Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» - Дом пионеров» г.Альметьевска Республики Татарстан

Обзорное занятие

«Знакомство с мировой художественной культурой: 500 лет со дня смерти Рафаэля Санти»

Автор-составитель:

Мангуткина Л.Т.,

педагог дополнительного образования

Дата проведения:

04.08.2020

Тема: «Знакомство с мировой художественной культурой: 500 лет со дня смерти Рафаэля Санти».

Дата проведения: 04.08.2020г.

Формат проведения: дистанционный.

Возраст детей: 8-17 лет.

Цель: знакомство с мировой художественной культурой, творчеством Рафаэля Санти, развитие художественно-эстетического вкуса.

Задачи:

- знакомство с творчеством Рафаэля Санти, особенностями композиции, колорита, живописных техник;
- развитие фантазии, способностей к творческому самовыражению;
- формирование навыков восприятия произведений искусства;
- формирование навыков работы красками (гуашь, акварель).

Образовательные: ознакомить с биографией и произведениями известного художника, получение знаний в области мировой художественной культуры, изучить особенности творчества и стилей великих мастеров Высокого Возрождения;

Развивающие: формирование навыков работы красками, умение использовать цвет для достижения своего замысла; повышение культуры речевого общения; развитие способностей к творческому самовыражению.

Воспитательные: самостоятельно ставить цель предстоящей творческой работы, обдумывать замысел рисунка, используя выразительные свойства художественного материала, оценивать результат своего труда.

Материалы и оборудование: картинный ряд (произведения известного художника).

План:

- 1. Вводный этап
- -информационный блок: вступительная часть к изучаемой теме, вводный блок по раскрытию темы в мировой художественной культуре и изобразительном искусстве.
- 2. Основной этап
- практическая часть: рассматривание иллюстраций, картин великого художника, знакомящих зрителей с изучаемой темой.
- 3. Заключительный этап: подведение итогов об изучаемой теме мировой художественной культуры, выводы по материалу.

Ход занятия:

1. Вводный этап

Сложно не согласиться с тем, насколько большую роль играет в истории любого периода искусство. Это абсолютно не случайно, ведь любое произведение искусства является одним из ярчайших отражений того времени, в которое оно было создано, и позволяет взглянуть на мировую историю глазами творца, давшего этому произведению жизнь.

В 2020 году исполняется пятьсот лет со дня смерти знаменитого итальянского художника эпохи Возрождения Рафаэля Санти. В связи с этим наше занятие будет посвящено его биографии и творчеству.

2. Основной этап

6 апреля 1483 года в итальянском городе Урбино родился Рафаэль Санти – великий живописец, график и архитектор эпохи Возрождения.

«Автопортрет» художника, 1506

Итак, один из величайших мастеров итальянского Высокого Возрождения, Рафаэль родился в семье живописца Джованни Санти в городе Урбино, бывшем в XV веке одним из блистательных центров итальянской культуры и искусства.

За свою короткую жизнь Рафаэль сделал так много, что значение его творчества для всего европейского искусства невозможно переоценить. С его именем обычно связывается представление об идеальной, возвышенной красоте и внутреннем покое, душевной чистоте и особой полноте жизни. Принято считать, что в триаде великих мастеров Высокого Возрождения, где Леонардо олицетворяет интеллект, а Микеланджело — мощь, Рафаэль выступает носителем гармонии.

Образ Девы Марии был любимой темой Рафаэля, за что его нередко называют «Мастером Мадонн». В ряде картин он варьирует ее изображение с младенцем Христом и маленьким Иоанном Крестителем на фоне пейзажа.

Флорентийский период творчества Рафаэля длился с 1504 г. по 1508 г. К этому периоду относятся такие прекрасные произведения как «Мадонна в зелени» и «Мадонна со щегленком».

«Мадонна в зелени»

Успехи молодого художника были настолько значительны, что в 1508 году он получил от папы Юлия II приглашение приехать в Рим и заказ на роспись парадных апартаментов (так называемых станц) в Ватиканском

дворце. Росписи, выполненные в 1509 – 1517 гг. прославили его на всю Италию. Одна из этих росписей – знаменитая фреска «**Афинская школа**».

«Афинская школа»

«Афинская школа» ПО праву считается лучших одним произведений фигуры Рафаэля. В центре композиции помещены величественного старца Платона (с портретными чертами Леонардо да Винчи) и Аристотеля, ведущих философский диспут. О различии их доктрин говорят их жесты: Платон указывает на небо, Аристотель – на землю. Неподалеку от Платона беседует со слушателями Сократ; на ступенях сидит Диоген; слева, у подножия лестницы, Пифагор читает книгу, справа – Эвклид (возможно это портрет Браманте) чертит по грифельной доске. Глубоко задумался о чем-то Гераклит Эфесский (есть мнение, что в его образе Рафаэль изобразил Микеланджело). Справа, у самого края фрески, художник поместил самого себя.

Под непосредственным руководством Рафаэля были расписаны и знаменитые Лоджии — арочная галерея на втором этаже Ватиканского дворца, построенная Браманте. Украшающие их причудливые растительные орнаменты, изображения мифологических существ, небольшие картины на религиозные сюжеты и 12 плафонов с главными эпизодами Библии дают представление о творческой фантазии художника и его незаурядном даре декоратора.

В Риме Рафаэль снова обратился к излюбленному им образу Мадонны. Однако теперь он приобретает в его творчестве новые черты. Его флорентийские Мадонны — это очаровательные, трогательные и юные матери; римские же — величественные и женственные, исполненные благородства и особой одухотворенной гармонии небесные владычицы. «Мадонна в кресле», «Мадонна с рыбой», «Мадонна дель Фолиньо» знаменуют новые искания художника на его пути к совершенству в воплощении идеального образа.

«Мадонна в кресле»

«Мадонна с рыбой»

И это совершенство было им достигнуто. «Сикстинская Мадонна» (1515 — 1519) — великий шедевр Рафаэля, самая знаменитая его картина. Мария идет по облакам, неся своего ребенка. Папа Сикст IV, преклонив колени, созерцает чудесное явление; святая Варвара благоговейно потупила взор, а два ангелочка у нижнего края картины устремляют вверх задумчивые взгляды. Тяжелые зеленые занавеси обрамляют чудо явления небесной царицы, несущей людям своего сына как искупительную жертву.

Свой величайших шедевр - «Сикстинскую мадонну», - Рафаэль создал в возрасте 29 лет (работа продолжалась в течение года с 1512 по 1513 г.г.). Примечательно, что картина была написана мастером единолично, без помощи учеников и подмастерьев, как это часто практиковалось в то время.

«Сикстинская мадонна»

Огромное количество разнообразных обязанностей при папском дворе и заказов, выполненных Рафаэлем для Юлия II и Льва X, работа над многочисленными частными заказами оказались непосильными для Рафаэля. Рафаэль умер в 37 лет, оплаканный всем Римом. Только преждевременная смерть помешала ему получить от папы Льва X небывалую для живописца награду — кардинальский сан. С великими почестями он единственный из великих людей эпохи Возрождения был погребен в римском Пантеоне.

Искусство Рафаэля оказало большое, но весьма неоднозначное влияние на мастеров Италии и Европы. Художники столь гармонического склада появлялись лишь в немногие счастливые эпохи в истории европейского искусства – таким было искусство Древней Греции и итальянского Возрождения. Впоследствии искусству Рафаэля обращались К академического направления, неустанно преимущественно мастера тиражировавшие его мотивы и приемы.

Таким образом, Рафаэль Санти — это тот редкий случай в мире искусства, когда творец обретает славу еще при жизни, не потеряв ее после смерти.

3. Заключительный этап

Теперь, на основании полученного материала, вы познакомились с жизнью и творчеством великого художника.

Надеюсь, что ваши знания о мировой художественной культуре, ее знаковых лицах будут в дальнейшем помогать вам в вашем творчестве и повышать интерес к искусству!

Интернет-ресурсы:

1. Открытые данные и материалы сети Интернет.