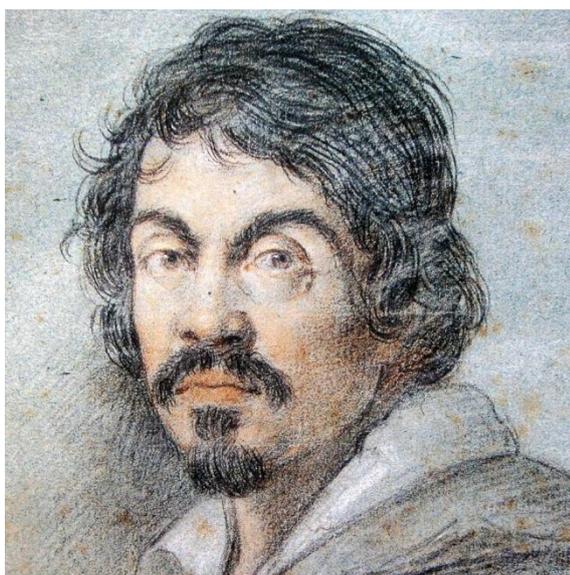

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детская художественная школа станицы Крыловской
муниципального образования Крыловский район

План- конспект открытого урока
«Творчество Караваджо».
Знакомство с деятельностью Караваджо. Изучение
основных произведений художника.
для учащихся четвертых классов МБУ ДО ДХШ ст-цы Крыловской

*Выполнила преподаватель
первой квалификационной категории
Кривопалова Вера Сергеевна*

ст-ца Крыловская
2023 год.

Предмет: История изобразительного искусства.

Дата проведения: 17.01.2023г

Тип урока: Комбинированный.

Тема урока: «Творчество Караваджо».

Знакомство с деятельностью Караваджо. Изучение основных произведений художника.

Цель: Создать условия для художественно - эстетического развития обучающихся ДХШ как субъектов творческой и познавательной активности.

Задачи:

Образовательная: Сформировать представление об искусстве Караваджо. Изучить основные особенности стилистических направлений этого периода (барокко, классицизм, реализм), архитектуру, скульптуру и живопись мастера Италии 17 века Караваджо.

Воспитательная: Создать условия для воспитания эмоционально - нравственной отзывчивости, уважительного отношения, эстетических взглядов, устойчивый интерес к занятиям по истории искусств.

Развивающая: Способствовать развитию эстетического восприятия действительности, духовно-нравственному воспитанию средствами воздействия искусства

Средства обучения:

для преподавателя Презентация, наглядное пособие

для обучающегося тетрадь, ручка.

Формы работы на уроке: Фронтальная, индивидуальная

Методы: рассказ, беседа, наглядные (иллюстрация, демонстрация-показ видео: Караваджо «Лютнист», «Корзина фруктов», «Положение во гроб»).

Практические: решение кроссворда.

Планируемый результат: Готовность к самообразованию и саморазвитию, сформировать интерес к изучению истории искусств.

Этапы урока

1.Организационный момент _____3(мин)

2. Теоритическая часть 35(мин)
3. Решение кроссворда 10(мин)
4. Закрепление материала методом опроса 10(мин)
5. Подведение итогов 2(мин)

Ход урока

Здравствуйте! Тема сегодняшнего урока: «Творчество Караваджо». Знакомство с деятельностью Караваджо. Изучение основных произведений художника.

Караваджо, Микеланджело

(1573-1610), – известный итальянский художник, представитель итальянского барокко.

Художник родился в городе Караваджо под Миланом в семье архитектора. По документам, в 1584 году он поступает в мастерскую миланского художника Симоне Петерцано. В конце 1580-х годов он уже самостоятельный мастер.

Он приехал в Рим около 1591 года. Работает помощником римского мастера Кавалера д' Арпино. Тогда Караваджо начинает создавать свои первые произведения.

«Юноша с корзиной фруктов», 1593

«Мальчик, укушенный ящерицей», 1596

Как отличить картину Караваджо

Реализм. Художник достоверно изображает натуру, его занимает эта игра и вызов — написать «похоже» и «убедительно».

Свет. Свет показывает, кто из героев главный (выхвачен потоком света), а кто — второстепенный, кто хороший, а кто — злодей. Свет становится основой драматургии сцены.

Сюжеты. Однофигурные сцены с мужской моделью; сцены из жизни простолюдинов — игры, музицирование, уличные гадания; религиозные полотна, на которых герои похожи на простых людей

Караваджо. Реалистическое течение.

Несколько лет спустя после сложения болонского академизма начинает развиваться другое направление, которое стремится к поиску жизненных образов и обычно обозначается термином «караваджизм», производным от имени его главы- Микеланджело Меризи да Караваджо. В отличие от мастеров болонской школы, которые стремились к созданию идеальных образов, Караваджо с исключительной для того времени смелостью обращается к изображению непосредственной жизни, натуры. В его живописи появляются бытовая тема и натюрморт как самостоятельные жанры, а традиционные религиозные или мифологические сюжеты, которые толкуются в чисто жанровом плане.

В своих ранних произведениях Караваджо привносит в итальянскую живопись понятие «жанр», ранее свойственный только художникам Нидерландов. Но в отличие от них, Караваджо мало интересуется то, что происходит или должно произойти, для него интереснее сами уличные типы – гадалка, картежники, шулера. Свои модели художник ищет в народной среде. «Гадалка». Вместе с тем, обращаясь к жизни Караваджо не просто копирует ее: он обобщает все свои образы, преувеличивает (монументализирует) образы. «Шулеры». На картине изображён наивный юноша в дорогих одеждах, играющий в карты с шулером, у которого видны спрятанные за поясом дополнительные карты. Зловещий ассистент шулера подглядывает в карты игрока и посылает сообщнику соответствующие сигналы. Реалистичный сюжет из уличной жизни внесли свежую струю в тогдашний мир живописи и привлекли внимание к высокому мастерству начинающего художника, проявившемуся в изображении мелких деталей, таких как перчатки с отверстиями для пальцев у пожилого шулера и напряжённый взгляд юного. Картина наполнена чрезвычайным психологизмом, связывающим трёх персонажей в единое целое, хотя каждый из них исполняет свою роль в разыгрывающейся драме. Крупные фигуры часто выдвинуты на передний план и часто показаны с низкой точки зрения. Четкий рисунок подчеркивает выразительные жесты и мимику лиц, резкая светотень выявляет пластику форм, материальность.

Столь же материально передаются детали композиции: цветы с фруктами, музыкальные инструменты. Картина «Лютнист» (единственная работа в России, Эрмитаж). Она характерна для раннего творчества Караваджо жестким рисунком и сравнительно светлым колоритом. В ней Караваджо воплотил излюбленный тип из народа. Полное лицо, большие черные глаза,

пухлые губы. Посмотрите, с каким реализмом он изобразил деревянную лютню, пожелтевшие листы бумаги, яркие цветы и фрукты. Юноша поглощен игрой на инструменте, о чем говорит наклон головы, вдохновленный взгляд, который смотрит как будто мимо зрителя. Композиции Караваджо со срезанными по пояс фигурами точно построены, в них есть строгая закономерность, целостность, замкнутость, сближающие Караваджо с мастерами Возрождения. Это придает монументальность и значительность.(фильм)

Те же стилистические черты обнаруживают и мифологические картины этого времени. «Вакх». Композиции ранних работ строятся на сравнительно неглубоком переднем плане. В них мало разработано пространство, т.е место действия не обозначено. Все внимание сосредоточено на фигурах и натюрморте. Это как будто не герой мифов, а реальный человек. Существует такое мнение, что это автопортрет художника.

Натюрморт становится самостоятельным мотивом некоторых произведений. «Корзина фруктов» (фильм).

К концу 1590-х годов завершается ранний этап творчества, наступает период зрелости мастера. Окончательно формируется его стиль. Караваджо обращается теперь к монументальной живописи. Он пишет большие алтарные картины. Искусство мастера становится глубже и значительнее. Караваджо не переносит никакой театральности, которая х-на для барокко. Главными для Караваджо остаются темы религиозные – алтарные образа, – которые Караваджо воплощает с истинно новаторской смелостью как жизненно достоверные.(3 картины для церкви с эпизодами из жизни Матфея). Одна из работ этого цикла- «Призвание апостола Матфея». Караваджо трактовал сюжет как сцену из современной жизни. За столом мы видим группу людей. Поток света, падающий с той стороны, где стоят Иисус и апостол Пётр, прорывает мрак. Он символизирует свет веры, ворвавшийся в суетный, тщеславный мир Левия. Его направление также организует взгляд зрителя, заставляя его читать сцену слева направо. Фигуру Иисуса почти полностью закрывает Пётр — лишь голова и рука ярко выделены на тёмном фоне. Иисус появился лишь на мгновение — его босые ноги повёрнуты к выходу.

Первым годами 17 века(1600) датируется один из шедевров живописи Караваджо- «Положение во гроб». Построенная по диагонали композиция отличается ясностью, отсутствием излишних подробностей и при этом чрезвычайной выразительностью. Лучом света выделено из мрака тело

Христа. С предельной жизненностью переданы окружающие его персонажи, в частности, фигура наклонившегося ученика. Особой эмоциональностью отличается образ Марии- матери Христа. Вся группа изображена с низкой точки зрения, что придает работе монументальность. (фильм).

Для зрелого творчества мастера характерны монументальность, величественность композиций, скульптурность формы, классическая ясность рисунка. Вместе с тем градации света и тени становятся мягче, цветовые нюансы – тоньше, пространство – воздушное. Тот же реализм, который не допускает никакой идеализации, отличает выполненное несколькими годами позже «Успение Марии». В противоположность традиционной иконографии Караваджо изобразил смерть простой женщины, оплакиваемой близкими людьми. Необычное композиционное решение. Основная масса расположена в нижней части холста. Торжественность прощания. Композиция выстроена вокруг Марии — центральной темы картины. Её окружают сломленные апостолы с Марией Магдалиной. Божия Матерь изображена так, что тело Её как будто пересекает холст. С большим реализмом изображены руки. У Богородицы бледный лик, как будто после болезни, глаза закрыты... Все это – изображение скорее телесной стороны жизни, чем духовной. Чтобы подчеркнуть особую бледность Пречистой Девы, Караваджо использует алый цвет, типичный для своих работ. Караваджо наполняет приглушённую сцену необыкновенной монументальностью, усиливая драматический эффект кроваво-красным полотнищем в верхней половине картины. Художник использует малейшие нюансы светотени. Распределение освещения заставляет глаз зрителя двигаться от лица Девы к скорбно склонившейся Магдалине, далее к фигурам апостолов и, наконец, ко всей картине целиком. Картина не была признана заказчиком из-за реалистической трактовки сцены.

В поздних работах сохраняется темная тональность, но живописная манера становится мягче, внимание уделяется передаче среды, пространства. В этот период мастер создает ряд замечательных произведений. К наиболее значительным относится «Портрет гроссмейстера Мальтийского ордера Алофа де Виньякура», который поражает реализмом, убедительностью образа. «Поклонение пастухов». Красный цвет и композиция построена по диагонали.

Творчество Караваджо отличается новизной восприятия жизни, смелостью в толковании традиционных сюжетов, своеобразие живописных приемов, оказало сильнейшее влияние на многих художников как в Италии, так и в других странах. (Рубенс, Рембрант, Веласкес).

*- Теперь для закрепления материала я предлагаю вам решить кроссворд.
Проверяем ответы!*

-И в заключение урока хочу задать последний вопрос. Какие работы Караваджо показались вам наиболее интересными и почему?

-Цель урока достигнута, всем Спасибо!