9 кл. історія України

Тема: Образотворче мистецтво. Творчість видатних художників: Василя Тропініна, Івана Сошенка та Тараса Шевченка та їх вплив на розвиток української культури.

Мета:

* *Охарактеризувати особливості розвитку українського образотворчого мистецтва кінець ХVIII - І половина XIХ ст., ознайомити учнів з творчістю видатних художників, таких як: Василь Тропінін, Іван Сошенко, Тарас Шевченко, а також з’ясувати основні досягнення українських художників в галузі образотворчого мистецтва в даний період;*
* *Розвивати в учнів вміння робити презентації, аналізувати роботи українських художників;*
* *Виховувати в учнів естетичні смаки й уподобання, вчити їх культурі спілкування*.

Основні поняття: *образотворче мистецтво, види образотворчого мистецтва, жанри образотворчого мистецтва*

Обладнання: *карта, портрети діячів культури*

Тип уроку: *засвоєння нових знань.*

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Що таке культура?
2. Назвіть умови розвитку української культури в першій половині ХІХ ст.
3. Назвіть відомих перших класиків Нової української літератури?
4. В якому році поема «Енеїда» Івана Котляревського, вийшла в світ?
5. В якому році побачила світ збірка «Кобзар» Тараса Григоровича Шевченка?
6. Які навчальні заклади діяли в українських землях?
7. Назвіть відомих українських вчених?
8. Що таке архітектура?
9. Які видатні архітектурні споруди на Україні ви знаєте?
10. Що таке скульптура?
11. Які монументальні скульптури, на території України, ви знаєте?
12. Які ви знаєте парки, збудовані в стилі класицизму, в Україні?
13. Що таке образотворче мистецтво?
14. Назвіть жанри образотворчого мистецтва?
15. Назвіть види образотворчого мистецтва?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Із записок німецького вченого Гакстгавзена

«Українці – це поетичний, багатий уявленнями народ, і тому легко собі уявити, як багато народних пісень та переказів у них збереглося. Вони мають великі здібності до мистецтва, а до співу в них дзвінкий голос, чутливе вухо і пам'ять… Незрівнянно більше, ніж у москалів, розвинене в українців й естетичне почуття. Вони мають також талант до малюнків і живопису».

Головним явищем історичного процесу в Україні в першій половині ХІХ ст. було українське національне відродження. І перш за все великий вплив воно мало на розвиток української культури: мовознавства, історичної науки, етнографії, літератури, науки, освіти, мистецтва. Але розвиток української культури відбувався за складних умов. Антиукраїнська політика Російської та Австрійської імперії гальмувала розвиток України. В Російській імперії була встановлена цензура (нагляд).

За наказом імператора Миколи І таємно стежили за усіма, хто надто цікавився українською історією та літературою. Об’єктом гострої критики стала українська мова. Українську мову називали «холопським» діалектом польської. Російський царат забороняв видання російських книг, які могли в малоросіянах викликати думки про здатність існувати окремо.

IV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

У першій половині XIХ ст. високого рівня стягнуло українське малярство. Саме в цей час у ньому відбулися істотні зміни, пов’язані із занепадом традиційного релігійного малярства – іконопису. Тому кінець ХVIII – початок XIХ ст. вважають межею, що відокремлювала малярство попередніх часів, яке ґрунтувалося на релігійних засадах, від нового, світського. Образотворче мистецтво зазнало відчутного впливу європейського романтизму. Цей вплив виявився в тому, що художники зверталися до тем і образів, пов’язаних із життям народу, в їхніх творах помітно зріс інтерес до людської особистості, її внутрішнього світу. Найпослідовніше риси романтизму втілено в українському портретному живописі.

Якщо вихідці з України Дмитро Левицький і Володимир Боровиковський відіграли непроминальну роль у розвитку російського живопису, то росіянин Василь Тропінін своєю творчістю відкрив нову епоху портретного жанру в українському живописі першої чверті ХІХ ст. (в Україні Тропінін прожив близько 20 років, був кріпаком). Найціннішими творами митця є портрети подільських селян-кріпаків – чи не перші образи людини з простого народу. До справжніх шедеврів портретного мистецтва належить картина В. Тропініна «Дівчина з Поділля».

Народився Василь Тропінін 1776 року в селі Карпово поблизу Новгорода в кріпацькій родині, яка була власністю графа Антона Мініха. Коли ж Іраклій Морков одружився з дочкою Мініха Наталією, Василь Тропінін дістався новому графові, як «придане» Наталії, і переїхав із своїми новими панами до Москви.

Помітивши потяг хлопця до мистецтва, Іраклій Морков відправив його до Петербурга вчитися. Але вчитися не живопису, а … кондитерському «мистецтву»! щоб умів виготовляти «художні» торти у вигляді Вавілонської вежі. Цей переїзд і став вирішальним для нього.

У вільні від роботи в кондитерській дні хлопець почав відвідувати класи так званих сторонніх слухачів при Петербурзькій академії мистецтв, а 1799 року Іраклій Морков нарешті змилостивився і дозволив кріпакові офіційно вступити до академії.

І от тепер, не завершивши навчання, Тропінін їхав у новий маєток Моркова на Україну. В Росії йому не раз доводилося чути, що Україна з її теплим кліматом, сонячним літом, родючими землями – це слов’янська Італія. Та чи дозволить йому пан малювати? Що чекає його? Тривожні думки не давали спокою, ятрили душу.

Справдилися найгірші передчуття. Поміщик звелів юнакові прислуговувати за столом, пекти торти й тістечка, зробив лакеєм. А згодом наказав фарбувати двері й вікна, розмальовувати панську карету, мовляв, не марно ж учив тебе у столиці.

Та ось 1806 року в сусідньому селі Кукавці, яке теж належало Моркову, на місці згорілої церкви вирішено було збудувати нову. Щоб не запрошувати архітектора, якому треба було добре заплатити, Морков доручив розробити проект нового храму кріпакові Тропініну. Василь Тропінін радів. Тепер він міг подовгу жити в Кукавці, малювати портрети селян, таких же підневільних кріпаків Моркова, як і він сам. Він опрацював проект церкви, іконостаса, керував її будівництвом, змалював для іконостаса багато ікон.

Минули роки. Василь Тропінін сформувався як видатний художник-портретист романтичного напрямку. Через багато років, будучи вже в Москві, він писав, що не шкодує за тим, що не закінчив Петербурзьку Академію мистецтв, бо академією для нього стала Україна. Свої твори, написані на Поділлі, Тропінін вважав найкращими з усього, що він створив.

«Українки», «Українці», «Дівчата з Поділля», «Прядильниці», «Селянин з палицею», «Жінка в намисті» (такі назви звичайно давав Тропінін своїм полотнам) свідчать про те, що художник вивчав життя народу, його характер, психологію.

Особливо вражають жіночі портрети. Тропінін відходить від правил побудови академічного портрета, він цілком довіряється правді життя. Малює жінок і дівчат Шавліївки, Кукавки, інших сіл, розташованих поблизу Могилева-Подільського. Ясноокі, кругловиді, з типовим для жителів Поділля малюнком губ, з піднятими вгору куточками, вони наче вихоплені з гущі народу.

Майстерно змальовував Тропінін і народний одяг. Коси у дівчат перев’язані широкими шовковими стрічками, на шиї – низки різнобарвного намиста. Білосніжні або кремові (жовтуватого, рожевого, голубуватого відтінків) сорочки, зібрані довкруг шиї дрібними складками, вишиті на грудях і на рукавах. Та найголовніше те, що Тропінін створив правдиві характери, трохи сентиментальні, романтичні, але завжди дуже зворушливі, щирі. Тлом для багатьох портретів слугують краєвиди сіл – з голубим небом, далеким обрієм, деревами і будиночками, оповитими теплим вологим повітрям.

Пензлеві Василя Тропініна належить і портрет відомого ватажка селянського повстання проти кріпосництва – Устима Кармелюка, якого називали «українським Робіном Гудом». Художник малював борця за волю у в’язниці в 1820 році для документів судової справи. Нині цей портрет зберігається в художньому музеї міста Нижній Тагіл на Уралі.

1823 року Іраклій Морков під тиском діячів культури змушений був відпустити художника на волю. Проживаючи з 1821 року в Москві, Тропінін не забував Україну, яку вважав своєю другою батьківщиною. Він увесь час повертався до ескізів, зроблених в Кукавці, і писав нові картини.

Одне із своїх полотен художник назвав «Українець». Написаний цей портрет десь наприкінці 30-х – на початку 40-хроків ХІХ століття і знаходиться нині в експозиції Музею російського мистецтва в Києві.

…Рум’яне, з ледь помітною засмагою обличчя. Тіні під очима, зморшки на чолі. Це вже немолодий чоловік. Але проникливий погляд, міцно стиснуті вуста і злегка випнуте підборіддя свідчать про його енергійну вдачу, силу волі, розум. Міцну мускулисту шию щільно облягає комірець вишитої чорними й червоними нитками української сорочки.

Права частина його обличчя освітлена теплим світлом, що виділяє округлу щоку, чоло, пшеничні вуста, вухо й русяве волосся, підстрижене «козачком». Сприймаючи цей образ як конкретну особу, глядач в той же час переконується, що перед ним типовий, збірний образ чесного, працелюбного трудівника, якому притаманне почуття власної гудності.

Василь Тропінін належить до тих російських митців, які високо цінували український народ, вивчали його побут, національний характер українців і полюбили його. Сімнадцять років жив він на Україні (1804-1821). Це були роки кріпацтва, неволі. Проте Тропінін усе життя згадував той час, людяність і доброту простих людей, які вміли розрадити в горі, допомогти, чим могли. Переїхавши з Поділля до Москви, він не полишає української теми. Художник усе життя прагнув розповісти у своїх полотнах про Україну і її народ.

У першій половині ХІХ ст. як самостійне явище в українському малярстві започатковано пейзажний жанр.

Найкращими зразками пейзажу є картини Василя Штернберга – «Садиба Г. Тарновського в Качанівці», «Переправа через Дніпро під Києвом», «Вітряки в степу».

Новою сторінкою в історії національного пейзажу першої половини століття стала творчість Т. Шевченка. Проте до цього жанру він звертався здебільшого в графічних техніках. У Львові пейзажеві цілком присвятив свою діяльність вихованець Віденської академії мистецтв німець Антон Лянге.

Неабиякою майстерністю вирізнялися живописні полотна ще одного вихованця Віденської академії мистецтв Луки Долинського. Цей львівський митець (родом з Білої Церкви) вдало поєднував релігійний і світський живопис, зокрема портрет.

У пейзажному, портретному та інших жанрах працював Іван Сошенко. Особливо вдалими вважають ті картини митця, на яких зображено сцени буденного життя на тлі української природи.

Найвищим досягненням мистецької культури ХІХ ст. є творчість Тараса Шевченка. Його художня спадщина величезна: збереглося 835 творів – картин, портретів, гравюр на різні теми, написаних протягом різних періодів життя. Митець активно працював у портретному жанрі, про свідчать, зокрема, автопортрети 1840-1841рр., портрети Т. Маєвської, П. Куліша, княгині Кейкуатової.

Автопортрет, виконаний узимку 1840р. у Петербурзі, є одним з найкращих творів цього жанру в українському образотворчому мистецтві першої половини ХІХ ст. Цікаво, що це одна з перших спроб Шевченка малювати олійними фарбами. Митець продемонстрував не лише вміння чудово володіти пензлем, високий хист рисувальника та колориста, а й вишукану майстерність у переданні форми засобами світлотіні.

Помітне місце в малярській спадщині Т. Шевченка належить картинам жанрового характеру на українську тематику, серед яких привертають увагу «Селянська родина» та «Катерина».

Картина «Катерина» суголосна з однойменною поемою, сповнена гарячого співчуття художника до долі простої селянської жінки.

Після відвідання України в 1843р. Шевченко задумав започаткувати періодичне видання, аби розповісти в ньому про Україну, красу її природи, про звичаї українського народу, архітектурні пам’ятки, історію. У 1844р. в Петербурзі вийшов перший (і єдиний) випуск альбому «Живописна Україна». Він складається з 6 офортів: «У Києві» (1), «Видубицький монастир» (2), «Судня рада» (3), «Старости» (4), «Дари в Чигирині 1649 року» (5), «Казка» (інша назва «Солдат і смерть») (6).

V. Узагальнення та систематизація знань.

1. Яких відомих художників ви знаєте?
2. Назвіть відомі роботи Василя Тропініна? В якому жанрі образотворчого мистецтва він створював свої роботи?
3. Назвіть роботи Івана Сошенка?
4. Пригадайте найвідоміші художні роботи Т. Шевченка?

VІ. Домашнє завдання.