Известные живописцы средневековья

Четыре великих мастера

Цели и задачи урока.

- Приобщение учащихся к отечественной духовной культуре на основе традиций и нравственных ценностей православной культуры.

- Ознакомление с творчеством знаменитых средневековых живописцев как части восприятия христианского мира;
- выявление особенностей древнерусской иконописи- вида живописи, посвященной религиозным сюжетам и темам;
- расширение словаря эмоций учащихся.

Оформление:

- иллюстрации икон Феофана Грека, Андрея Рублева, Дионисия, Симона Ушакова;
- техническое обеспечение для просмотра слайдов;
- выставка книг об искусстве иконописи;
- диск СД «Звоны»;
- Карточки (индивидуальные задания).

Ход урока.

1. Слово учителя.
2. Демонстрация слайдов с комментариями.
3. Сообщения учащихся.
4. “Эмоциональный словарь”.
5. “Минуты любования” (по методике Н.Е. Щурковой).
6. Беседа. (Вопросы для обсуждения).
7. Итог урока .(Впечатления от увиденного и услышанного).

Древнерусское искусство

Древнерусское государство возникло в IX в., приняло в 988г. христианство из Византии. Усвоение и творческая переработка византийской культуры породили оригинальное и самобытное искусство, которое называют древнерусским.

Форма, тематика и содержание связаны с религией и призваны сосредоточить чувства человека на неземном, вечном.

Православная икона

«Что доставляют писания умеющим читать их, то доставляют иконы неученым, когда те смотрят на них. Икона служит простому народу вместо книги.»

Икона-вид живописи особого рода. Как предмет религиозного культа составляет непременную принадлежность каждого православного храма.

Иконам поклонялись, от них ждали чуда, избавления от болезней, помощи в одолении врага.

Словарь терминов

- **Левкас** (от греч. Leukos- белый), традиционный для русской иконы грунт в виде порошкообразного мела, размешанного на животном или рыбьем клею.
- **Темпера** (от итал.temperare- смешивать краски), живопись красками, связующим веществом которых являются эмульсии из воды и яичного желтка, а также из разведённого на воде растительного или животного клея.
- **Парсуна** (искажение слова «персона», от лат.persona-личность, лицо), условное наименование рус. портретной живописи 17 в. Парсуны изображали реальные исторические лица, ни техникой исполнения, ни образной системой не отличались от произведений иконописи.

Значение цвета в мире иконы

1. ***Золотой*** - символ радости, блаженства, вечности; Божественная энергия.
2. ***Пурпурный*** - цвет Вечности, утра, возрождения, знак царственной Сущности Христа.
3. ***Красный*** - символ тепла, любви, жизни.

Символ Воскресения. Вместе с тем- цвет мученичества, крови Христа, страдания и смерти.

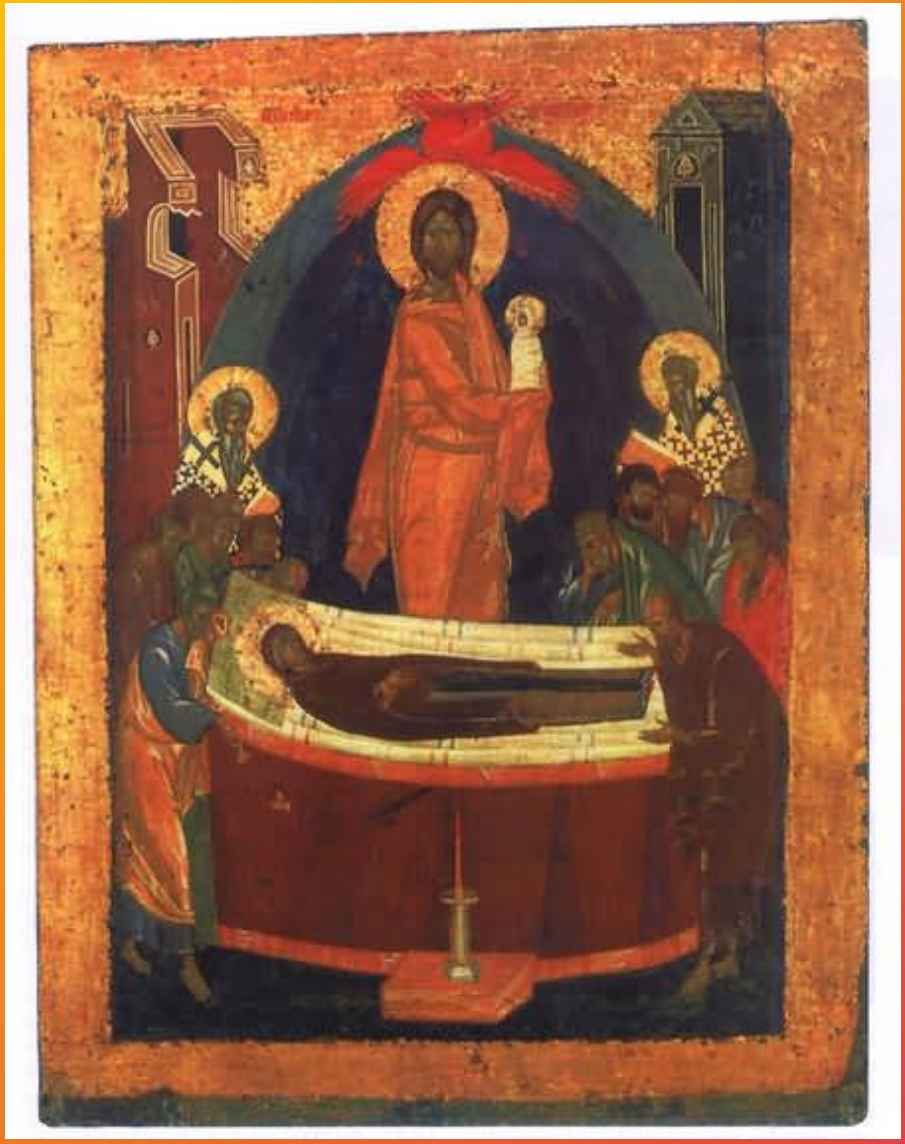
4. ***Зеленый*** - цвет зелени, юности, цветения, надежды.
5. ***Белый*** - символ Божественного света, чистоты, святости, простоты.
6. ***Синий*** (голубой) - бесконечность неба, символ иного, вечного мира.
7. ***Коричневый*** - цвет голой земли, праха, всего временного и тленного.
8. ***Черный*** - символ зла и смерти. Отказ от земных удовольствий.

Древнерусские иконописцы XIV-XVII в.

- Феофан Грек (ок.1334-1410)
- Андрей Рублев (ок. 1360-70 – 1427-30)
- Дионисий (1440-после 1502)
- Симон (Пимен)Федорович Ушаков (1626-1686)

Феофан Грек

- (ок. 1340 – после 1405), иконописец и живописец, работавший в Византии и Древней Руси. Расписал новг. церковь Спаса на Ильине (1378), церковь Рождества Богоматери (1395) и Архангельский собор (1399), Благовещенский собор (1405)- все в Моск. Кремле.
- «Премудрый мудрец, философ зело хитрый… книги изограф нарочитый и среди иконописцев, отменный живописец», - так характеризует Грека его современник, монах Епифаний Премудрый.



- Успение. Оборот иконы "Богоматерь Донская"
- Автор: Феофан Грек
- Время создания: 90-е годы XIV века
- Размеры: 86 х 68 см
- Описание: икона
- Место хранения/создания: Москва,
- Государственная Третьяковская Галерея

- Богоматерь. Деисус
- Автор: Феофан Грек и его помощники
- Время создания: конец XIV - начало XV веков.
- Размеры: 210 х 109 см
- Описание: икона. Деисусный чин
- Место хранения/создания: Благовещенский собор Московского Кремля

- Донская Икона Божией Матери

- Автор: Феофан Грек

- Время создания: 1392 г.
- Размеры: 86 х 67 см
- Материал/техника: дерево, темпера
- Описание: икона

- Место хранения/создания: Москва,
- Государственная Третьяковская Галерея

- Троица Ветхозаветная
- Автор: Феофан Грек
- Время создания: 1378 г.
- Описание: фреска в северо-западной угловой камере на хорах

Андрей Рублев

- (ок. 1360-70- ок. 1430), др. – рус. живописец, создатель московской школы иконописи. В зрелом возрасте принял монашеский постриг в Троице – Сергиевом монастыре.

  Шедевр Рублева – икона «Троица». Расписал собор Моск. Кремля совм. с Феофаном Греком (1405), с Даниилом Черным – Успенский собор во Владимире (1408), Троицкий собор Троица – Сергиевого мон. (1425) ряд других работ.

- Апостол Павел из деисусного чина в рост

- Автор: Прп. Андрей Рублев
- Школа: Московская школа

- Время создания: 1408 г.
- Размеры: 311 х 104 х 4 см
- Материал/техника: три липовые доски, две тыльные встречные шпонки. Ковчег, паволока, левкас, яичная темпера
- Описание: иконы из иконостаса Успенского собора во Владимире

- Место хранения/создания: Государственный Русский Музей, г. Санкт-Петербург

- Шествие праведных в Рай

- Автор: Даниил Черный и прп. Андрей Рублев
- Школа: Московская школа

- Время создания: 1408 г.
- Описание: роспись на северной стене над аркой в южном нефе. Из композиции "Страшный Суд"

- Место хранения/создания: Успенский собор, г. Владимир

- Троица Ветхозаветная

- Автор: Прп. Андрей Рублев
- Школа: Московская школа

- Время создания: 1422 - 1427 гг.
- Размеры: 142 х 114 см
- Материал/техника: доска липовая. Паволока рогожного переплетения, левкас, темпера
- Описание: икона. Храмовый образ из иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря

- Место хранения/создания: Москва,
- Государственная Третьяковская Галерея

- Рождество Христово. Деталь

- Автор: прп. Андрей Рублев
- Школа: Московская школа

- Время создания: 1405 г.
- Описание: икона. Праздничный чин

- Место хранения/создания: Благовещенский собор Московского Кремля

Дионисий

- (ок. 1440 – после 1503), рус. живописец. Работал в Москве и ср. – рус. монастырях. Вместе с сыновьями расписал собор Ферапонтова монастыря (1500 – 1503). Игумен ряда монастырей, основанных им на Вологодчине. Создал иконы: («Богоматерь Одигитрия», «Спас в силах», «Распятие», «Успение» и т. д.)

- Святитель Алексий, Митрополит Московский, с житием

- Автор: Мастерская Дионисия
- Школа: Московская школа

- Время создания: 80-е годы XV века
- Размеры: 197 х 152 см
- Описание: икона

- Место хранения/создания: Москва,
- Государственная Третьяковская Галерея

- Икона Божией Матери "Одигитрия"

- Автор: Дионисий
- Школа: Московская школа

- Время создания: 1502 г.
- Размеры: 141 х 106 см
- Описание: икона

- Место хранения/создания: Русский Музей, Санкт-Петербург

- Сошествие во Ад
- Автор: Дионисий с учениками
- Время создания: 1502 г.
- Размеры: 137,5 х 99,5 см
- Описание: икона
- Место хранения/создания: Русский Музей, Санкт-Петербург

Симон Ушаков

- (1626 – 86), рус. живописец. Работал в Серебряной и Золотой палатах (1648 – 1664), руководитель иконописной мастерской Оружейной палатой. Писал иконы, парсуны, миниатюры, руководил росписями а Архангельском и Успенском соборах (1660) и Грановитой палате в Московском Кремле (1668)

- Киккская Икона Божией Матери (Елеуса)

- Автор: Симон Ушаков

- Время создания: 1668 г.
- Описание: икона

- Место хранения/создания: Москва,
- Государственная Третьяковская Галерея

- Троица Ветхозаветная
- Автор: Симон Ушаков
- Время создания: 1671 г.
- Размеры: 124 х 90 х 3,5 см
- Материал/техника: три липовые доски, две тыльные сквозные шпонки. Ковчег, паволока, левкас, яичная темпера
- Описание: икона. Внизу на лицевой стороне иконы греческая надпись: "в лето ото Адама 7180, а от Рождества Христова 1671, октября 16, тщание царского мастера по имени Пимена Федорова, по прозвищу Симона Ушакова, в городе Москве"
- Место хранения/создания: Государственный Русский Музей, г. Санкт-Петербург

- Древо Московского государства (Похвала Богоматери Владимирской)
- Школа: Симон Ушаков
- Время создания: 1668 г.
- Описание: икона

«Эмоциональный словарь».

Художественные традиции, «благословляющая длань», религиозно-философские споры, религиозное самосозерцание, философский пафос, реалии окружающего мира, ревнители старины, проникнутый взгляд, академическая холодность, омертвелость изображения, излучение ликования, эстетические идеалы, лучезарный мир иконы, старинные заветы…

Вопросы для обсуждения.

- Чем, на ваш взгляд, интересна биография каждого из живописцев?
- Иконы каких живописцев вы встречали? Какая из них вам понравилась? Почему?
- Какие цвета вам встретились при рассмотрении икон? Какой цвет никогда не использовали в иконописи?

(Серый цвет не использовался в иконописи . Смешав в себе чёрное и белое, зло и добро, он становился цветом неясности, пустоты, небытия. Считалось, что такому цвету нет места в лучезарном мире иконы.)

О какой иконе идёт речь? Определите по описанию.

Простой бытовой сцене – трапезе трёх ангелов- автор придал большую художественную силу. Сидящие за столом ангелы склонились над чашей. Они тихо, неспешно беседуют. Расположение ангелов на иконе не случайно: вокруг них можно описать круг- фигуру, издревле считавшуюся олицетворением гармонии и имевшую магическое значение.

Неяркие пастельные тона цвета одежд ангелов- голубой, сиреневый- воплощают гармонию, свойственную всему творчеству иконописца. *(А.Рублёв “Троица”)*

О какой иконе идёт речь? Определите по описанию.

Это своеобразное генеалогическое дерево с чертами иконописи. В центре сложной композиции в овале- «Владимирская Богоматерь», считавшаяся покровительницей Московской Руси. Вокруг неё на ветвях древа изображены церковные и государственные деятели Москвы- митрополиты, монахи, князья, цари. Ствол древа вырастает из Успенского собора Кремля. У его корней стоят Иван Калита и митрополит Пётр. На кромке кремлёвской стены изображение царя Алексея Михайловича и его жены Марии Милославской с детьми.

(Симон Ушаков “Древо Московского государства”)

Список рекомендуемой литературы

1. Аванта + Энциклопедия для детей. Искусство. Т.7. Ч.1.под. ред.Н. Масолина, Д.Володихина. М.,2003.
2. Данилова И.Е.Фрески Ферапонтова монастыря.М.,1970.
3. Дионисий и искусство Москвы XV-XVI столетий.Каталог…,Л.,1982.
4. Лазарев В.Н. Византийское и древнерусское искусство. Статьи и материалы:М., Наука, 1978.
5. Лихачёв Д.С.Тысячелетие культуры. Альманах библиофила. 1989 №6.
6. Лосев А.В. Проблема символа и реалистическое искусство. Статьи и материалы:М.; Наука, 1976.
7. Петрухин В. Древняя Русь. М.2000.
8. Петров- Странский В.Ф. Тысяча лет русского искусства: история, эстетика, культурология.М:Терра, 1999.
9. Семёнова М. Мы-славяне. Популярная энциклопедия.СПб.1999.
10. Овчинникова Е.С. Портрет в русском искусстве XVII в. М.,1995.
11. Сергеев В.И. Рублёв. М.,1981.
12. Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Библиографический справочник. М.,1997.

Благодарим за внимание!

Боткина Гульнара Маратовна
МОУ СОШ №46 г.Томска