Тема. Епоха Ренесансу. Періоди епохи Відродження. Архітектура. Скульптура

Мета: ознайомити із культурою Ренесансу в Італії, з титанами Відродження, з модою того часу; формувати в учнів світо­глядні орієнтації та компетенції у сфері художньої культу­ри; розвивати креативність учнів; привчати до пошукової роботи, до користування мистецькою термінологією; вчити аналізувати твори мистецтва; розвивати ерудицію; вихову­вати почуття прекрасного. Обладнання: мультимедійна презентація, репродукції картин, записи музичних творів доби Відроджен­ня, карта Італії.

Хід уроку

I . Організаційний момент. Епіграф уроку

«О дивне і піднесене призначення лю­дини, якій дано досягнути того,

чого вона прагне, і бути тим, ким вона хоче».

Піко Мірандола

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

* Разом зі мною на уроці співпрацюватимуть учні-мистецтвознавці.
* Що я знаю про Відродження (застосовується інтерактивний метод «Мікро­фон»):

• Що означає у перекладі французьке слово Ренесанс?

• Яка країна вважається центром культури Відродження?

• Що означає слово титан? Назвіть титанів Відродження.

* Ви звернули увагу на те, що ми говорили про мистецтво та митців італійського Відродження. Отже, давайте пе­ренесемось в Італію, у часи Відродження.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Вперше цей термін використав у 1550 р. італійський художник, архітектор, історик мистецтва Джордже Вазірі у книзі «Життєписання».

Ренесанс — це назва як окремого художнього стилю, так і культурно - історичної епохи, де органічно поєднані сфери суспільного та духовного життя: політика, релігія, філософія, наука, мистецтво. В Італії Відродження охоплює період із XIV до середини XVI ст.

Культурі Відродження притаманний світський характер.

Ренесанс стверджує:

• реалістичний спосіб мислення;

• ідеал вільної, сильної особистості, духовної, фізично прекрасної (культ кра­си людського тіла);

• позбавлення людини середньовічного аскетизму;

• світогляд Ренесансу є антропоцентричним, де у центрі Всесвіту — людина, її земне призначення;

• значимість особи митця та мистецтва;

• гуманістичний світогляд.

Гуманізм — означає людяність. Передових людей доби Відродження нази­вали гуманістами, а вироблений ними світогляд — гуманізмом.

* Гуманістичний світогляд становить ідейну та естетичну основу літератури, мистецтва. Величезна роль в ідеології гуманізму призначалась людині, яка була у центрі Всесвіту, з її земними радощами, інтелектуальним розвитком, задово­ленням чуттєвих і духовних запитів.

Гуманісти спирались на античну культуру при ствердженні власних ідеалів і побудові нової культури. Саме в античності вони знаходили знання і бачили зразок для самостійної творчості. Саме античність допомагала відкривати інте­рес до людини і усього земного. Гуманісти вивчали грецьку та латинську мови, вели археологічні розкопки.

* Відродження було безпосередньо пов'язане з традиціями, естетичними прин­ципами античного мистецтва.

Центром Відродження були міста-держави: Флоренція, Мілан, Сієна, Болонья, Піза, Падуя.

(Робота з картою Італії.)

* Значну роль у Відродженні відіграло місто-держава Флоренція (в античні часи таку ж роль відіграли Афіни у Греції).

Флоренція — місто банкірів, заможних людей, шовкової промисловості. Це провідний економічний, політичний, культурно-мистецький центр Італії. Саме тут зводяться розкішні архітектурні споруди — собори, палаци. Відроджуються античні колони, пілястри, деякі декоративні форми. Архітектори вдосконалю­ють античну ордерну систему. Скульптори схиляються перед античним мисте­цтвом, сюжетами історії та міфології. Вони використовують найпоширеніший матеріал — мармур. Просторі будинки прикрашають статуями, розписами, кар­тинами.

* Є митці, твори яких ми можемо назвати символами доби Відродження: у них — згусток ідей, уявлень, сподівань епохи. Сьогодні ви на­зивали титанів Ренесансу та їх твори.
* На уроці учні-експерти ознайомлять вас з митцями Відродження, життя і творчість яких пов'язані з головним культурним центром Італії — Флорен­цією.
* Яскравим талантом і прагненням досягти художньої довершеності в будівництві уславився архітектор Фі­ліппо Брунеллескі. (Виступ учня)

Про зведений за його проектом ку­пол Флорентійського собору Санта-Марія-дель-Фйоре сучасники говорили, що він «здіймається до небес» і ніби «суперничає із самим небом». На спорудження куполів будівничих надихала римська архітектура, зокрема купол римського Пантеону. Проте технологія будівництва відрізнялася від римської. Для неї було характерне використання нервюр (ребер склепіння) та напіварок, які розділяли всю споруду на сектори. Художня довершеність, ідеально врівноважена ці­лісність, у якій усе взаємопов’язане, - саме таке враження складається від інтер’єру церкви Санто-Спіріто у Флоренції - ще одного шедевра Брунелескі, створеного у строгій відповідності із законами перспективи.

* **Скульптура епохи Ренесансу** також відроди­лася після тисячолітньої перерви. Важливим досягненням мистецтва того часу стало ство­рення круглої скульптури: статуї почали розглядати як самостійний мистецький твір, їх уже не обов’язково було вписувати в ар­хітектурний ансамбль.
* Митці епохи Відродження надавали вели­чезного значення водночас красі людського тіла і внутрішньому світу людини, а тому прагнули зобразити її якомога правдивіше, передаючи виключно природні пози і рухи. Наслідування природи, реалізм, спостереження за рухами людини, продумана композиція, що базується на поєднанні та контрасті різних ліній, - головні риси скульптури Ренесансу.
* У строгому оформленні торжествує принцип гармонії - усі складові інтер’єру здаються так само природними, як і співвідношення частин людського тіла витвір Мікеланджело-архітектора, один з найвеличніших храмів світу. Цей архітектурний образ - монумент майстра творчим силам героїчної людини. Купол собору Святого Петра - вінець архітектурної твор­чості Мікеланджело. (Виступ учня)
* У величних монументальних творіннях Мікеланджело Буонарроті знайшов своє найвище втілення весь досвід скульптури Відродження. Герої генія страждають, розмірковують, раді­ють. У них стільки змісту, енергії і глибини, що милування чудовими роботами майстра не припиниться, імовірно, ніколи. «І гідність, і краса, і туга» майстерно відтворені Мікелан­джело у скульптурній композиції «П’єта» («Оплакування Христа»). Молодому віці 23 роки ще тоді художнику вперше вдалося так витончено передати скорботу матері, яка втратила сина. Зверніть увагу, як майстерно скульптор уписав фігури в пірамідальну композицію, як «ожив» під його різцем мармур, ніби допомагаючи художнику відтворити вирази облич персонажів, кожен їхній жест, рух, складки одягу.

IV. Підсумок уроку

Рефлексія. Вправа «Мікрофон»

* Чим вразило вас мистецтво італійського Відродження?
* Назвіть відомих вам художників і скульпторів Італії доби Ренесансу.
* Які твори вам найбільше сподобались? Що саме і чому?
* Чому епіграфом до уроку були слова видатного філософа, гуманіста Піко Мірандоли?

V. Домашнє завдання:

* Підготувати розповіді про художників епохи Відродження та їх твори.