Урок №1

ТЕМА 1: Стиль Рококо – возникновение и особенности.

        Цель: Познакомить детей с историей возникновения стиля Рококо, его оригинальностью, особенностями содержания и проявления в архитектуре (оформление интерьеров), живописи, декоративном и прикладном искусстве, жанром камерно-декоративной живописи – пасторали. Закрепить умение рисования человека в соответствии с темой «Пастораль». Этически воспитывать.

ХОД УРОКА

1. Организационный   момент:

А) проверка наличие тетрадей по ИЗО, словариков для новых терминов, простых карандашей и белой бумаги для набросков;

Б) объявление темы урока;

В) постановка учебной задачи: узнать историю возникновения и развития стиля Рококо, его особенностей, познакомиться с жанром камерно-декоративной живописи «пастораль».

2. Беседа учителя, показ слайд-презентации, обсуждение композиции пасторали.

3. Самостоятельная работа детей над предварительными набросками + индивидуальный подход учителя:

А) фигуры людей в статике и движении;

Б) элементы пейзажа;

В) выбор техники работы.

4. Подведение итогов урока

А) закрепление новой терминологии;

Б) обсуждение набросков.

5. Домашнее задание: обдумать композиции на тему «пастораль» с использованием сделанных набросков.

Рококо (рокайль)

Сообщение учителя.

Слайд1.

Стиль Рококо – возникновение и особенности.

Слайд 2.

Rococo (вычурный, причудливый) от rocaille (скала, скальный), от roc (скала, утес)

Рококо – оригинальный художественный стиль, выработанный в искусстве Франции 1-й половины ХVIIIв. – то же, что и стиль Людовика ХV,т.к. совпадает со временем правления этого короля (1720-1765). Рококо – один из самых известных «королевских стилей».

К началу ХVIIIв. Форма раковины узнается уже с трудом; слово «рокайль» начинает обретать более широкое значение – странная, причудливая форма не только раковины, но и вообще все извивающееся, вычурное, неспокойное, сокращенно иронично – «рококо». Так родилось название нового стиля.

Слайд 3.

Хронологически Рококо следует за Барокко. И Рококо и Барокко насыщены и декоративны, но если барочная пышность напряжена, динамична, то рокайльная – нежна и расслаблена.

В главном Рококо противоположно всей предшествующей эпохе. Если все предыдущие стили складывались в архитектуре и только затем распространялись в живописи, скульптуре, мебели, одежде, то Рококо, это оригинальный плод изобретательности французского гения, сразу же возник как камерный стиль аристократических гостиных и будуаров, оформления интерьеров, декоративного и прикладного искусства и практически не нашел отображения в архитектурном экстерьере.

В то же время, будучи камерным, интимным стилем, он вышел за пределы Франции, и по влиянию на развитие европейского искусства его можно поставить в один ряд только с Готикой. Так как Готика и Рококо от начала и до конца – оригинальные явления, не имеющие прототипов в истории искусства.

Сдайд 4

Центром формирования новой культуры ХVIIIв. стал не дворцовый парадный интерьер, а салон, быт гостиного дома. Заправляли французскими салонами женщины, именно они создавали среду, в которой формировалась новая архитектурная культура со своим языком – изящным, галантным и ироничным, с определенными правилами поведения.

Слайд 5

Женщины аристократичных гостиных становятся главным объектом искусства, свою повседневную жизнь они также стараются превращать в искусство. Для них художники-декораторы создавали проекты, а огромная армия портных, парикмахеров, ювелиров, живописцев, ткачей, мебельщиков создавала удивительные вещи. Жизнь светских салонов стала слегка маскарадной и становилась в зависимость от моды.

В стиле Рококо эстетизировалось все материальное, создавалось ощущение воздушной легкости, эфемерности. Любимыми темами художников Рококо стали не сила, страсть и героика, а нежность и игра. Исчезает ощущение времени, оно как бы останавливается, а то и вовсе не существует. Есть только настоящее, без прошлого и будущего. Эстетизируется само мгновение, а не жизнь.

Сдайд 6

Формой французского Рококо становится порою интимная грация, «дух мелочей прелестных и воздушных», как определил ее русский поэт М.Кузьмин. Эстетика мимолетного, неуловимого, изменчивого и капризного нашла свое отражение в жанре «каприз», который отличается легкостью и веселостью – это всего лишь «красивая миниатюра», пустяк.

Рококо – это соединение жизнелюбия и пессимизма, радости и тоски, ощущение новизны форм и предчувствия конца. Девизом эпохи Рококо стал «Счастливый миг»… В оформлении салонов и комнат вся орнаментика характеризуется тонкостью, легкостью, изяществом.

Сдайд 7 (интерьер)

Центр интерьера – невысокий камин на который ставились часы золоченой бронзы, канделябры, вазы китайского фарфора. Над камином непременно большое зеркало в золоченой раме. У камина столик, кресла. Другие зеркала - в простенках между окнами назывались трюмо (от фр. trumean– простенок).

Вообще мотив зеркала как символа призрачности, игры, соединения иллюзии и реальности, в искусстве Рококо приобретает ведущее значение. Многочисленные зеркала отражались одно в другом, создавая впечатление бесконечного зыбкого пространства анфилады комнат. Горящие свечи мириадами искр лишь усиливают это впечатление. Стиль Рококо дает наслаждение самому изысканному эстетическому вкусу. Здесь все рассчитано на создание определенного настроения.

Сдайд 8.

Рококо ближе всего к музыке. В «чистом виде» музыкальный стиль рококо проявил себя в творчестве «великих французских клавесинистов» Франсуа Куперена («Великого») и Жана Филиппа Рамо. Для стиля рококо в музыке характерны совершенно те же самые черты, что в живописи и в архитектуре. Обилие мелких звуковых украшений и завитков (так называемых «мелизмов»)

«Это победа звуков и мелодий над линиями и телом… Это уже не архитектура тела… с извилистыми фасадами, порталы, дворы с их инкрустациями в форме раковин, величественные лестницы помещения, галереи, залы, кабинеты – это окаменелые сонаты, менуэты, мадригалы, прелюдии; это камерная музыка из гипса, мрамора, слоновой кости и благородного дерева…» (Шпенглер О.)

Сдайд 9.

Проблемы архитектуры в искусстве Рококо сужаются до задачи оформления интерьера. Модным становится «bagatelle» (от фр. безделица, пустяк, безделушка). Мелкие фарфоровые статуэтки, шкатулки, вазы. Расставляемые везде, где только можно: на каминных полках, столиках, специальных подставках-консолях, в шкафах-горках. Усиливается мода на все экзотическое, необычное, восточное.

Главный вид изобразительного искусства – настенные панно, плафоны и декоративные композиции.

Сдайд 10.

Ведущие живописцы стиля Рококо: Антуан Ватто, Клод Жилло, Жан Оноре Фрагонар. Их картины декоративны и предназначены для жилого интерьера.

Со временем появляется и новый жанр камерно-декоративной живописи – пастораль (пастушеский).

Но в Рококо это не просто деревенский, сельский мотив, а идиллические картины «пастушеской» жизни: пастухи и пастушки, одетые в богатые бальные наряды, на фоне природы, в обстановке полной свободы, покоя, среди цветов заняты чтением, игрой на свирели.

Сдайд 11-13.

Примером пасторалей могут служить картины Рене Гайяра «Вознаграждение пастуха» и «Таинственная корзина», Шарля Дебове «Прерванный сон»

В искусстве Рококо женственность стала главным критерием красоты. Манера живописцев и рисовальщиков Рококо предельно живописна, бегла, почти импрессионистична. Яркие краски Барокко сменяются нежными пастельными тонами – белым, розовым, палевым, оливковым, светло-голубым с позолотой.

В целом для стиля Рококо характерны отказ от ордерной системы, светлые тона, воздушная легкость, асимметрия, изысканность и причудливость форм.

С 1760г. на смену стилю Рококо приходит классицизм.