Мистецтво 8 клас . Урок 1

Тема. Музичне, театральне мистецтво епохи Ренесансу

Мета. Ознайомити учнів з особливостями музичного та театрального мистецтва епохи Ренесансу; з поняттями «мадригал», «канцона», «пісня», «наукова комедія», «комедія дель арте», «комедія масок»; надати знання про декоративні сади, медальєрне мистецтво, майоліку та моду Ренесансу; ознайомити з історією розвитку та характерними рисами музичного мистецтва цієї епохи, ознайомити з особливостями та різновидами театрального мистецтва Ренесансу. Розвивати вміння учнів порівнювати музику та архітектуру, аналізувати та порівнювати шедеври ренесансного мистецтва різних видів, практичні навички виготовлення театральних масок технікою пап'є-маше. Виховувати інтерес до музичного, театрального, мистецтва епохи Ренесансу.

Тип уроку: комбінований, інтегрований, урок поглиблення в тему

Обладнання: комп’ютер, мультимедійна презентація, підручник «Мистецтво» 8 клас , методичний посібник для вчителя (Федун С.І., Чорний О.В.)

ХІД УРОКУ

І. Вхід під під звучання музики. Організаційний момент.

1.Розминка:

Вчитель тримає у руках чорнобривці (або будь-яку штучну квітку) і говорить слова: «Я відчуваю себе зараз квіткою», - передає учневі, і той продовжує говорити: «Я відчуваю себе зараз...» Квіти нам несуть красу і радість. І ми сьогодні продовжимо вивчати те, що є – одвічним – про мистецтво. Адже мистецтво – це радість для людини , в ньому проявляється її творчість і талант.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Творче завдання «Я так думаю»

* Які види живопису були популярними в період Ренесансу?
* У чому полягає особливість живописної техніки сфумато?
* Перелічіть імена живописців, які працювали в добу Відродження, та назви їхніх творів.
* Назвіть характерні риси мистецтва ренесансного стилю, притаманні цим творам.
* Ілюстрації яких шедеврів живопису Ренесансу поповнили ваше електронне портфоліо?
* Поділіться своїми враженнями від живопису епохи Ренесансу *(міні-твір «Мої враження від живопису епохи Ренесансу»)*

ІІІ. Мотивація навчання.

Врава *«Асоціативний ряд»*

Після прослуховування фрагментів двох аудіозаписів учні повинні по ланцюжку, не повторюючи один одного, назвати асоціативні слова, що відносяться до творів, і до вже названих слів. Усі варіанти відповідей фіксуються учнями в робочому зошиті. Спираючись на перераховані поняття, пропонується написати міні-твір.

Вчитель. Уявіть себе у храмі, де звучить церковна музика, яка ніби перегукується з настінними розписами та скульптурами.

* Які відчуття виникають?

Сьогодні ми продовжимо знайомство з епохою геніїв і титанів. І як ви вже, напевно, здогадались, предметом нашої уваги буде музичне мистецтво Ренесансу. Також ми зможемо доторкнутись до театральної скарбнички, познайомитись з декоративно-прикладним мистецтвом епохи Відродження.

ІV. Вивчення нової теми

Творче завдання «Театральна вітальня».

* Висловіть свою думку відносно того , чи потрібно під час відвідування театру . вбиратися у вечірній одяг ?

Учитель пропонує учням переглянути відео презентацію на пісню «Way to Mandalay» Blackmore`s Night та повідомляє , що навіть сучасні виконавці із задоволенням звертаються до романтичної епохи Відродження, коли життя було неначе театральна постановка.

Вправа «Я так думаю» ***(***Пропонуються питання - роздуми на тему: «Як ви вважаєте, чому в епоху Ренесансу почався період розвитку європейського театру?»)

Мистецтвознавчий матеріал

Музика Ренесансу, як і все мистецтво цієї епохи, характеризується відновленням інтересу до античної культури, прагненням відобразити багатоманітність світу, втілити ідеї гармонії та благозвучності.

Робота зі схемою.

* Розгляньте схему та поміркуйте про особливості музики Ренесансу.
* Музичне мистецтво епохи Ренесансу
* Світська музика: мадригал, пісня, канцона
* Духовна церковна музика:меса, мотет, гімн
* Поліфонія строгого письма: норми голосоведення, канони, форми
* Народна музика: мистецтво побутових танців
* Професійна музика: зародження нових жанрів — опера, ораторія
* Гомофонно-гармонічний склад: одноголосні лади, тризвуки
* Інтерес до античної музики, поява гармонії, благозвучності, нової теорії музики.

Характерні риси музичного мистецтва епохи Відродження:

• нововведення в теорії музики, зокрема протиставлення музичними теоретиками (Й. Тінкторіс, Дж. Царліно) сучасної їм манери запису музики античній;

• розгляд музики як науки і порівняння її з арифметикою, геометрією й астрономією (число, числова пропорція, симетрія в музичній композиції) та поступовий перехід до її зіставлення зі словом (граматика, риторика);

• активне формування композиторських національних шкіл: нідерландської (Ґ. Дюфаї, И. Окегем, Ж. Депре), італійської (Дж. Да Палестріна, Джезуальдо), французької (К. Жанекен), німецької (Г. Фінк, А. фон Брук), англійської (Дж. Тавернер), іспанської (К. де Моралес, Т. де Вікторія), чеської (Я. Турновський, К. Гарант) тощо, а також індивідуальних композиторських стилів.

Популярними жанрами світської музики доби Відродження були мадригал, канцона, пісня.

Мистецька скарбничка

Мадригал — світський музично-поетичний пісенний жанр епохи Відродження. У XVI ст. набув рис багатоголосної вокальної поеми ліричного змісту.

Канцона — вид ліричної поезії особливої форми, що походить від провансальської поезії доби середньовіччя і набув значного поширення в Італії та Північній Франції в епоху Ренесансу.

Сприймання музики. *О. ді Лассо. Мадригал.*

Прослухайте мадригал нідерландського композитора О. ді Лассо та розгляньте зображення собору святого Петра у Ватикані

Ілюстрація. Собор Св. Петра.

Аналіз творів мистецтва

* Надайте характеристику цьому вокальному твору і спробуйте співвіднести музику з архітектурою.

Театральне мистецтво Ренесансу

На межі XV—XVI ст. почався новий період розвитку європейського театру. Ренесансне театральне мистецтво багато в чому відрізнялося від середньовічного, і перш за все — світським характером. Інтерес до культури Стародавньої Греції та Стародавнього Риму, що був характерний для цієї епохи загалом, призвів до відродження форм античного театру, зокрема таких жанрів, як *комедія* і *трагедія*.

Доволі популярною в Італії була так звана наукова комедія, п'єси якої писали вчені-гуманісти, художники, політичні діячі та поети. Першу таку комедію створив Лудовіко Аріосто; для неї були характерні яскраві, живі сцени та колоритні деталі. Найкращими зразками даного жанру є твори відомого політичного діяча і письменника Нікколо Макіавеллі, зокрема сатирична комедія «Мандрагора», побудована на сюжеті сдмейних колізій.

Ілюстрація. Ж. -А. Ватто. «Італійські комедіанти»

Національне італійське сценічне мистецтво, створене акторами-коміками і блазнями, стало основою для виникнення комедії*дель арте* — комедії масок з елементами фарсу та пародії. Кожен персонаж мав свою маску-характер і справжню маску — частину костюма. Остання вказувала на особливі якості героя: професійну приналежність, соціальний стан тощо. Одна і та ж маска закріплювалася за актором раз і назавжди. Кількість масок, які були присутні в такій комедії, досягала сотні. Спектаклі цього театру представляли акторські імпровізації на основі короткого, схематичного сценарію зі вставними музичними і танцювальними номерами.

Одним із авторів комедії масок був П'етро Аретіно, який критикував у своїх п'єсах папство, а образи героїв для творів брав із реального життя.

Ілюстрація. Панталоне, Доктор, Брігелла, Арлекін. По-

стійні персонажі-маски комедії дель арте.

У XVI ст. сформувався театр в Іспанії, засновником якого став відомий драматург, поет, новеліст Лопе де Вега. Він створив класичний тип іспанської драми, поєднавши у своїх п'єсах елементи комічного і трагічного («Учитель танців», «Собака на сіні» та ін.). Життєрадісні поетичні комедії Лопе де Вега вселяли віру й оптимізм, утверджували — в дусі ідей Відродження — здатність людини до героїзму та самопожертви незалежно від її походження.

Вагомий внесок у розвиток іспанського театру цього періоду зробили також Хуан дель Енсіна, Лопе де Руеда, Мігель де Сервантес Сааведра та інші.

Вершиною театрального мистецтва доби Відродження став англійський театр, розквіт якого нерозривно пов'язаний з іменем славетного поета, актора і драматурга Вільяма Шекспіра. У його п'єсах перед глядачем розігрувались історії боротьби за владу та зради («Король Лір»), усепереможного кохання і жагучої ненависті («Ромео і Джульєтта»), кривавих злочинів, безумства і покаяння («Макбет»). Перу Шекспіра також належать життєстверджуючі комедії («Приборкання норовливої», «Багато шуму з нічого») і філософські п'єси («Гамлет») тощо.

У шекспірівському театрі не було декорацій: на сцені розміщували лише найнеобхідніші предмети (столи, крісла тощо). Велике значення у сценічному мистецтві мала музика: актори грали на різноманітних інструментах, наприклад, гобоях, скрипках, барабанах, лютнях. У театральне дійство входили також спів і танці, які прикрашали спектаклі, надавали їм своєрідності та створювали відчуття свята.

Театр епохи Ренесансу став невід'ємною частиною національної англійської культури.

Перегляд фрагментів фільму. *«Ромео і Джульєтта» (фрагмент)*

Перегляньте уривок із художнього фільму «Ромео і Джульєтта».

Аналіз творів мистецтва.

Які особливості гри акторів, костюмів, декорацій ви помітили?

Вправа «Переклад мовою іншого виду мистецтва».

Після прослуховування і аналізу музичного твору "перекласти" його мовою фарб або руху. Учням пропонується вигадати історію, розповідь або вірш у письмовій формі, виразити в кольорі(абстрактно) образний лад кожної з частин або за допомогою пантоміми зобразити зміст цього музичного твору.

В епоху Відродження великого значення набуває побутовий танець. Без нього не обходяться не лише бали, вечори, але і пишні вуличні свята, що досягають деколи надзвичайної яскравості і пишності. У палацових залах вельмож влаштовуються театральні вистави з піснями і танцями. Танці складають основу цих розкішних видовищ. В Італії, Франції, Англії, Іспанії виникає багато нових танцювальних форм. Різні шари суспільства мають свої танці, виробляють манеру їх виконання, правила поведінки під час балів, вечорів, свят. Народна танцювальна культура була тим джерелом, звідки черпалися рухи, фігури, а частенько і танцювальні композиції. Перегляд відео «Танці епохи Відродження»

V. «Сходинка творчості». Виконання творчого завдання

Танцювальна імпровізація «Танець епохи Ренесансу».

Мистецтвознавчий матеріал

Декоративні сади епохи Відродження

У XV столітті в Італії значної популярності набуло садово-паркове мистецтво. У невеликих, відокремлених мурами садах доби Відродження людина намагалася показати свою владу над природою, здатність її змінювати й поліпшувати. У таких садах були тераси, партери, водні ресурси. Природу підпорядковували геометричним фігурам (наприклад, стригли кущі під конус, кулю, стіну), ставки оформлювали у вигляді дзеркал, русла річок перетворювали на прямі канали тощо. Нові римські палаци та заміські помешкання князів ставали чудовими зразками палацово-паркових ансамблів (вілла Мадама, вілла Кастелло та інші).

Ілюстрації. Дж. да Віньола. Сад вілли Ланте

Медальєрне мистецтво

Мистецтво виготовлення монет і медалей, яке занепало в Середні віки, знову відродилося в епоху Ренесансу. У цьому виді творчої діяльності було задіяно велику кількість ювелірів, художників і скульпторів. В Італії спостерігалось активне формування медальєрних центрів, зазвичай навколо князівських дворів — у папському Римі, в Неаполі, Пармі, Мантуї, Венеції тощо. Медальєрне мистецтво цього періоду мало яскраво виражений аристократичний характер.

Аналіз творів мистецтва

* Уважно розгляньте медалі епохи Ренесансу. Розкажіть про свої враження від цього виду декоративного мистецтва.

Кераміка Ренесансу

В епоху Ренесансу італійська кераміка здійснила стрімкий перехід від стадії грубого середньовічного ремесла до високопрофесійного мистецтва розписної майоліки.

Мистецька скарбничка

Майоліка — різновид кераміки, що виготовляється з випаленої глини з використанням розписної глазурі.

Популярними керамічними центрами, вироби яких вирізнялися індивідуальними формами та декором, стали Флоренція, Сієна, Урбіно, Дерута, Савона та ін. У цих містах виготовляли побутовий і високохудожній парадний посуд, весільний посуд з умовними портретами наречених тощо. У розписах переважали сюжетні сцени, східні орнаменти, італійські герби та рослинні візерунки.

Ілюстрації.. Глечик із зображенням музиканта, Б. Поліссі.

Глечик з носиком і ручкою.

Мода Ренесансу

Ренесансна мода, пов'язана з усебічним розвитком людини й усвідомленням нею своєї індивідуальності, зародилася в Італії. Жінки носили сукні двох видів: спідню з довгими вузькими рукавами і верхню, схожу на халат. Спідниці мали широкі симетричні складки й були доволі об'ємними. Елементами декору слугували різні види шнурувань, дорогі тканини, узори на рукавах, вишивка, коштовності тощо.

У перукарському мистецтві домінували витонченість і вишуканість. Зачіски різних видів поєднувалися з крутою завивкою на папільйотки. В якості прикрас використовували перли, вуалі, стрічки, квіти тощо.

У чоловічій моді епохи Ренесансу панували короткі костюми з античною тунікою та облягаючі штани, пошиті з кольорової тканини. Сорочка найчастіше була з тонкого білого полотна довжиною до середини стегон; її носили заправленою у штани. Чоловічий плащ спадав із плечей до самої землі, мав ушиті рукави й широкий комір.

VІ. «Сходинка творчості». Виконання творчого завдання.

Ескіз маски комедії дель арте

Уважно розгляньте у підручнику ілюстрації маски комедії дель арте. Спробуйте самостійно створити ескіз маски до відповідного образу. Вдома ви зможете за бажання продовжити роботу над маскою в техніці пап'є-маше.

VІІ. Узагальнення вивченого матеріалу. Рефлексія.

* Поділіться своїми враженнями від уроку.
* Які особливості притаманні музичному мистецтву Ренесансу?
* Чим характеризується театральне мистецтво цієї епохи?
* Що вам відомо про декоративне мистецтво Ренесансу?
* Розкажіть про моду епохи Відродження.

VІІІ. Домашнє завдання.

* Доповніть ваше електронне портфоліо світлинами творів декоративного мистецтва та ландшафтної архітектури епохи Ренесансу *(у форматі JPEG*). Також можна додати фрагменти музичних творів, створених у цю добу *(у форматі mpЗ, або як відеофайли)*, ілюстрації до театральних спектаклів тощо.
* Завершіть ескіз маски до відповідного образу комедії дель арте . За бажання створіть маску в техніці пап'є-маше.
* Презентуйте творчі проекти «Ренесансний стиль мистецтва на теренах України», «Визначні діячі української культури епохи Відродження»