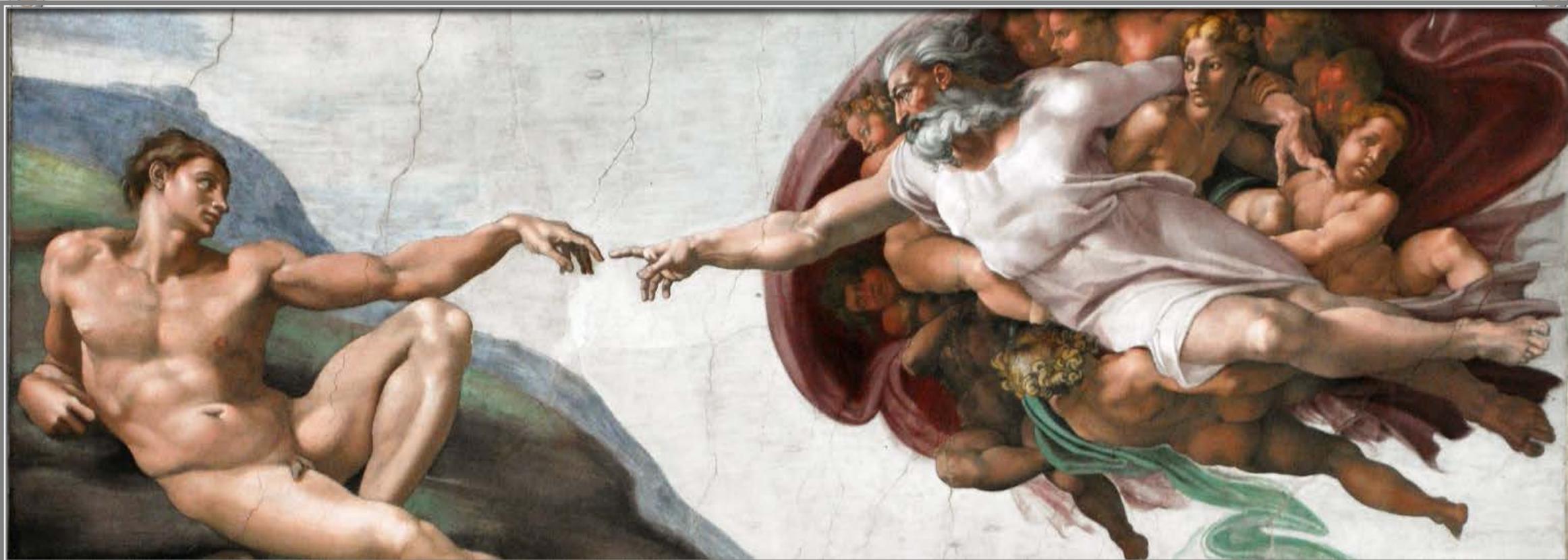

«Пьета» 1498-1499 Ватикан, Собор Св. Петра

«Пьета»- сугубо христианское произведение, хотя бы в том, что Микеланджело смело обратился к северной готике в изображении мертвого Христа, лежащего на коленях Богоматери.

Мадонна держит на коленях тело мертвого Христа, похожего на спящего ребенка. Возможно, художник хочет передать именно предчувствие, возникшее у Богоматери при рождении сына. Но к ее предчувствию присоединяется скорбь. Жест руки Мадонны говорит, что ее предчувствие оправдалось.

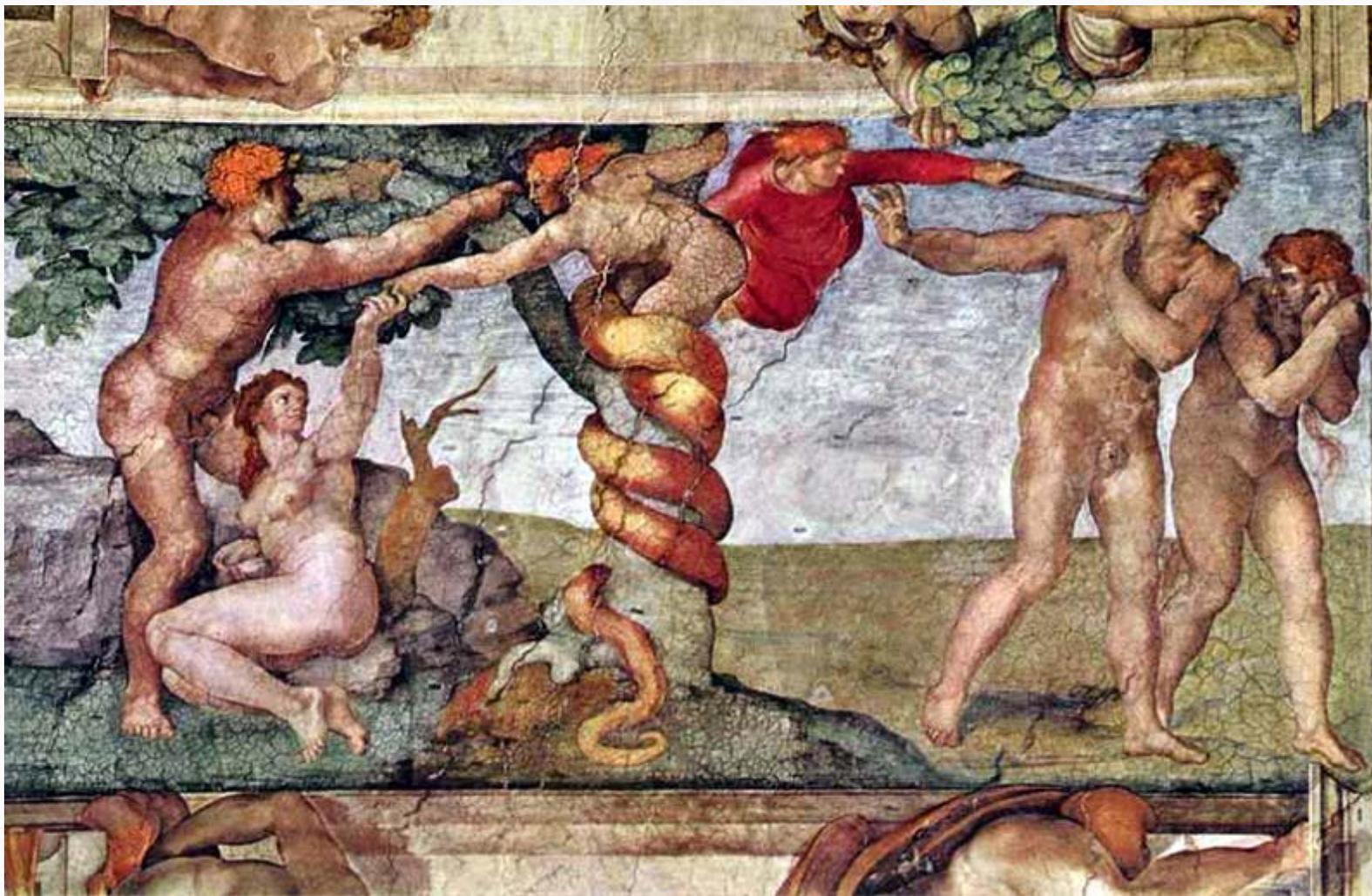

**Микеланджело. «Сотворение Адама», Сикстинский потолок,
1508-1512 гг.**

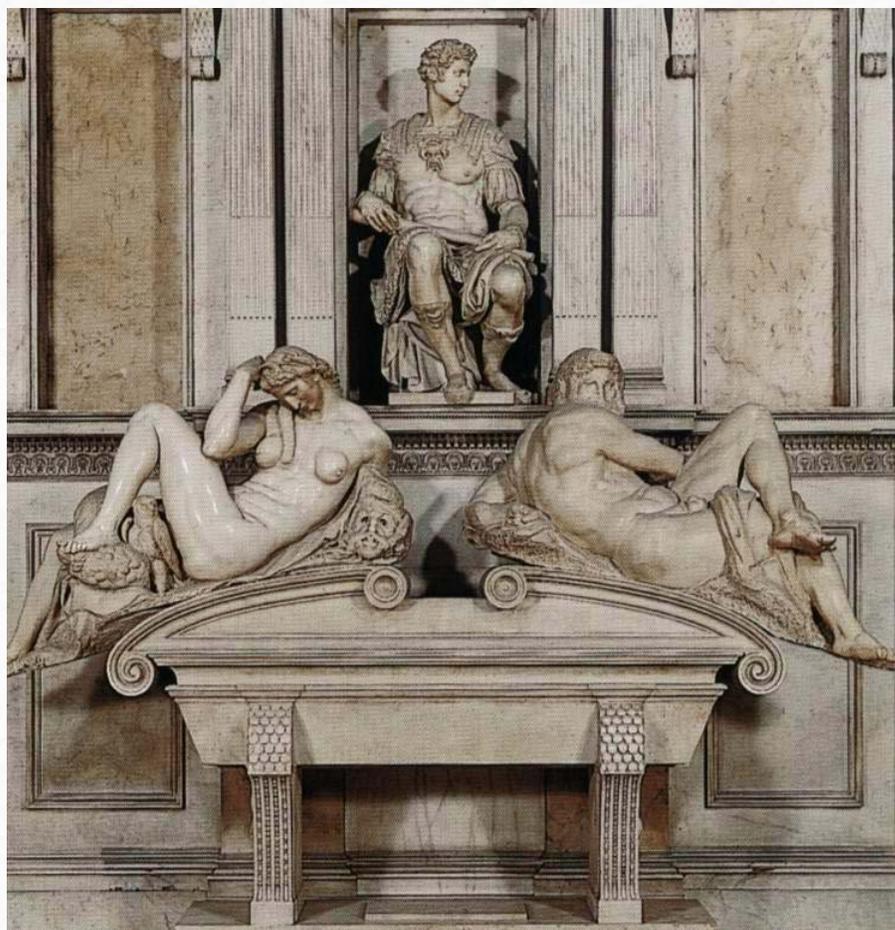
«...Эти две руки, между которыми как бы пробегает электрическая искра, оставляют незабываемое впечатление. В данной точке сосредоточен весь внутренний пафос изображения, вся его динамика.»

В.Н.Лазарев.

Микеланджело. «Изгнание Адама и Евы из Рая», фрагмент росписи потолка Сикстинской капеллы.

Гробница Лоренцо Медичи (1524-1531)

Гробница Джулиано Медичи (1526-1533)

«Скорчившийся мальчик»
России, Эрмитаж,
1530-1534

Список использованной литературы:

- 1. Аксенова М. и др. Энциклопедия для детей. Том 7 Искусство. Часть 1 . М.:Аванта + . 2001.
- 2. Любимов Л. Небо слишком высоко. Золотой век итальянской живописи: Очерки/ Изд. 2-е.- М.: Дет. Лит., 1979.
- 3. Джулио Карло Арган. История итальянского искусства. Москва ОАО Издательство «Радуга» 2000