Конспект урока по МХК в 8 классе

Автор: Натфуллина Зейнеп Алтушевна, учитель музыки и МХК МОУ Уральская СОШ.

Тема урока: «Человек «в центре мира»».

Форма проведения: интегрированный урок в форме лекции-беседы с использованием раздаточного материала, репродукций.

Цель и задачи урока:

- понять отличительную особенность произведения итальянского Возрождения и Сев. Европы по отношению к личности человека;

- сопоставить проявления гуманизма в произведениях искусства, отражающих интерес Человеку, его делам, воспевание его духовной и физической красоты;

- развивать у школьников способности зрителя, готового к восприятию произведений великих мастеров;

- развитие творческих способностей в поисково-исследовательских и индивидуальных видах учебной деятельности.

Ход урока:

Одна из основных функций искусства - анализ состояния мира и человека в нем. Художника интересует как судьба его героев, так и человечество в целом, он мыслит в масштабах истории, соотнося с нею содержание своего произведения.

Эпоха Возрождения подарила нам множество великих имен. Это были люди, которые осмелились понять, переосмыслить устройство мира и роль в нем человека.

Вест мир – театр.

Мы все – актеры поневоле.

Всесильная судьба распределяет роли,

А небеса следят за нашей игрой.

Это поистине великие слова принадлежат французскому поэту Пьеру Ронсару. Позднее великий английский драматург Уильям Шекспир напишет:

Весь мир – театр,

В нем женщины, мужчины – все актеры.

У них свои есть выходы, уходы,

И каждый не одну играет роль.

Итальянское Возрождение. Возникновение новой европейской культуры, которая называется Возрождением, тесно связано с гуманизмом. Гуманизм – мировоззрение, провозглашающее высшей ценностью человека, его права на счастье и гармоничное развитие.

Леонардо да Винчи «Автопортрет» (слайд 2).

В человеке все благородно и достойно, а самое высшее – его душа, хотя и создана богом, но принадлежит самому человеку, который является «свободным и славным мастером» собственного образа.

Все эти особенности ярко проявляются в творчестве таких выдающихся художников, как Джотто, Боттичелли, Микеланджело, Рафаэль, Тициан, Леонардо да Винчи в Италии; Дюрер, Грюневальд, Кранах в Германии; Ян ванн Эйк, Босх, Брейгель в Нидерландах. Всмотритесь в сюжеты, лица, фигуры, жесты, запечатленные на полотнах этих величайших мастеров. Жизненность воплощенных ими образов органично сочетается с необыкновенной возвышенностью. Правда и красота предстают здесь в том гармоничном единстве, которое не может остаться незамеченным.

Жизнь эпохи Возрождения была очень тесно связана с искусством – поэзией, живописью, музыкой. Наиболее раннее и полное выражение идеалы Возрождения получили в поэзии.

Новый человек, который начал создавать новую историю, именно через поэзию с большей силой сказал о себе и своем времени, нашел в ней язык для своих чувств. Это такие поэты, как Данте, Петрарка, Боккаччо, Тассо в Италии, Франсуа Вийон, Рабле во Франции, Шекспир в Англии.

Важным и общим моментом для всей европейской поэзии эпохи Возрождения было то, что она оторвалась от певческого искусства и от музыкального аккомпанемента, без которого была немыслима народная лирика средневековья, а также искусство рыцарских поэтов – трубадуров, труверов, миннезингеров.

Поэзия стала отражать личные отношения человека с другими людьми, с обществом, с природой.

Франческо Петрарка. Он вошел в историю мировой литературы как создатель сонетов. Любовная лирика не знала таких огромных циклов, посвященных воспеванию любви к одной женщине. Описание любовного чувства в них опирается на противопоставление счастья и боли (стихотворение «Земля и небо замерли во сне»)

Леонардо да Винчи **«Джаконда», «Мадонна в скалах», «Мадонна Бенуа»** (слайды 3, 4, 5).

Рафаэль «Сикстинская мадонна» (слайд 6)

В стихах поэтов Возрождения отчаяние от потери возлюбленной или от потери идеала доходит до того, что теряется смысл жизни (стихотворение «Молчи, прошу). Кроме любовной лирики, поэты писали стихи о путешествиях, приключениях, описывали подвиги античных героев, рыцарей, народных героев (стихотворение «К икарийскому морю»). Много пейзажных зарисовок («Я видел, как из моря»). Пишут ироничные, полные горечи и смеха стихи, стихи о дружбе и порядочности (стихотворение «О плохих и хороших друзьях»)

Эпоха Возрождения завершилась, оставив нам величайшие памятники литературы, живописи, музыки, архитектуры.

Великие мастера Возрождения создали шедевры, которыми до сих пор восхищается человек.

«Микеланджело Буонарротти **«Давид», «Скованный раб», «Автопортрет»** (слайды 7, 8, 9).

Итак, главная идея итальянского Возрождения – прекрасный, гармонически развитый человек, обладающий неограниченными духовными и творческими возможностями.

С творчеством Рафаэля (1483 – 1520) в истории мирового искусства связывается представление о возвышенной красоте и гармонии. Принято считать, что в созвездии гениальных мастеров Высокого Возрождения, в котором Леонардо олицетворял интеллект, а Микеланджело – мощь, именно Рафаэль был главным носителем гармонии.

Микеланджело Буонарротти «Моисей», «Христос, несущий крест», «Пьета», «Изгнание из рая» (слайды 10, 11, 12, 13)

Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» (слайд 14)

Рафаэль «Суд Моисея», «Адам и Ева» (слайд 15, 16)

Характеристика периода Возрождения Северной Европы: (слайд 17)

В странах Европы – Нидерландах, Германии, Франции – не было такого обилия античных памятников, как в Италии, до 16 века мало кто представлял, как они выглядят вообще. В сущности, нечего было и возрождать.

В Северной Европе на становление новой культуры наибольшее влияние оказало не античное наследие, а христианство. В своих произведениях художники пытаются возвестить истину о Боге. Они прекрасно понимали, что Бог как абсолютное Совершенство в принципе неизобразим, художник с в способен лишь намекнуть на Его присутствие.

Образ Бога яснее запечатлен в окружающем мире… Поэтому предметом внимания у художников сделались небеса и солнечный свет, вода и камни, растения и животные, сам человек и его жилище, все творение рук человеческих.

Любая малость могла скрывать в себе что-то великое. Земной мир был прямым продолжением мира небесного.

Искусство Северной Европы место человека в мироздании осмысливало иначе, чем итальянское.

В искусстве Италии человек – центр Вселенной. В искусстве Сев.Европы человек – не вершина творения, а лишь одно из многочисленных свидетельств всемогущего творца. Для североевропейских художников человек живет одной жизнью с небесами, морем, землей, он прекрасен и величав, но все же не более, чем любой камень или травинка.

На примере картин выдающихся художников эпохи Возрождения 15-16 веков Северной Европы проследим отражение человека и его творения. В основном художники изображали религиозные сюжеты, они призывали к поклонению, а также к пониманию и сопереживанию. 16 век – это тревожный и трагический век, т.к. значительная часть стран и областей Европы переживала кошмар религиозных войн.

Дух этого века прочувствовал нидерландский художник Иерон Ван Акен, известный под псевдонимом Иероним Босх.

Иероним Босх (слайд 18)

«Семь смертных грехов» - в центре картины фигура Христа, надпись: «Берегись, берегись, Бог видит». Вокруг – семь смертных грехов, способных погубить душу человека: гнев, тщеславие, сладострастие, лень, обжорство, корыстолюбие, зависть. Босх находит для каждого из грехов пример из жизни, хорошо понятный зрителю: гнев – сцена пьяной драки, зависть – лавочник, злобно поглядывающий в сторону соседа, корыстолюбие – судья, берущий взятку. Художник показывает, как идут к своей погибели самые обыкновенные люди. Сцены привычных, будничных злодейств движутся по нескончаемому кругу, как нелепая, жалкая карусель… за грехами неотступно следуют воздаяние: по углам картины располагаются четыре изображения – смерть, страшный суд, ад и рай.

Питер Брейгель Старший.

Коллекционеры именуют мужицким Брейгелем.

«Вавилонская башня» (слайд 19)

Сюжет о Вавилонской башне:

Башня напоминает римский амфитеатр Колизей и одновременно – муравейник. На всех этажах кипит работа: вращаются блоки, переброшены лестницы, снуют фигурки рабочих. Прославление человеческого труда, смело возносящего свои дерзкие помыслы к небу. Но заметна потерянная связь между строителями: где-то строительство идет полным ходом, а где-то башня уже обвалилась. Не из-за начавшегося ли «смешения языков»? Свита царя Нимрода полна спеси и чванства. А истинные и талантливые мастера смиренно падают ниц к их ногам в ожидании приговора. Да, библейская башня рухнула. А вот башня, созданная воображением Брейгеля, стоит, и долго еще будет стоять…

«Слепые» (слайд 20)

Вспомните библейскую притчу о слепом поводыре.

Эта жуткая вереница бесприютных калек, лишенных не только зрения, но и поводыря, бредёт из глубины картины к переднему краю пространства, к краю оврага. Вдруг их медленный, осторожный шаг прерывается: идущий первым слепой падает и вот-вот свалится в овраг, за ним неминуемо должны последовать, и его товарищ. Картина посвящена словам Христа: «Может ли слепой водить слепого? Не оба ли они упадут в яму?» Иисус имел в виду слепоту духовную! В глубине церковь – единственное место, где можно исцелить душу!

Альбрехт Дюрер (1471-1528), (слайд 21)

Самым ярким представителем искусства Германии был Альбрехт Дюрер. Главным делом его творчества стала гравюра. Он создал цикл иллюстраций к последней книге «Нового завета» - «Апокалипсису» - эта книга содержит грозные и красочные пророчества о конце земного мира, на смену которого придет Царство Божье.

«Автопортрет» 1498

Один из первых начал изображать самого себя. На этом автопортрете нарядный кавалер, баловень судьбы.

«**Рыцарь, дьявол и смерть» 1513** (слайд 22)

Сам Дюрер назвал ее «Всадник». Вооруженный путник медленно едет вдоль обрывистого лесного склона. На всаднике доспехи, в руке – копье. В грозном виде воина есть какая-то нелепость, беззащитность чудака, роднившая этот персонаж с Дон-Кихотом. Поднятое забрало открывает отрешенное и суровое лицо. С рыцарем поравнялась смерть – мертвец верхом на костлявой кляче. Он показывает песочные часы: показывает, что жизнь на исходе. Сзади плетётся дьявол со свиной головой, увенчанный причудливым гребнем. Рыцарь Дюрера – это христианин, упорно следующий к небесному граду, несмотря на искушения дьявола и неотступную близость смертного часа.

«Адам и Ева» (слайд 23)

Веками истории Адама и Евы рассказывалась только как история грехопадения, за которую прародители человечества были изгнаны из рая, осуждены на тяжкий труд и вечные муки. Кажется, Дюрер постарался забыть всё, что с детских лет знал об этом. Создавая своё произведение, он думал о силе человеческих чувств и красоте любви. Его «Адам и Ева» - один из великих гимнов во славу человека, умного и красивого, любящего и любимого. Их юные лица полны неизъяснимой прелести и очарования.

Подведём итог, в Северной Европе в средние века человечество сделало крупный шаг вперёд по сравнению с древностью в развитии культуры и морали.