СТАВРОПОЛЬ 2014

Преподаватель ФГКОУ «Ставропольское президентское кадетское училище»

Е.А. Бузовская.

Урок изобразительного искусства в 7 классе.

Тема: «Портреты библейских персонажей » (по текстам Ветхого Завета).

III Четверть, урок № 22.

Название урока: «Библейские темы в изобразительном искусстве».

Тип урока: урок сообщения новых знаний.

Форма проведения урока: лекционно-практическая.

Преподаватель: изобразительного искусства Бузовская Е.А.

Ц е л ь: создать условия для формирования у учащихся умений анализировать произведения великих художников выполненных в религиозно-мифологическом жанре.

Задачи:

1. Познакомить учащихся с библейской темой в изобразительном искусстве;

2. Рассказать о творчестве конкретных авторов; развивать интерес к творческому наследию величайших художников;

3. Развивать творческие способности детей, умение находить красоту, гармонию, прекрасное в окружающей жизни; активизировать познавательный интерес к окружающему миру и интерес к процессу обучения.

Демонстрационный материал и оборудование : презентация «Библейские сюжеты в живописи», фильм «Всемирная история живописи», репродукции картин художников религиозно-мифологического жанра разных эпох: репродукции картин Рафаэля «Сикстинская Мадонна», Рембрандта «Возвращение блудного сына», А. Иванова «Явление Христа Марии Магдалине».

Ход урока.

I. **Организационный этап**

Приветствие учащихся. Проверка готовности к уроку.

II. Этап актуализация субъективного опыта учащихся

У ч и т е ль. Послушайте стихотворение. Объясните, о каком «следе» говорит поэт. А какой свой след вы хотели бы оставить на земле?

Говорят: талант от Бога

Этим дан, а этим нет ...

Всем зато дана дорога ¬

Кто какой оставит след?

С. Викулов.

• О каком жанре мы говорили на прошлом уроке?

(Об историческом)

• Какие ещё жанры тематической картины вы знаете?

(Бытовой, сказочно-былинный, религиозно-мифологический)

III. Этап изучения нового материала

Вступительная беседа.

Библия – важнейшая сокровищница духовного и культурного наследия. В ней воплощены идеалы добра, справедливости, самоотверженного служения человечеству, вера в ценность человеческой личности. Библия

Сама жизнь подсказывала художникам, ваятелям, архитекторам наиболее важные, насущные для них образы, оптимальные художественные решения. Библейские темы пронизывали творчество величайших мастеров мировой культуры: Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рубенса, Рембрандта, Джотто, Рублёва, Крамского, Сурикова, Иванова.

Библия для европейского искусства, для картин, мозаик фресок. Библейские темы давали материал для фантазии, для выражения через сюжеты Библии собственного отношения к миру. В станковом искусстве Западной Европы и России здесь есть богатейший ряд гениальных произведений.

Объяснение темы урока.

На сегодняшнем и последующих уроках мы будем говорить о библейских темах в живописи и сами выполним рисунки на сюжеты из библии. Но вначале мы познакомимся с творчеством знаменитых живописцев.

Просмотр фрагмента фильма «Всемирная история живописи» о творчестве Джотто.

Демонстрация презентации.

2-й слайд. Библейские темы и иконопись.

Библейские темы в живописи: сцены жизни Христа, его учеников-апостолов, Святых, Пророков, Мучеников.

Иконы – это портреты, лики святых, ангелов, апостолов, Христа и Богоматери…

3-й слайд. Примеры живописных произведений и иконописи.

4-й слайд. Для европейского искусства, для картин, мозаик фресок Библейские темы давали материал для фантазии, для выражения через сюжеты Библии собственного отношения к миру. В станковом искусстве Западной Европы и России здесь есть богатейший ряд гениальных произведений.

Библейские темы господствовали в искусстве в период Возрождения в XVII-XVIII веках. В этих темах современные художники находят аналогии нашей жизни. Через изображения библейских сюжетов можно выразить самые разные человеческие чувства.

5-й слайд. Библия (греч. «книга, сочинение») — собрание священных текстов христиан, состоящее из Ветхого и Нового Завета. Ветхий Завет был заимствован христианством из иудаизма, оригинал называется Танах и является священным текстом для иудеев. Ветхий Завет состоит из 39 книг и разделяются в иудаизме на три отдела. Эта часть Библии является обшей Священной Книгой для иудаизма и христианства. Вторая часть христианской Библии — Новый Завет, собрание из 27 христианских книг (включающее 4 Евангелия, деяния Апостолов, послания Апостолов и книгу Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис)), написанных в I в. н. э.

6-й слайд. Фреска В. М. Васнецова во Владимирском соборе «Бог отец» Одной из важных задач для Васнецова стало преодоление своеобразного «раскола», образовавшегося с конца XVIII века между нарoдом и клиром, с одной стороны, и интеллигенцией, с другoй, в их отношении к русской иконописи.

На протяжении двух столетий традиционное иконописание постепенно вытеснялось, как «отжившее средневековье», произведениями «итальянского письма» на религиозные темы учеников Академии художеств, мало отличающимися от светских картин. Целые древние иконостасы заменялись в это время работами, выполненными в академическом духе.

По убеждению Васнецова, храм был тем местом, где могло произойти «воссоединение» интеллигенции и народа. Объединяющим, для тех и других, могло стать возрождавшееся церковное искусство, общедоступное и понятное всем, выражающее национальные верования и идеалы.

7-й слайд. И. Айвазовский «Хаос, Сотворение мира». В этом полотне изображается Бог-создатель, сотворяющий сушу и воду из хаоса. Его фигура написана силуэтом, без каких-либо конкретных черт, как Вы, ребята, думаете почему?

8-й слайд. П. Брейгель «Вавилонская башня» Вавилонская башня Брейгеля вполне отвечает традициям живописного изображения этой библейской притчи: налицо потрясающие воображение масштабы строительства, присутствие огромного количества людей и строительной техники. Известно, что в 1553 г. Брейгель побывал в Риме. В его «Вавилонской башне» легко узнаваем римский Колизей с его типичными чертами римской архитектуры: выступающими колоннами, горизонтальными ярусами и двойными арками. Семь этажей башни уже так или иначе построены, возводится восьмой этаж. Башня окружена строительными бараками, кранами, подъёмниками, использовавшимися в те времена, лестницами и строительными лесами. У подножия башни расположился город с оживлённым портом. Местность, где возводится Вавилонская башня, своими равнинами и морем очень напоминает Нидерланды. Изображённые на картине люди — рабочие, каменотёсы — кажутся очень маленькими и напоминают своим усердием муравьёв. Гораздо крупнее фигуры инспектирующего строительный объект Нимрода — легендарного завоевателя Вавилона во II тысячелетии до н. э., по традиции считавшегося руководителем строительства башни, и его свиты в левом нижнем углу картины. Низкий, на восточный манер поклон каменотёсов Нимроду — дань происхождению притчи.

9-й слайд. Рембрандт «Пир Валтасара» большие полотна с театрализованными эффектами были популярны в Нидерландах при жизни Рембрандта; "Пир Валтасара" демонстрирует, как мастерски художник трактовал подобные темы. Вавилонский царь Валтасар описан в ветхозаветной книге пророка Даниила. На многолюдном пиру он велел принести золотую и серебряную посуду, которую его отец Навуходоносор взял из святилища иерусалимского храма. Царь приказал наполнить сосуды вином для своих вельмож, жен и наложниц. Когда свершилось это кощунство, вдруг появилась таинственная рука и начертала на стене странные слова: "Мене, мене, текел, упарсин". Даниил сказал царю, что они означают его гибель; предсказание сбылось в ту же ночь. На картине Рембрандта исследуется изумление и страх, усиленный еще и выплеснувшимся из священных сосудов вином, что тоже символично. Удивляет сделанная на иврите надпись, особое расположение букв которой заставляет вспомнить о соседе Рембрандта еврее Манассе бен Исраэле, с которым, как известно, художник поддерживал отношения.

10-й слайд. Рембрандт «Святое семейство» Эта проникнутая удивительной нежностью картина подтверждает дар Рембрандта до такой степени смешивать божественное и земное, что уже невозможно провести грань между ними. Богоматерь прервала чтение, чтобы поправить покрывало на Младенце, а может, чтобы прикрыть Его лицо от яркого света, призванного подчеркнуть Его величие. Преисполненная нежности Мария склонилась над Иисусом, с истинно материнской заботой лишний раз проверяя, все ли в порядке с ребенком. Младенец спит крепким сном в плетеной колыбели, не сознавая, что происходит вокруг. На заднем плане плотничает муж Марии Иосиф. Мать, дитя, даже колыбель — чисто голландские типы XVII века. Это могла бы быть, пожалуй, любая обычная семья, если бы не слетающие с небес ангелы-дети.

11-й слайд. Рембрандт «Возвращение блудного сына» История о блудном сыне представляет собой один из самых известных библейских сюжетов. Он использовался многими художниками. Рембрандт не был исключением и неоднократно обращался к нему. В Библии речь идет о сыне богатого человека, попросившем отца выделить ему свою часть наследства, покинувшем родной дом и истратившем деньги в кутежах и распутстве. Нищий и больной сын возвращается к отцу, и тот радостно приветствует его, чем вызывает гнев со стороны второго сына, проведшего всю свою жизнь в трудах. Отец объясняет ему, что его брат «был мертв, но возвратился к жизни». Точная дата написания картины не установлена, но считается, что это одна из последних работ Рембрандта. Действительно, это произведение выглядит завещанием, подводящим итог жизненных скитаний художника. Картина полна нежности и сострадания. Британский искусствовед Кеннет Кларк писал, что всякий, кто хоть раз видел ее, согласится с тем, что перед ним «величайшее полотно из всех когда-либо созданных рукой художника». Голова отца — один из самых незабываемых образов Рембрандта. Все в ней — сострадание и всепрощение. Лежащие на плечах блудного сына руки передают глубокую нежность отца. Лицо блудного сына, прижатое к груди отца, скрыто от нас, но совершенно очевидно, что оно выражает искреннейшее раскаяние. Стоящая справа фигура — скорее всего, старший сын, исполненныйдобродетелей. Его лицо выражает непонимание и с трудом сдерживаемый гнев.

12-й слайд. Доменико Венициано «Благовещение» отличие от современных ему художников флорентийской школы, Доменико Венециано питал активный интерес к колористическим задачам, используя цвет для выражения эмоциональных оттенков. Серебристый тон его картин (“Благовещение”, Музей Фицуильяма, Кембридж) объединяет цветовую гамму, создает ощущение их наполненности светом и воздухом. Достижения Доменико Венециано были развиты его учеником Пьеро делла Франческа. Умер Доменико Венециано в 1461 году во Флоренции.

13-й слайд. Рафаэль «Сикстинская Мадонна» Мир «Сикстинской мадонны» необычайно сложен, хотя, на первый взгляд, в картине ничто не предвещает беды. И, однако, зрителя преследует ощущение надвигающейся тревоги. Поет сладкоголосый хор ангелов, заполнивших небо (фон холста) и славящих Марию. Не отрывает восторженного взора от Богоматери коленопреклонен-ный Сикст, смиренно опустила очи святая Варвара. Кажется, ничто не угрожает покою Марии и ее сына. Но бегут-бегут тревожные тени по складкам одежд и драпировок Клубятся облака под ногами Мадонны, само сияние, окружающее ее и богомладенца, сулит бурю.

14-й слайд. И. Репин «Воскрешение дочери Иаира» Однажды, когда до конкурса оставалось уже мало времени, Репин возвращался от Крамского и вдруг совершенно ясно увидел эту сцену. "Мне представилось то настроение, когда умерла моя сестра Устя, как это поразило всю семью и дом и комнаты – все как-то потемнело, сжалось в горе и давило". Наутро он стер тряпкой всю свою четырехмесячную работу. Взял уголь и стал писать заново. "Холст начал втягивать меня своим мрачным тоном. К вечеру моя картина была уже столь впечатляюща, что у меня самого проходила какая-то дрожь по спине". Чтобы постоянно пребывать в нужном трагическом состоянии, он просил брата Василия, ученика консерватории, играть ему Бетховена. "Музыка переносила меня к моему холсту, я наслаждался этими звуками до бесконечности, они трогали меня до слез".

15-й слайд. В. Поленов «Христос и Грешница» Сюжетом этого полотна послужила легенда о Христе и грешнице, описанная в Евангелии от Иоанна, в главе VIII. Там говорится: «Иисус же пошел на гору Елеонскую. А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставивши ее посреди, сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии; а Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь? Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать Его, Он поклонившись сказал им: кто из вас без греха, первый брось в нее камень. И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышавши то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, поклонившись и не видя никого кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи! Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши».

Воплощая в произведении идею всепрощения, победы добра над злом, Поленов придавал большое значение названию. Авторское название «Кто из вас без греха?» было заменено цензурой на «Христос и грешница». Картина экспонировалась на XV Передвижной выставке в Петербурге и в Москве, где была куплена Александром III для своей коллекции.

16-й слайд. Н. Крамской «Христос в пустыне» «Мой Бог – Христос, - писал Крамской, - потому что Он сам справился с дьяволом. Он черпает силу в Себе Самом…»… Искушения овладевают человеком постепенно, как ржавчина. Поддался один раз, поддался другой… И наступает третий соблазн. Соблазн самодостаточности и самодовольства. Он так и называется «Я сам!». Иногда в это шапкозакидательство впадают целые народы, когда ни один человек не находит в себе силы сказать «Не искушай Господа!». Тогда спасти людей могут только крестные страдания…

17-й слайд. Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» фреска работы Леонардо да Винчи, изображающая сцену последнего ужина Христа со своими учениками. Создана в 1495—1498 годы в доминиканском монастыре Санта-Мария-делле-Грацие в Милане. Жест Иисуса может интерпретироваться двояко. Согласно Библии, Иисус предсказывает, что его предатель протянет руку к еде одновременно с ним. Иуда тянется к блюду, не замечая, что Иисус тоже протягивает к нему правую руку. В то же время Иисус указывает на хлеб и вино, что символизирует таинство.

18-й слайд. Ге Николай Николаевич. Тайная вечеря. Выдающийся портретист и исторический живописец, Ге тяготел к образам и темам, исполненным этического и философского значения. "Тайная вечеря" - первая большая работа художника, недавнего ученика, затем пенсионара Академии художеств. Противопоставление Христа и Иуды, трагедия учителя, предвидевшего предательство ученика ("Один из Вас предаст меня"), но готового к самопожертвованию, - основа драматического конфликта полотна. Оно писалось во Флоренции, затем было перевезено в Петербург и вызвало бурную полемик

19-й слайд. Джотто «Оплакивание Христа» Этот шедевр Джотто - жемчужина капеллы дель Арена. Центром композиции являются два сближенных лица: мертвого Христа и Его Матери. Именно сюда ведут глаз зрителя каменный склон и взгляды остальных участников сцены. Очень выразительна поза Богородицы, склонившейся над Христом и неотрывно вглядывающейся в безжизненное лицо Сына. Эмоциональное напряжение этого "живописного" рассказа беспрецедентно - аналогов ему в тогдашней живописи мы не найдем. Символическим тут выглядит "пейзаж". Каменный склон делит картину по диагонали, подчеркивая глубину роковой утраты.

Окружающие тело Христа фигуры своими позами и жестами выражают различные эмоции. Мы видим перед собой стоически переживающих горе Никодима и Иосифа Аримафейского, рыдающую Марию Магдалину, прильнувшую к ногам Христа, женщин, заламывающих в отчаянии руки, и оплакивающих смерть Спасителя ангелов.

20-й слайд. А. Иванов « Явление Христа Марии Магдалине после воскресения». Образ Иисуса в картине наделен идеальной красотой: его лицо и фигура напоминают статую Христа работы Торвальдсена, а одеяния – складки покрывала «Сикстинской мадонны» Рафаэля. В сравнении с ним образ Марии Магдалины отличается большей живостью. Художник сумел передать сложное чувство: радость, горе, волнение одновременно изображены на лице Марии. Золотые волосы, мягко льющиеся на плечи, теплота тициановского колорита говорят о влиянии на художника венецианской живописи. Известно, что Иванов в ходе работы над картиной совершил поездку на север Италии – с тем, чтобы «изучить характер всех школ».

IV. Этап закрепление новых знаний.

Итак мы познакомились с творчеством великих живописцев. Каждый по своему отразил в картине библейский сюжет, глубоко пережив его, пропустив через свою душу. А теперь вам предстоит по своему представить один из библейских сюжетов на следующем уроке вы начнёте работу. Вы выполните рисунки в альбомах, а сейчас мы с вами выполним устные зарисовки. Ваша задача описать композицию, которую вы выбрали дома, используя может быть те находки, которые вы увидели в картинах известных живописцев.

Выполнение учениками устных зарисовок на тему.

V. Этап обобщения и систематизации знаний

Подведение итогов урока. Подпиши картину.

Наш урок был посвящён произведениям живописи на сюжеты из библии. Давайте проверим ваши знания, полученные на сегодня на уроке . Вы должны определить: о каких картинах идёт речь. Дети получают таблички с высказываниями и прикрепляют их к картинам.

• Основная тема произведения – трагедия человека, растратившего попусту жизнь?(«Возвращение блудного сына»).

• В результате своих трудов художник создал обширную галерею – портреты людей, различных по своему возрасту и характеру? («Явление Христа народу»).

• Образ Иисуса в картине наделен идеальной красотой: его лицо и фигура напоминают статую Христа работы Торвальдсена, а одеяния – складки покрывала «Сикстинской мадонны» Рафаэля. («Явление Христа Марии Магдалине»).

• Художник исполнил этот образ в 1519 году для алтаря церкви Святого Сикста в Итальянском городе Пьяченца по заказу Папы Юлия II.

• Это полотно художник писал, говоря его словами «слезами и кровью и кровью». Он сознательно хотел создать свой образ Христа, не похожий на другие Его изображения.

VI. Этап информации о домашнем задании.

Подобрать иллюстрации к Библии. Сделать композиционные зарисовки.

VII. Этап рефлексии.

Сделав свои выводы по поводу сегодняшнего урока, прочитайте высказывания великих литераторов, философов и художников и скажите, с каким из высказываний об искусстве вы согласны.

• Искусства смягчают нравы. (Овидий)

• Задача искусства – волновать сердца. (Гельвеций)

• Подлинные бессмертные произведения искусства остаются доступными и доставляют наслаждение всем временам и народам. (Гегель)

• Произведение искусства есть самое высшее произведение человеческого духа: оно даёт жизнь, оно совершенствует человека (Н. Н. Ге)

• Христианское искусство – всегда действие, основанное на великой идее искупления.(О. Мандельштам)

Духовные шедевры живописи и слова делают нас добрее, нравственно богаче. Подумайте: Христос воскрес после крестного пути и распятия. Пусть же воскресение начнётся уже сегодня в каждой семье, в каждой душе.

Пусть приходят вам на память образы Библии и величайших полотен в дни печали и радости, в моменты трудного выбора своего пути.

Организованное окончание урока.

Список использованной литературы:

1. Андронов С. А. «Рембрант. О социальной сущности художника» –Москва, «Знание» 1978г

2. Андронов С. А. «Рембрандт. О социальной сущности художника» –Москва, «Знание» 1978г.
 3. Алпатов М.. Немеркнущее наследие. М., „Просвещение”, 1990
 5. Барская Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи. М., 1993
6. Библейские мотивы в русской школе. Русский вестник. 1887. № 1. С. 395.
7. Вестник изящных искусств. 1883. вып. 1. с. 162.

8. Всемирная история искусств / П.П. Гнедич (1885 г.) М. «Современник» 1996 г

9. Основы православной культуры / А.В. Бородина: М. издательский дом «Покров» 2002 г.

10. Платонова Н.И. «Искусство. Энциклопедия» – «Росмэн-Пресс», 2002 г.

11.Роз-Мари Хаген Р. «Питер Брейгель старший». – «Арт-родник», 2000г.

12. Энциклопедия для детей. Том 7. Часть I «Искусство» Под редакцией М. Аксеновой. М. «Аванта +» 1997г.