Тема урока: Изобразительное искусство и музыка Древней Руси

Тип урока: изучение нового материала и первичного закрепления знаний

Цель: формирование знаний обучающихся об иконографических традициях Древней Руси.

Задачи урока

* Определить основные каноны иконописи и проследить их отражение при анализе произведений искусства.
* Продолжить работу по развитию у учащихся способности к анализу произведения искусства.
* Познакомить учащихся с интересными фактами в развитии иконографии на Руси.
* Развивать познавательную активность обучающихся.
* Формировать нравственно - эстетическую отзывчивость на произведения искусств.
* Обогащать внутренний духовный мир детей через соприкосновение со святынями христианства, пополнять знания о вере и иконе как неиссякаемых источниках душевных и физических сил человека.

Оборудование: проектор, экран, презентации.

Ход урока

I. Орг момент Слайд № 1-2

Приветствие.

Введение в тему урока:

«Стоял бы и смотрел, не отрываясь.

Икона – чудо! Кротость и печаль.

«Взыскание погибших». Как живая!

Струится покрывало по плечам,

Дитя прильнуло в поисках защиты,

Предчувствуя далёкий Крестный час.

Пока ещё ручонки не пробиты,

Но ты глядишь на каждого из нас…»

иеромонах Роман

II. Сообщение темы урока. Целеполагание

Тема нашего урока «Изобразительное искусство и музыка Древней Руси»

Давайте сформулируем, что мы хотим узнать на уроке? Примеры:

- получить новые знания об иконографических образах

- уметь анализировать и систематизировать материал и др

III. Актуализация знаний учащихся. Слайд № 3

В связи с принятием христианства на Руси строится большое количество церквей, расписывать которые приглашены были византийские мастера, но русские живописцы быстро овладели законами иконописи, привнеся жизнерадостность, открытость. До сих пор фреска, мозаика и икона вызывает огромный интерес у любителей искусства всего мира. Но мало кто знает, как расписывались храмы, их смысловое значение.

К 10-11 веку в византийском искусстве сложилась такая система росписи храма, которая точно воспроизводила сущность христианского учения в зрительных образах.

- Кто из вас бывал в церквях и может рассказать о системе росписи храма, о храмовом каноне?

- Что мы видим в куполе храма? (Христос Вседержитель)

- Почему, по вашему мнению, именно фигура Христа изображена в куполе храма?

Находясь в церкви, обратите внимание на его взгляд, пройдите в другую сторону от того места, где вы стояли, и вновь поднимите глаза вверх. Вам покажется, что где бы вы ни находились, Христос смотрит именно на вас.

- Чьи образы окружают его? (серафимы)

- Кто изображается в подкупольном барабане и на парусах? (в барабане – апостолы; на парусах - евангелисты).

- А когда вы рассматриваете стены храма? (святые, деятели церкви, сюжеты и притчи Иисуса Христа).

Мастера, оформляя древнерусские соборы, использовали два вида техники: **мозаику и фреску**.

- Что вам известно о мозаике? Чьи мозаичные полотна вы знаете? (Ломоносова)

- Видели ли вы мозаику? Чем она вам запомнилась? (учащимся знакома мозаика Ломоносова, изображающая Петра I).

Мозаика отличалась своей нарядностью. Сложенная из смальты (небольших кусочков окрашенного стекла) она менее подвержена воздействию времени, чем фреска. Смальта хорошо отражает солнечный свет, который наполняет храм цветовыми переливами. В технике мозаики, как наиболее дорогой и сложной, выполнялись композиции в куполе и апсиде. Остальные части храма расписывались водяными красками по сырой штукатурке – фресками. Благодаря мастерству живописцев, знавших тонкости этой работы, некоторые фресковые ансамбли сохранились и до наших дней. Рецепты составления красок хранились в секрете и передавались от мастера к ученику. Ведь мастера работали, как правило, артелями – группами из 2-6 человек. В артель обычно входили главный мастер и его ученики.

- Что такое икона? Чем является икона для православных людей?

Слайд № 4

 «Умозрение в красках», так называл икону известный исследователь древних икон Евгений Николаевич Трубецкой.

Икона всегда открывала перед человеком христианскую картину мироздания, утверждала высокие нравственные критерии жизни, вселяла надежду на бессмертие души. Почему же в наш беспокойный век, век освоения космоса, информатизации и других высоких технологий люди идут в храм и поклоняются иконам?

Задача картины – запечатлеть окружающий мир, а задача иконы – помочь молитве обращающегося к Богу. Люди верили, что икона содержит в себе присутствие того, кого она изображает. Иконы святых лиц должны передавать не характерные черты святого, а духовное состояние, в котором пребывает святой в небесной жизни.

Можно выделить несколько тем и сюжетов древнерусской живописи: **жизнь Иисуса Христа, Богоматери, наиболее чтимых святых.**

IV. Изучение нового материала.

1. **Познакомимся с каноном**

 Посмотрите на слайд

Эти образы Иисуса Христа отделяют между собой столетия, но они похожи, потому что иконописцы работали в каноне .

Требования канона

- Православная икона пишется на специально подготовленной доске с углублением и выделяющимися краями. Доску покрывают паволокой, на которую наносится слоями грунт – левкас.

- По левкасу сначала наносится контур, а после мастером, взявшим заказ икон и благословение от священника, пишется образ темперой, краской на яичном желтке.

Мастера сквозь столетия учились у друг друга через прориси (кальки с контурами лика)

Краски наносились последовательно.

Краска наносилась очень жидкой, чтобы оттенки плавно перетекали друг в друга, в последнюю очередь добавлялись, так называемые, пробела, чтобы оживить образ нанесением света и теней.

* Каждая икона состоит из четырех основных частей — слоев. Первый слой — щит из деревянной доски (или кусок холста) — является ее основой.
* Второй слой — грунт, или левкас, приготовленный из порошка мела с клеем.
* Третий слой — живопись, состоящая из рисунка и красочных материалов: пигментов, приготовленных на натуральной яичной эмульсии или на искусственной — казеиново-масляной или поливинилацетатной.
* Четвертый слой, защищающий живопись от внешних воздействий, представляет собой тонкую пленку отвердевшего растительного масла (олифы).

Вид перспективы, применяемый в византийской и древнерусской живописи, при которой изображенные предметы представляются увеличивающимися по мере удаления от зрителя, картина имеет несколько горизонтов и точек зрения

Обратная перспектива образует целостное символическое пространство, ориентированное на зрителя и предполагающее его духовную связь с миром символических образов.

Символы иконописи

* Высокий лоб означает мудрость и глубокомыслие;
* большие глаза — проникновение в божественные тайны;
* тонкие губы — аскетизм;
* удлиненные пальцы — духовное благородство и чистоту деяний;
* наклон головы — внимание к Божественному внушению, голосу Божьему;
* чуть склоненная фигура — покорность воле Божией.

Именословное перстосложение

* С таким жестом обычно изображают на иконах Иисуса Христа.
* Каждый палец при этом изображает букву греческого алфавита, что и составляет монограмму имени Иисуса Христа — IС ХС (указательный палец вытянутый, что составляет литеру I, средний слегка согнут и похож на литеру C, большой палец скрещивается с безымянным и получается литера X, мизинец слегка согнут и похож на литеру C. IC XC — Иисус Христос).

Символика цвета

* Цвет в иконе символичен. Он предопределен и лишен произвола.
* В иконах мы встречаем три основных цвета: красный, синий и зеленый.
* Красный — это цвет земной, цвет крови и жертвы, но в то же время и цвет царский.
* Синий цвет — это цвет небесный, божественный, он обозначает чистоту, непорочность, избранность.
* Зеленый — цвет Святого Духа, вечной жизни, вечного цве­тения (не случайно на Троицу церкви и дома на Руси украшают зеленью).
* Белый цвет - символ Божественного света. Это цвет чистоты, святости и простоты.
* На иконах и фресках святых и праведников обычно изображали в белом Праведники - люди, добрые и честные, живущие "по правде".

Тем же белым цветом светились пелены младенцев, души умерших людей и ангелы. Но белым цветом изображали только праведные души.

Золото являет созерцательному глазу и умствующему уму образ света, а потому «означает» или символизирует свет.

1. **Образ Богоматери**
* С самых первых веков принятия христианства на Руси любовь и почитание Богоматери глубоко вошли в душу народа.
* В XII веке князь Андрей Боголюбский ввел в русский церковный календарь новый праздник - Покров Пресвятой Богородицы, ознаменовав тем самым идею покровительства Божьей Матери русской земле.
* В XIV веке миссию града Богородицы возьмет на себя Москва и Успенский собор в Кремле будут именовать Домом Богородицы.
* Фактически с этого времени Русь осознает себя посвященной Деве Марии

Особенности писания

* Богоматерь на русских иконах всегда в печали, но печаль эта бывает разной: то скорбной, то светлой, однако всегда исполнена душевной ясности, мудрости и большой духовной силы.
* Богородица может торжественно «являть» Младенца миру, может нежно, прижимать Сына к Себе или легко поддерживать Его — Она всегда полна благоговения, поклоняется своему Божественному Младенцу и кротко смиряется с неизбежностью жертвы.
* Лиричность, просветленность и отрешенность — вот главные черты, характерные для изображения Богородицы на русских иконах.

Типы изображения Богоматери

Существует пять основных типов изображений Божией Матери*,*

это -

* ***Молящаяся,***
* ***Путеводительница,***
* ***Умиление,***
* ***Всемилостивая***
* ***Заступница.***

Изображение Богоматери, с поднятыми вверх до уровня плеч руками, ладони которых обращены к зрителю – это « Богоматерь Оранта»- молящаяся.

Младенец Христос сидит на коленях матери, не прикасаясь к ее щеке, и смотрит строгим взором перед собой, сложив пальцы правой руки в благославляющий жест, - это «Одигитрия» - путеводительница, если прислонен к щеке матери – это «Богоматерь **Умиление**». **Всемилостливая** – Богоматерь сидит на престоле, на коленях – младенец. В полный рост изображается Богоматерь **Заступница.**

1. **Иконописцы**

Одновременно с архитектурой формируется новгородская школа живописи. Ярким представителем этой школы был Феофан Грек.

Феофан Грек приехал в Новгород уже зрелым, сложившимся мастером. Он был последним представителем византийского искусства. Современников поражали его ум, образованность, давшие ему славу мудреца и философа. Епифаний Премудрый, наблюдавший его работу в Москве, отмечал, что никогда не видел, чтобы он сверялся с образцами. Феофан Грек до прихода в Новгород расписал около 40 церквей, в том числе и церковь Спаса Преображения на Ильине улице. В купольном своде – изображение Пантократора, безжалостно взирающего на землю. Он грозный судия, не знающий ни пощады, ни снисхождения. Идейную основу живописи Феофана составляет мысль о всеобщей греховности, в результате которой человек оказался настолько удаленным от Бога, что может только со страхом и ужасом ожидать прихода Судьи. Лик Вседержителя – воплощение карательной силы. Между этим грозным судией и грешным человечеством в качестве посредников выступают: праотцы, пророки и подвижники-столпники. Все они в изображении Феофана – строгие аскеты, поэтому так суровы их лица и величественны жесты. Каждый из них устремляет свой духовный взор внутрь себя. Суров и колорит красок, основанный на коричневых тонах: темно-желтых, красновато-розовых, зеленовато-синих.

Андрей Рублев - представитель московской школы живописи.

Скорее всего, родился в Московском княжестве около 1360/1370 гг., умер в 1430 г., воспитывался в семье потомственных иконописцев.

* Принял монашеский постриг в Троице-Сергиевом монастыре
* Андрей Рублев - имя, ставшее символом Святой Руси, символом непостижимого древнерусского искусства, символом великого русского человека

У Рублева в основе творчества лежит иная, нежели у Феофана Грека, **философская концепция**. Она лишена трагизма и мрачной безысходности. Это философия добра и красоты, гармония духовного и материального начал. В христианском учении Рублев, в отличие от Феофана, видел не идею беспощадного наказания грешного человека, а идею любви, всепрощения, милосердия. Его Спас – не грозный вседержитель и беспощадный судия, а сострадающий, любящий и прощающий Бог. Он справедлив и благожелателен, он один может примирить противоположность духа и плоти, небесного и земного. Взгляд его не устрашает, а утешает. Такого Христа византийское искусство не знало. Звенигородский Спас – это тот идеал Богочеловека, о котором страстно мечтал весь христианский мир, но воплотить которого в искусстве удалось только Рублеву.

*Андрею Рублев*у заказывали расписывать важнейшие храмы Московской Руси. Вместе с известными изографами Феофаном Греком и Прохором из Городца расписывает Благовещенский собор в Московском Кремле. В 1408 году Андрей Рублев работает в городе Владимире над росписью Успенского собора. Рядом с ним расписывал эти стены Даниил Черный.

Вершиной творчества Рублева считается его икона «Троица».

Икона была написана великим русским иконописцем в память, или, как писали в древности, «в похвалу» основателя Троицкого монастыря (ныне — Троице-Сергиева лавра) преподобного Сергия Радонежского (ум. 1392 г.). Сергий Радонежский был почитателем Святой Живоначальной Троицы, для него Святая Троица была основанием мира и согласия, «дабы воззрением на Святую Троицу побеждался страх перед ненавистной рознью мира сего».

Символы Троицы

* Дом - символ Бога-отца;
* дерево жизни за средним ангелом - символ образа Бога-сына;
* гора, образ возвышенного - символизирует Святой Дух;
* три ангела собраны в треугольник (все триедино), а треугольник в восьмиугольник – символ вечности, при этом все объединено в круг – с одной стороны: магическую фигуру, означающую гармонию и бесконечность с другой стороны;
* нежные, красивые лики символизируют высокую внутреннюю, нравственную силу;
* ангелы похожи друг на друга, что означает – единое, Бог един в трех лицах, три лица – одна душа; у ангелов единая сущность, но похожи они внешне, не внутренне;
* обратная перспектива, приближает к зрителю, чтобы зритель почувствовал причастным себя к молчаливому полилогу об истине

О **времени с**оздания «Троицы» существуют различные предположения. Согласно одному из них, икона была написана около 1411 г., когда на месте сожженной татарами деревянной Троицкой церкви была воздвигнута новая, деревянная церковь.

Согласно второму мнению, «Троица» была написана Андреем Рублевым между 1422 – 1427 гг. для иконостаса каменного Троицкого собора.

Преемником Феофана Грека и А. Рублева стал Дионисий (ок. 1440 – 1505 гг). Он работал в столице и имел собственную мастерскую. Вместе со своими сыновьями расписал множество церквей, создал огромное количество икон и книжных миниатюр. Он уделял большое внимание внешнему оформлению, атрибутике, в ней нет изображения страдания. Распятие Иисуса вызывает мысли не о его земной муке, а о высокой идее подвига Богочеловека.

Наиболее известные работы Дионисия — стенные росписи и иконостас собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Среди фресок монастыря выделяется композиция «О тебе радуется» - прославление Богоматери. Произведения Дионисия отличают утонченные пропорции удлиненных фигур. Такие фигуры словно парят в воздухе. Одеяния персонажей богато украшены. Предпочитает оттенки: голубые, бирюзовые, малиновые, розовые, лиловые, зеленоватые, палевые. В произведениях Дионисия насчитывают около 40 тонов, отмечают 146 оттенков охры.

V.Музыкальная культура Древней Руси

Работа с текстом учебника

Задание: прочитать с. 147-148, выписать особенности древнерусской музыки

Проверка задания:

- истоки – языческие традиции славян

- влияние Византии

- знаменный распев

- музыкальные инструменты

VI. Закрепление

Тест

VII. Итог урока

Подводя итог сказанному, хочу прочитать Вам стихи русского поэта XVIII века Николая Станкевича, «Мгновение». При просмотре слайдов обратите внимание на иконографические образы.

Есть для души священные мгновенья;

Тогда она чужда земных забот,

Просветлена лучом преображенья

И жизнею небесною живет,

Борьбы уж нет, стихают сердца муки,

В нем царствуют гармония и мир,

И стройно жизнь перелилася в звуки,

И зиждется из звуков новый мир.

И радостной тот мир блестит одеждой,

Им блеск небес как будто отражен;

Все дышит в нем любовью и надеждой,

Он верою, как солнцем озарен…

VIII. Дом задание: гл. 14