Тема: **Золотой век Возрождения**

Цель: воспитание художественного вкуса посредством приобщения обучающихся к достижениям эпохи Возрождения.

Задачи:

1. Познакомить учащихся с особенностями искусства Возрождения.
2. Сформировать представления о шедеврах эпохи.
3. Рассказать о творчестве Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микиланджело.
4. Продолжить работу над развитием умения описывать и противопоставлять произведения искусства, определять их особенности, характерные черты.

Ход урока

1. **Организационный момент.**
2. **Объяснение нового материала.**

Культура – это всегда отражение истории человека, той эпохи, в которой он живёт. По произведениям искусства мы можем судить об устройстве общества, его духовом мире.

Мы продолжаем изучать тему: «Возрождение». Задача сегодняшнего урока – познакомить с талантливыми людьми в живописи, скульптуре, которых часто называют - Титанами.

Искусство ещё не совсем оторвалось от ремесла, но на первое место уже выступала творческая индивидуальность художника. Нужно отметить, что их деятельность в то время была универсальна, они сочетали свою работу в области живописи и архитектуры, скульптуры и литературы.

Характерные особенности этого периода:

* Вдохновляла итальянских мастеров искусство Древней Греции и Древнего Рима;
* Возникло новое течение – гуманизм, которое позволило реализовывать свои способности и свободно развиваться человеку, как личности;
* Это период борьбы с предрассудками, поиск индивидуальности;
* Главная идея – прекрасный, гармонически развитый человек.

Одним из самых талантливейших людей эпохи возрождения по праву считается Леонардо да Винчи.

Это человек, о котором говорили, что он художник, поэт, архитектор, скульптор, музыкант, физик, математик, астроном, историк, кроме того, он божественно пел. Нельзя не отметить, что внешне он был необычайно красив: он был хорошо сложен, обладал большой силой – мог согнуть подкову, всегда был хорошо одет.

После своей смерти он оставил более **7 тысяч страниц рукописей**, многие из которых можно было прочесть только с помощью зеркала, а вот картин его сохранилось не так много, хотя именно Леонардо да Винчи считал живопись – царицей искусств. По его мнению, с помощью «науки живописи» можно изучать мир от небесного до земного.

Одна из первых работ – «Мадонна с цветком». Крупные фигуры матери и младенца даны в условном пространстве кельи, оживлённом лишь холодным пятном зеленоватого неба в окне. Золотым сиянием освещены лица матери – совсем ещё юной Марии – и маленького Иисуса. Лицо Мадонны ласковое, она протягивает сыну цветок и любуется тем, как он изучает его с не по-детски серьёзным выражением лица. Внимательно присмотритесь в четырёхлепестковый цветок, и вы увидите мотив креста – будущего распятия.

Ещё одна мадонна изображена на полотне Леонардо, это Мадонна Литта. Картина написана яркими сочными красками, что делает полотно праздничным. Уравновешенность композиции создаёт ощущение долговременного радостного покоя. Мягкая, чуть печальная полуулыбка Мадонны, её глаза, устремлённые на сына. Очень реалистично, с теплотой выписаны вьющиеся рыжевато-золотистые волосы Иисуса. Взгляд божественного ребёнка устремлён на зрителя с недетской печалью и прозрением.

На стене трапезной миланского монастыря Санта – Мария дела Грация была создана фреска «Тайная вечеря».

Это изображение современники Леонардо восприняли очень эмоционально. Друг художника, математик Лука Пачоли, писал: «Невозможно представить себе апостолов более внимательными, когда они услышали правду его слов: «Один из вас предаст меня». Их позы и жесты показывают, с каким искренним удивлением, полным горя, они разговаривают».

В отличие от предшественников, Леонардо не отделили Иуду ото всех, он сидит среди других, за общим столом – ведь ещё никто не догадывается о его предательстве, никто кроме его самого. Мы видим, Иуда, отпрянув, опрокинул солонку, в его руке постыдная плата – кошель с серебряниками. Чтобы написать Иуду, мастер ходил по притонам и искал модель среди преступников. Когда же настоятель монастыря выразил недовольство тем, что Леонардо затянул работу над фреской, художник предложил самому священнику стать моделью Иуды.

К сожалению, всю красоту фрески мы не сможем увидеть, так как она начала осыпаться ещё при жизни автора. В 17 веке в трапезной пробили дверь, уничтожив часть композиции. В 18 веке в помещении устроили склад, солдаты Наполеона разместили в трапезной конюшню. В годы Второй мировой войны в трапезную попала бомба.

Среди полотен знаменитого мастера первое место занимает изображение молодой **флорентийки - Моны Лизы**. Леонардо считал Мону Лизу особенным человеком, она произвела на него такое впечатление, что он отказался от других выгодных заказов. Он работал над портретом более трёх лет.

Картина «Джоконда» была написана в 1503 году. По - видимому, она была незаурядной личностью, умной, целеустремлённой натурой. Спокойно восседает она на стуле, словно на троне, взгляд женщины непроницаем, исполнен удивительной мудрости и лёгкой насмешки. Её улыбку до сих пор никто не может разгадать.

Портрет удался, это была точная копия натуры. Леонардо сделал из своей модели не просто женщину, а Женщину с большой буквы. Некоторые современные исследователи разглядели в чертах Джоконды черты самого Леонардо.

Почти на полвека пережил Леонардо да Винчи его постоянный **соперник в живописи Микеланджело Буанаротти.** Он очень отличался от других живописцев, любил одиночество, ненавидел тех, кто знаменит, высмеивал и Леонардо, и Рафаэля. Внушал страх даже Римским папам. Лев Х говорил о нём: «Он страшен, с ним нельзя иметь дело».

С виду нерешительный, болезненный, одинокий человек, он создавал образы могучих атлетов. Телесная пластика была идеалом мастера.

Детство и юность Микеланджело прошли во **Флоренции – центре культуры**. Во главе города стоял Лоренцо Медичи Великолепный, который собирал вокруг себя известных художников. Отец Микеланджело был из знатного рода, поэтому был против занятий сына живописью. Он не видел различий между живописцем и маляром, скульптором и каменотёсом. «Мой отец и его братья часто и больно колачивали меня, полагая величайшим позором для семьи иметь в ней художника» , - вспоминал в старости Микеланджело.

Заслужив похвалу своего учителя, он покинул живописную мастерскую, Микеланджело стал обучаться искусству скульптуры.

Он был убеждён, что в каждой глыбе мрамора изначально до времени заключена единственная фигура, и задача скульптора состоит лишь в том, чтобы высвободить её**. «Давид» - великий зачин,** принёсший славу! Давид, величественный и прекрасный юноша, по библейской легенде юноша убил великана Голиафа камнем, пущенным из пращи. Микеланджело не любил работать с натуры, так как считал, что природа не может быть совершенной. По его мнению, нет ничего красивее человеческой фигуры. Микеланджело считал, что скульптура – первое из искусств, ссылаясь на то, что бог, создавая Адама – вылепил его из глины.

Двадцатидевятилетний мастер прозрел его облик и пульс в блоке мрамора, который до него был испорчен неким незадачливым скульптором. Заказчики назвали «**Давида» - «Гигантом»,** высота скульптуры – 5,5 метра, а создателя – **Неистовым**. Эта скульптура, по словам Вазари, отняла славу у всех статуй, современных и античных, греческих и римских.

Микеланджело обладал огромной работоспособностью. Вставал ночью и работал, освещая свою работу свечой, находящейся в шлеме. В 75 лет мог за четверть часа вырубить столько мрамора, сколько делали 3 -4 каменотеса за 1 час.

40 лет автор будет работать над гробницей, которую заказал Римский папа Юлий II

Но, несмотря на его большую любовь к скульптуре, он был прекрасным живописцем, более 4 лет расписывал **Сикстинскую капеллу**, самое грандиозное живописное произведение – 40 метров длины, 13 метров ширины. Мастер работал на высоте – 18 метров. Работал Микеланджело в очень тяжёлых условиях, в начале ему дали помощников, которые перевели с картона несколько фигур. Но когда старый живописец увидел выполненную работу, он приказал всё отколоть, выгнал помощников и запер дверь. Очевидцы жаловались Папе: «Часто вся его еда состояла из одного куска хлеба, который он съедал, не оставляя работы. Спал он прямо на лесах, не раздеваясь. Сапоги приходилось снимать с мучительными усилиями, так как с утомлённых и опухших ног слезала кожа».

Микеланджело был некоторое время главным **архитектором собора Святого Петра Ватикане** – по его модели был возведён купол собора. Величественная работа до сих пор изумляет каждого, кто её видит.

Но если, Микеланджело был одинок и не оставил после себя ни одного ученика, то Рафаэль Санти всегда был окружён последователями и учениками.

Рафаэль прожил короткую в 37 лет, но очень яркую жизнь. Он родился в семье художника и с детства носил отцу кисти и краски. В 8 лет у него умирает мать, в 11 лет умирает отец и он остался сиротой . Возможно, поэтому образ матери, мадонны стал для него таким значимым. Ни один другой художник, ни создал столько изображений Богоматери. Несколько лет Рафаэль учится у друзей отца, а потом переезжает во Флоренцию, где получает приглашение папы Римского расписать залы Ватикана.

Римский папа хотел увенчать его небывалой для живописи наградой, и лишь преждевременная смерть помешала Рафаэлю стать кардиналом.
 Но главной своей вершины он достиг в области живописи, став Великим мастером Высокого Возрождения. **Известный автопортрет художника написан им в 1506 г.,** когда Рафаэлю было 23 года.
 Голова его и плечи чётко вырисовываются на гладком фоне. Взгляд задумчив и мечтателен. Рафаэль как бы смотрит на мир и проникается его гармонией. Но художник ещё робок, он бесконечно юн, ласковая кротость разлита по его лицу. Однако в его облике уже чувствуется нарождающееся душевное равновесие. Резко выступающая нижняя губа, линия рта, красиво и энергично изогнутая, тонкий овальный подбородок.

В раннем произведении Рафаэля (ему всего 19 лет), названном "**Мадонна Конестабиле",** по имени последнего владельца, гармония, единство человека и природы воспеты с большим лиризмом и непосредственностью. Задумчивость, оттенок лёгкой грусти в лице юной Мадонны созвучны настроению, которое рождает прозрачный весенний пейзаж. Главные линии фигур, соответствующие форме картины, мягкая живописная манера подчёркивают нежность, и хрупкость облика женщины матери, красоту мира, его окружающего.
 Мадонна великолепна. Сколько нежности, целомудрия, любви, душевной гармонии в её образе.

"Сикстинская мадонна" по праву признана вершиной творчества великого живописца.

Работа с текстом учебника.

Задание: прочитать о Сикстинской мадонне. С. 274-275
Или рассказ учителя.

Раздвигающийся занавес вверху – это мотив явления чуда, слева – Святой Сикст потрясён видением вместе со святой коленопреклонённой Варварой – как бы посредники между зрителем и мадонной. Мария спускается с небес, она безропотно несёт своего младенца на спасение миру; границей земного и небесного миров является парапет, на который облокотились чудесные ангелочки.

Рафаэль остановил вечное движение матери, приносящей свою жертву, своего сына во имя будущего – символ высшей красоты и жертвенной материнской любви.

*Эту картину заказали Рафаэлю монахи маленького монастыря, художнику тогда было 30 лет.
 В России, особенно в первой половине XIX века, "Сикстинская Мадонна" Рафаэля очень почиталась, ей посвящены восторженные строки таких писателей и критиков, как В. А. Жуковский, В. Г. Белинский, Н. П. Огарев. Белинский писал из Дрездена В. П. Боткину, делясь с ним своими впечатлениями о "Сикстинской Мадонне": "Что за благородство, что за грация кисти! Нельзя наглядеться! 19 летний Александр Пушкин узнал, что на холст поверх творения Рафаэля кто – то нанес новый рисунок. И только в России в начале 19 века Сикстинскую мадонну освободили от грубых записей.*

Два великих русских писателя, Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский, имели репродукции "Сикстинской Мадонны" в своих рабочих кабинетах. Жена Ф. М. Достоевского в своем дневнике записала: Федор Михайлович выше всего в живописи ставил произведения Рафаэля и высшим его произведением признавал "Сикстинскую мадонну". Кисти Рафаэля принадлежит известные полотна: «Афинская школа», «Дама с единорогом» и портрет Данте.

Прочитать о полотне «Афинская школа» в учебнике с. 275.

В день смерти Рафаэля один из его современников писал: «Окончилась его первая жизнь; вторая жизнь будет продолжаться вечно в его произведениях».

1. **Закрепление.**

Проверочная работа.

Часть 1. «Верю – не верю»

1. Верите ли вы, что Микеланджело был поэтом, художником, автором скульптуры «Давид», высотой 5, 5 метров. (+)
2. Верите ли вы, что Рафаэль, настоящий Титан эпохи Возрождения, мог рукой согнуть подкову. Оставил 7 тысяч рукописей, написал портрет женщины с загадочной улыбкой, которую так никто и не смог повторить. (-)
3. Верите ли вы, что Леонардо да Винчи был автором картин «Ночной дозор», «Возвращение блудного сына» (-)
4. Верите ли вы, что Рафаэль Санти был автором «Сикстинской мадонны». (+)
5. Верите ли вы, что если бы не ранняя смерть, то Рафаэль мог стать кардиналом. (+)
6. Верите ли вы, что Рафаэль писал стихи и говорил, что живопись – царица искусства. (-)

Часть 2. Тест.

1**. Неверным утверждением является: (Выберите один правильный ответ)**

А. В центре внимания мыслителей Возрождения находился человек

Б. Высшим мерилом всего сущего в эпоху Возрождения был Создатель

В. В основе всех открытий в эпоху Ренессанса лежит открытие личности

Г. Главным в искусстве Ренессанса был образ человека

2. **Установить соответствие .**

А. Леонардо да Винчи 1.Тайная вечеря

Б.Рафаэль 2. Джоконда

В. Микеланджело 3. Давид

4. Сикстинская мадонна

3. Произведения искусств каких эпох близки друг к другу

А.Античности и Возрождения В. Возрождения и Древнего мира

Б. Возрождения и Средневековья Г. Античности и Средневековья

4. Где зародилось искусство Возрождения.

А. В Греции В. Во Франции

Б. В Италии Г. В Америке

5.О каком произведении идет речь?

1. «Первое впечатление от позы и выражения лица молодой женщины рождает ощущение естественности и простоты… В ее улыбке нет ни открытого веселья, ни непосредственной радости, она выражает затаенный трепет чувства и мысли, печать сложной человеческой души… ее лицо постоянно меняется на глазах у зрителя».
2. «Она идет хвалам внимая,
   Благим покрытая смиреньем,
   Как бы небесное виденье
   Собою на земле являя…».

IV. Итог урока

V.Домашнее задание: гл. 24