Методическая разработка к презентации

«Необычные портреты Джузеппе Арчимбольдо»

Урок изобразительного искусства в 6 классе по теме

«Необычные портреты Джузеппе Арчимбольдо»

Автор: Мурылева Алина

Владиславовна

г. Санкт-Петербург, 2014 г.

Цель урока: Развитие творческих способностей учащихся посредством знакомства с необычными портретами Джузеппе Арчимбольдо.

Задачи:

1. Познакомить учащихся с основными живописными работами Джузеппе Арчимбольдо.
2. Сформировать представление о творческих методах художника.
3. Активизировать творческий потенциал и фантазию учащихся.
4. Развивать у учащихся нестандартное мышление, умение анализировать, наблюдательность и креативность.

Понятия: портрет, портрет-перевертыш, художественный образ, аллегория, символ, гротеск, карикатура.

Оборудование учителя: презентация, мультимедийная аппаратура.

Оборудование учащихся: альбомные листы формата А4, простые карандаши, ластики, краски, кисточки, цветные карандаши или фломастеры.

Слайд 1. Титульный лист.

На заключительном занятии цикла «Портрет» мы познакомимся с необычными портретами известного итальянского художника и выполним творческое задание по изученному материалу.

Слайд 2. «Портрет и виды портрета».

Давайте вспомним определение жанра «портрет».

Портрет – это изображение человека в искусстве посредством живописи, графики и скульптуры.

Назовем основные виды портретов.

* Одиночный
* Групповой
* Парадный
* Камерный
* Погрудный
* Поясной
* В полный рост
* Конный

Слайд 3. «Портрет эрцгерцогини Анны».

Перед вами портрет работы художника Джузеппе Арчимбольдо. Опишите этот портрет несколькими словами, какой он?

(Погрудный, живописный, женский, парадный портрет.)

Слайд 4. «Джузеппе Арчимбольдо».

Джузеппе Арчимбольдо был придворным живописцем династии Габсбургов, выполнял многочисленные портреты членов императорской семьи и пользовался заслуженным признанием. Также он являлся организатором торжественных церемоний и празднеств, для которых придумывал костюмы, гротескные маски и фантастических персонажей. Но больше всего этот итальянский художник прославился своими экстравагантными картинами с изображениями человеческих лиц в виде композиций из овощей и фруктов, часто с портретным сходством.

Слайд 5. «Продавец овощей».

Что вы видите на этом слайде?

(Натюрморт, чашу с овощами.)

А если перевернуть изображение, что окажется перед нами?

(Лицо, портрет, голова человека.)

Если смотреть в определенном положении, эта картина изображает натюрморт, состоящий из репы, редиски, лука, осота, грибов, каштанов и различных орехов. А если развернуть его на 180 градусов, то он превращается в необычный портрет человека. Его глаза состоят из грецкого и лесного ореха, а миска, содержащая овощи и фрукты осени, превращается в оригинальный головной убор. Сначала картина висела так, чтобы можно было видеть прежде всего натюрморт. Только позже она была перевернута, чтобы вызывать смех. Как будто под действием какого-то алхимического изменения овощи создают изображение человека. Обычная миска с овощами преображалась в толстощекую физиономию.

Слайд 6. «Корзина с фруктами».

Перед нами еще один натюрморт, который при повороте на 180 градусов превращается в своеобразное изображение человека. Такой портрет называется перевертыш, а такое изображение – аллегорическим. Ведь фрукты сами по себе не имеют отношения к человеку, но расположенные подобным образом они напоминают черты человеческого лица.

Слайд 7. «Портрет повара».

Картина «Повар» – это аллегорический портрет, который можно рассматривать в нескольких интерпретациях.

В первой позиции мы видим здесь ассортимент запеченного мяса, в том числе поросенка и разную птицу, поданных на серебряном блюде. Красивые руки, держащие серебряную посуду, кажется, собираются прикрыть блюдо с мясом, чтобы предотвратить его остывание. Стол украшен веточкой дуба, а на краешке блюда лежит лимон и зубочистка.

Теперь перевернем картину. Перед нами появляется человек в серебряном шлеме на голове. К шлему в качестве плюмажа прикреплена дубовая веточка.

Слайд 8. «Аллегории стихий. Воздух и Огонь».

Перед вами два аллегорических портрета. Попробуйте догадаться, кого или изобразил художник?

(Стихия воздуха, стихия огня).

Как ему это удалось? Какие элементы помогают нам понять аллегорию?

(Птицы как летающие по воздуху существа в аллегории воздуха.

Горящие предметы и огнестрельное оружие в в аллегории огня).

Картины Арчимбольдо еще и символичны. Многие элементы в портретах и аллегориях могут быть прочитаны как символы. К примеру, в аллегории огня присутствуют символы Священной Римской Империи – двуглавый орел и цепь с орденом Золотого Руна.

Слайд 9. «Аллегории стихий. Земля и воздух».

Что изображено на этой паре портретов?

(Стихия земли, стихия воды).

За счет чего зритель прочитывает эту аллегорию?

(Животные в аллегории земли, рыбы в аллегории воды).

Автор не просто совмещает бытовые предметы или природные объекты и наделяет их внешним сходством с человеком. Он находит человеческие черты, которые можно выразить с помощью обычных предметов, создав необычный художественный образ – будь то аллегория или изображение конкретного человека с портретным сходством.

Павлин, формирующий тело аллегорической фигуры, является геральдическим символом дома Габсбургов.

Слайд 10. «Портрет библиотекаря».

Художник составляет аллегорические портреты из атрибутов, характерных для той или иной профессии. «Библиотекарь» сконструирован из уложенных в стопку книг (например, открытая книга и два колечка для ключей являются образами соответственно волос и глаз). Принимая во внимание трудность создания портрета из угловатых по форме книг, художник в очередной раз демонстрирует свою невероятную изобретательность.

Слайд 11. «Портрет юриста».

Преображение человеческого лица обычно происходит у Арчимбольдо по принципу гротеска, что дает определенное искушение свести все произведение к карикатуре. Однако художник хочет вызвать прежде всего удивление, а только потом — смех зрителя. Комический аспект этого полотна основывается на аналогии между кожей юриста со следами оспы и запеченной птицей. Открытый в агонии рот рыбы заменяет рот сановника, голова с живым глазом ощипанной птицы образует глаз портретируемого.

Слайд 12. «Флора».

Это затейливое изображение: художник заменяет ухо, нос и подбородок цветами, и постепенно это нагромождение цветов превращается в портрет. Джан Баттиста Ломаццо так объясняет загадку этого преображения: «Издалека картина изображает лишь красивую женщину, а вблизи, хоть силуэт женщины и не исчезает, видны только собранные и соединенные цветы и листья». Художник делает так, что зритель начинает осознавать существенную разницу между целым и набором составляющих.

Слайд 13. «Портрет императора Рудольфа II в образе Вертумна».

Произведения Арчимбольдо демонстрируют творческую силу воображения. Искусство миланского художника говорит о двойственной манере изображения природной действительности — так, как она понималась в XVI веке. Во-первых, художник передает натуральный вид фруктов или овощей, которые он вставляет в свои аллегорические портреты. Во-вторых, он подражает самому процессу воспроизведения, который свойственен именно природе. Таким образом, с одной стороны, он изображает мир природы в его мельчайших деталях. Аллегорические портреты Арчимбольдо — это великолепные антропоморфные натюрморты, которые предвосхищают натюрморты XVII века. С другой стороны, он трансформирует элементы своей композиции, выполняя как бы еще один креативный акт. Вместе с неотъемлемыми для своих аллегорических портретов натуралистическо-оптическими эффектами Арчимбольдо определенным образом воссоздает механизмы природы.

Творческое задание:

Нарисовать в произвольной технике необычный портрет по мотивам работ Джузеппе Арчимбольдо. Используя фантазию и креативные навыки постараться создать определенный художественный образ – будь то портрет-перевертыш или аллегорический портрет.

Источники материалов

* http://giuseppe-arcimboldo.ru/
* http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/a/arcimbol/index.html
* Арчимбольдо : Альбом / Авт. текста Ролан Барт ; вступ. ст. Акилле Бонито Олива;

пер. с фр. В. Мильчиной, с итал. Н. Ставровской. — М.—Рим: Мир Знаний, Франко Мария Риччи, 1997. — 181 с.

* Арчимбольдо. – Журнал из серии «Великие художники», № 123. – Киев:

ООО «Иглмос Юкрейн», 2005. – 31 с.