

Зарубежная художественная культура.

11 класс.

Р. 1. Визуальные искусства.

Т. 6. Фламандская и голландская живопись.

Урок 1. Сверкающий Рубенс. Рембрандт и трактовка света. Жанры живописи.

Учебные цели.

Изучив данную тему, вы:

- познакомитесь с выдающимися мастерами барокко фламандской и голландской школ живописи и их шедеврами;
- закрепите знания о жанрах ИЗО;
- приобщитесь к высокому искусству.

План урока.

1. Фламандская живопись.
Сверкающий Рубенс.
2. Голландская живопись. Рембрандт и
трактовка света.
3. Практическая работа.
4. Заключение. Подведение итогов.
5. Домашнее задание.
6. Список дополнительной литературы для
самообразования.
7. Тесты для самопроверки.
8. Ответы для самопроверки.

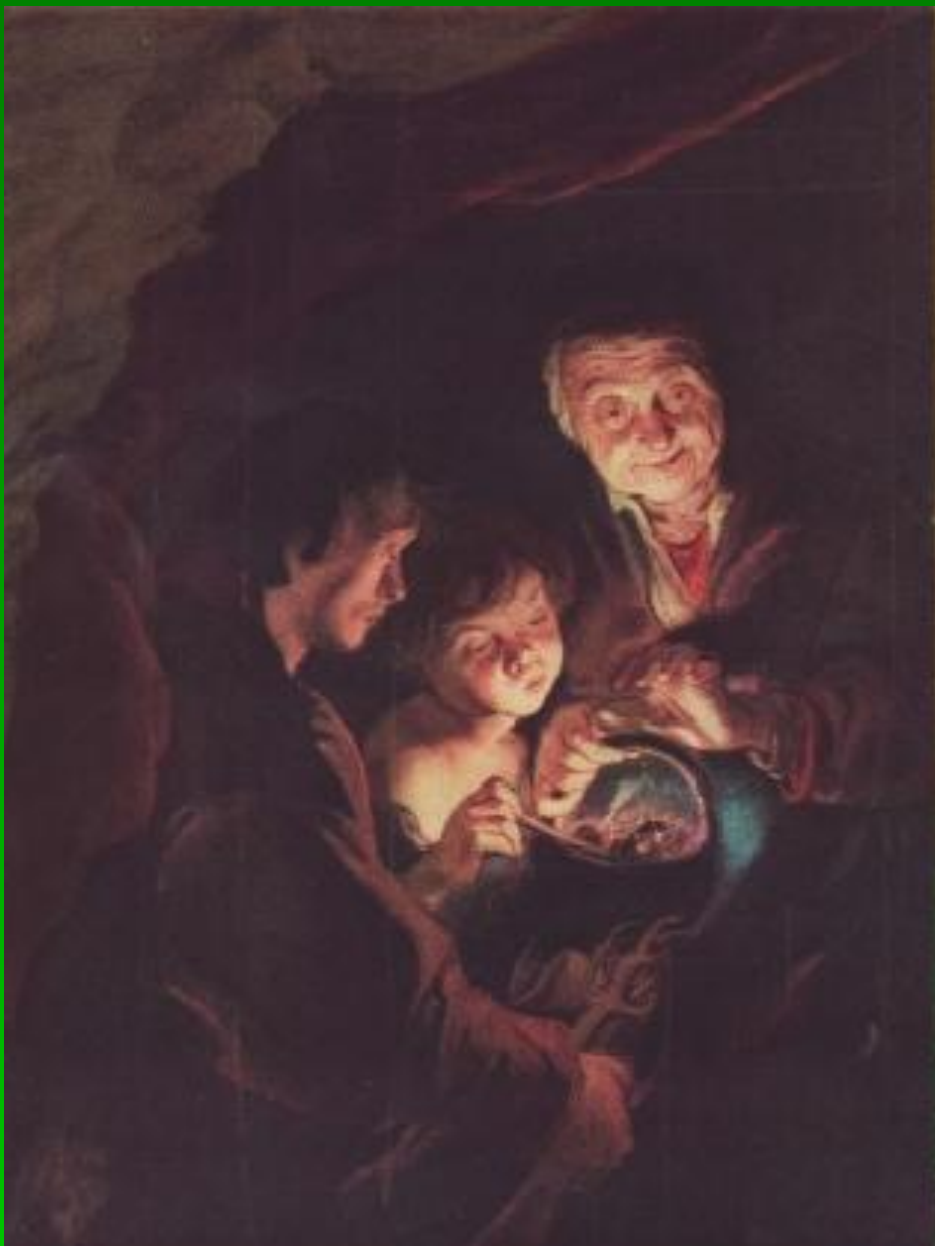
Выход.

1. Фламандская живопись. Сверкающий Рубенс.

«Размер картин
позволяет
художникам
выражать свои
замыслы, не
слишком расходясь
с реальной
действительностью»

П. Рубенс.

Рубенс.
«Старуха с жаровней».
Дрезденская к.г.

Питер Пауль Рубенс
(Зинген,
Вестфалия, 1577 –
Антверпен, 1640),
был художником
сокрушительной
гениальности,
открытой и
цельной, с
живописью
подлинно
триумфальной,
одинаково высокой
по качеству на
протяжении всего
творчества.

Рубенс. «Возвращение Дианы с охоты.»
К.г. Дрездена. ок. 1615 - 17гг.

Рубенс был мастером барокко и ренессанской личностью. Он принадлежит своему веку, у которого еще свежи воспоминания о высоком и гармоничном искусстве Леонардо и Рафаэля.

Рубенс.

«Автопортрет с Изабеллой Брант»

Перед нами
парадный
бюргерский
портрет,

еще суховатый,
лишенный
живописной
рубенсовской
маэстрии 30 г.

Портрет доносит
сквозь века
атмосферу
спокойствия,
душевного
единения
супружеской четы.

17 в. создал новый тип художника

- придворного деятеля;
- умеющего выгодно продать свои полотна;
- разумно организовать труд.

Фламандской школе живописи 17 в., главой которой был Рубенс, присущи подчеркнутый интерес

- к многообразию окружающего мира;
- к активным проявлениям эмоциональной жизни человека.

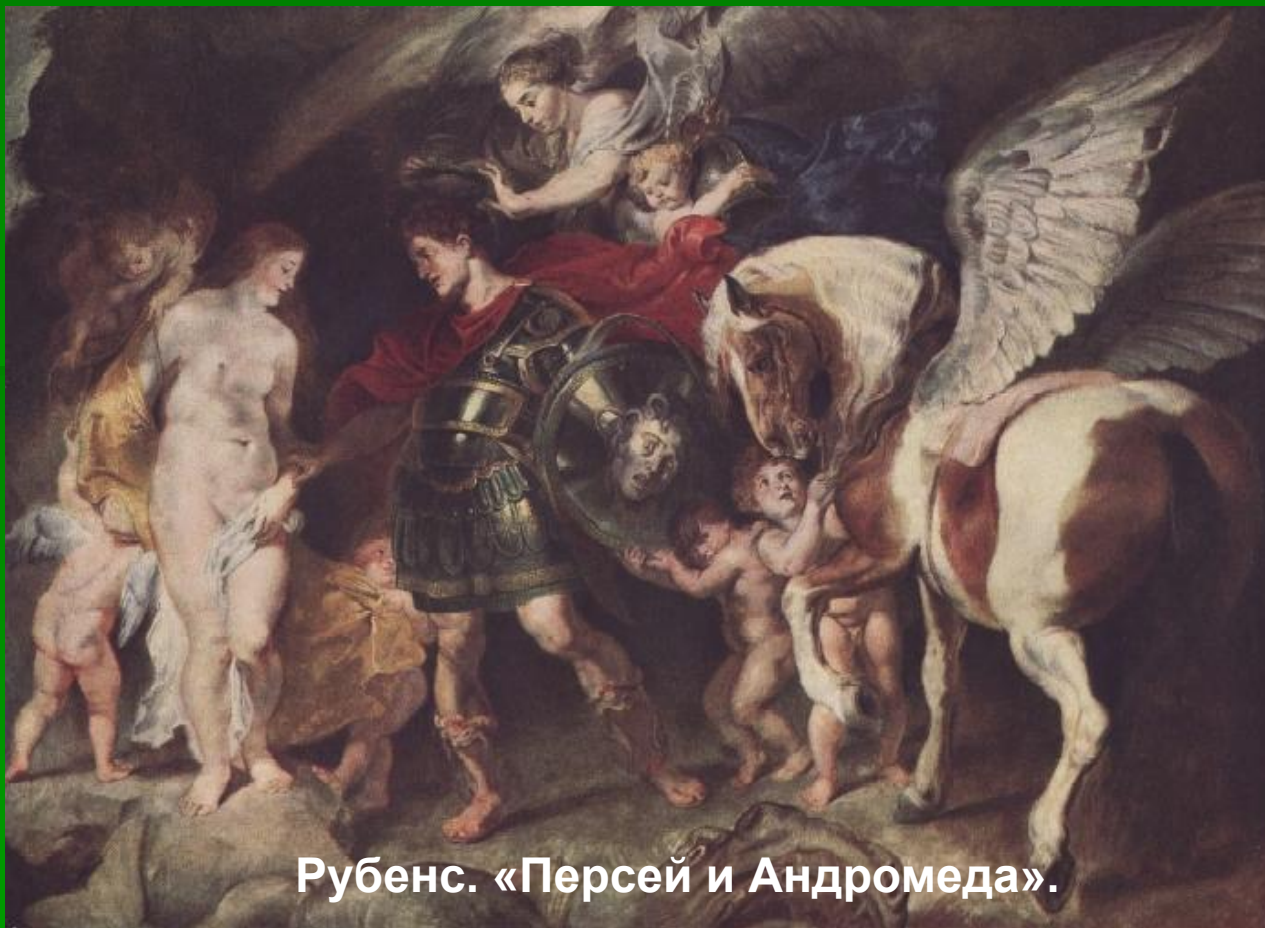
Рубенс.
«Союз Земли и Воды»

Особое место в творчестве Рубенса занимала античная тематика, где он прославляет

- радость жизни,
- торжество человеческой плоти.

Никто – до и после Рубенса – с таким упоением не писал тело человека:

- цветущее,
- теплое,
- нежное.

Рубенс. «Персей и Андромеда».

Огромные композиции Рубенса наполнены чувственной красотой мира, фигуры изображены в сложных ракурсах, в динамичном взаимодействии друг с другом.

У сверкающей живописи Рубенса есть свои пределы:

- ей не доступны духовные глубины мысли и чувства.
- его произведения предназначены для дворцов.
- они соответствуют архитектуре барокко своими размерами, характером живописной выразительности.

Главная тема пейзажа «Возчики камней» (ок. 1620 г.) - стихия и люди, противоборство человека с необузданными силами природы.

Ощущение драматической схватки чувствуется во всем образном строе картины.

Показывая не конкретный мотив, а обобщенный образ природы, Рубенс продолжает традиции нидерландского искусства 15 – 16 вв.

Пейзаж на втором плане – слева и справа от вздыбившихся скал – изображен в разном освещении: дневном и ночном. Это противопоставление подчеркивает, что происходящее на картине имеет как бы вневременной, абсолютный характер.

В 1640 г. Питер Пауль Рубенс умер от паралича сердца, в блеске прижизненной славы.

... На Зеленой площади Антверпена, в центре города, сегодня стоит бронзовый Рубенс, приветливо встречая прохожих.

Он изображен в просторной блузе, в шароварах и сапогах, у ног его – палитра с кистями.

... И часто в Бельгии, когда хотят сказать об Антверпене, говорят просто «родина Рубенса».

2. Голландская живопись. Рембрандт и трактовка света.

Рембрандт. Автопортрет. 1658 г.

«Картину можно
считать
законченной,
если художник
достиг своей
цели.»

Рембрандт.

Рембрандт.
«Молодая женщина,
которая примеряет
сережки».
1657.

Напористое, солидное и зажиточное голландское общество 17 в. потребовало и создало множество живописных изображений окружающих человека предметов и сцен его повседневной жизни.

Величайший же художник Нидерландов – Рембрандт – стал творцом более глубокого и выразительного искусства.

**Живописец и гравер
Рембрандт Харменс ван
Рейн (Лейден, 1606 –
Амстердам, 1669)**

**творил в период
расцвета голландского
искусства; достигнутые
им**

- **высота техники,**
- **культура изображения,**
- **психологическая
глубина образов -
сделали его
величайшим
художником.**

Рембрандт.
«Флора.»
Фрагмент.
1634.

Жанровый диапазон творчества Рембрандта очень широк:

- портрет,
- пейзаж,
- композиции на античные, библейские, евангельские сюжеты.

Рембранд Ван Рейн
«Даная»
1636 г.

К какой бы теме ни обращался Рембрандт, главным содержанием его искусства был человек с обуревающими его страстями.

По глубине понимания внутренней жизни человека с Рембрандтом не сопоставим ни один из его предшественников и современников (например Рубенс).

Рембрандт. Автопортрет 1658 г

До нашего времени сохранились более 90 автопортретов Рембрандта.

Он опередил свое время, настойчиво изучая самого себя.

Художник не пытался приукрасить простецкие, даже грубоватые черты своего лица или скрыть неумолимое влияние времени.

Рембрандт.
Психологический портрет
«Портрет старушки».

Художественный язык Рембрандта имеет большую драматическую выразительность, драгоценную красоту несет сама живопись:

- чудесным образом рожденный свет,
- движение кисти,
- фактура красочного слоя,
- передающее дыхание, ритм точных движений мастера.

Рембрандт.
«Давид и Ионафан»
(«Прощание Давида»)
1642.

Сюжет картины основан на библейской легенде и запечатлен момент прощания Давида с его лучшим другом. Старший из них Ионафан сохраняет присутствие духа. Чувства Давида проявляются более открыто: он приник в порыве к груди друга.

Рембрандт.
«Давид и Ионафан»
(«Прощание Давида»)
1642.

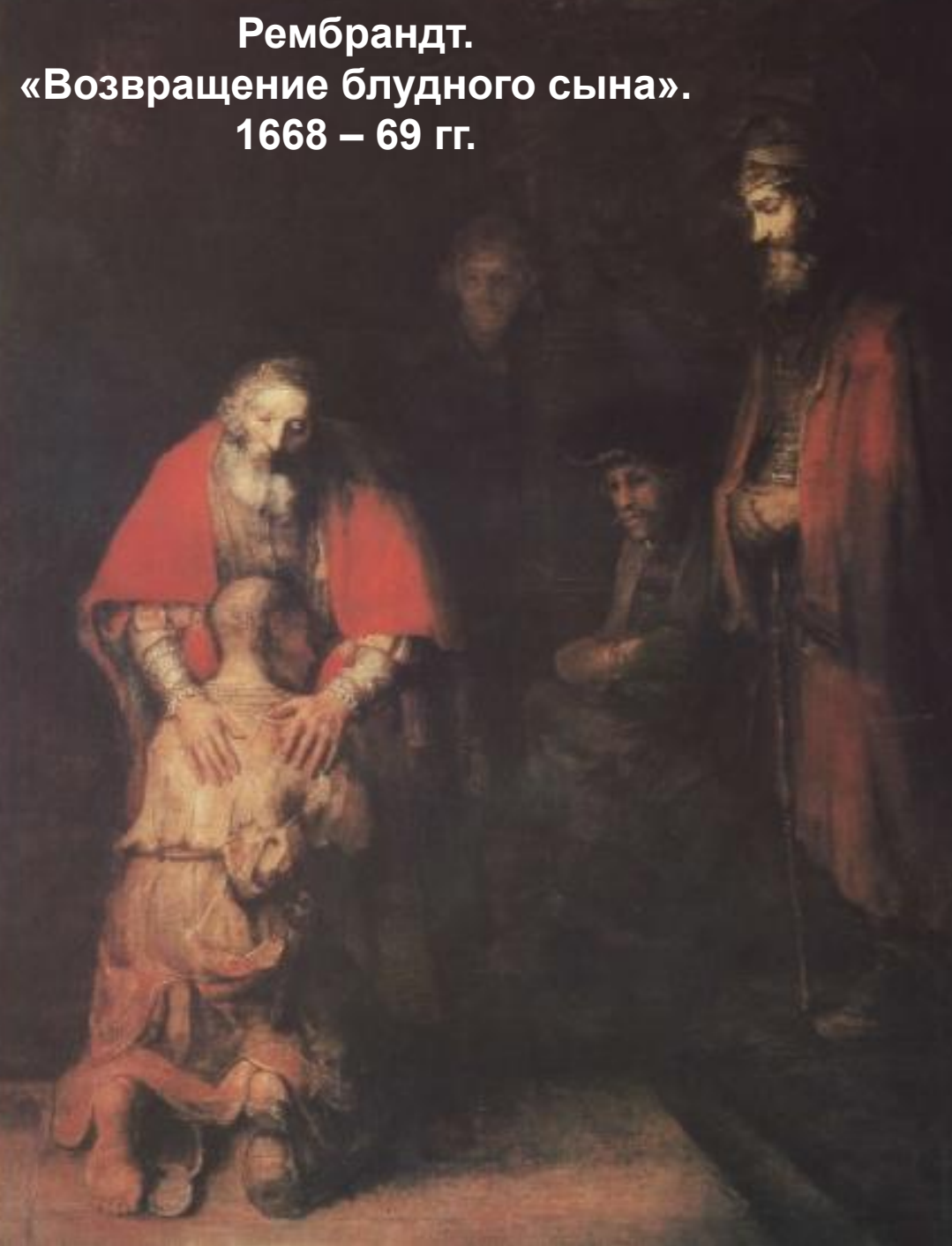

**Колорит
картины,
построенный на
сопоставлении
тончайших
золотистых,
розоватых,
нежно-голубых
и зеленоватых
цветовых
оттенков,
подчеркивает
волнение,
охватившее
героев.**

Рембрандт.

«Возвращение блудного сына».

1668 – 69 гг.

В конце жизни Рембрандт пишет большое полотно, в основе которого евангельская притча о возвращении сына к отцу (раскаявшегося человека – к Богу).

Фрагмент картины.

Нравственная красота

- сцены прощения,
 - преодоления себя,
 - наступившей душевной гармонии двух родных людей,
- выражена
- сложной группировкой фигур,
 - светом и колоритом, передающим и глубину пространства и духовную глубину совершившегося события.

Рембрандт применял

- технику живописи маслом,
- разные техники рисунка и гравюры.

Рембрандт Харменс ван Рейн умер

- в нищете и забвении
- в Амстердаме
- в 1669 г.

Он умер в Голландии,
холодом моря повитой.
Оборванный бог,
нищий гений.

Он умер
и дивную тайну унес нераскрытой.
Он был королем светотени.
Бессмертную кисть,
точно жезл королевский,
держал он
Над царством мечты негасимой
Той самой рукою,
Что старческой дрожью дрожала,
Когда подаянья просил он...

Отрывок из
новеллы Матвеева
«Рембрандт»

**Живопись Рембрандта
стала понята**

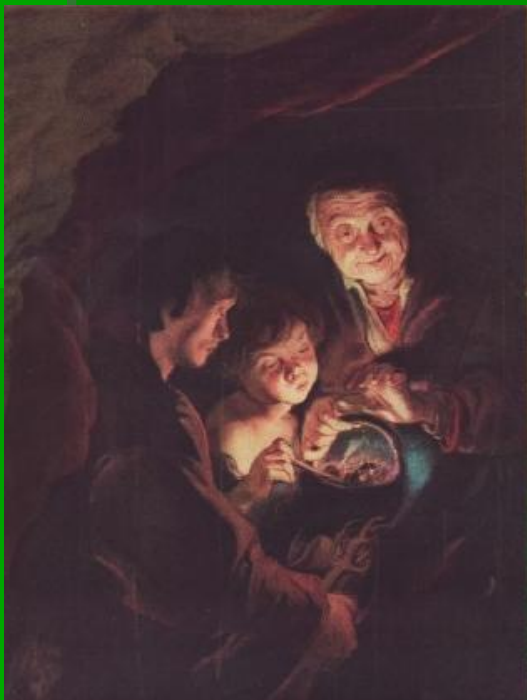
лишь с приходом

эпохи Романтизма.

3. Практическая работа.

Создать «живые сценки» по сюжетам картин.

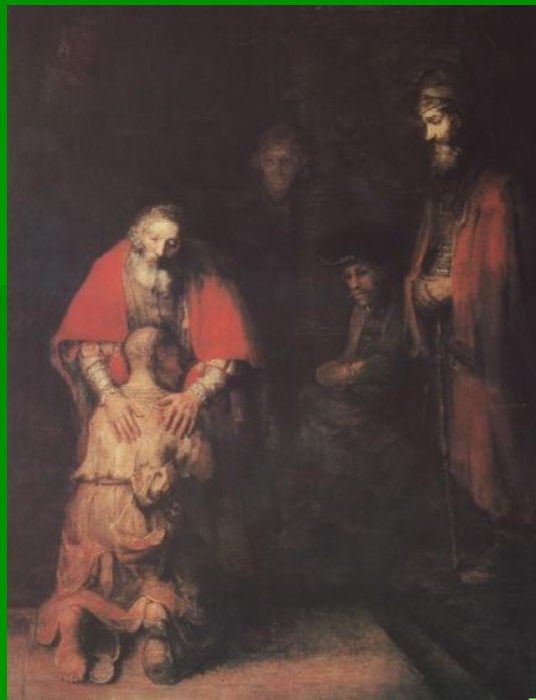
Рубенс.
«Старуха с жаровней».

Рубенс.
«Автопортрет с Изабеллой Брант»

Рембрандт.
«Возвращение блудного сына».

4. Заключение. Подведение ИТОГОВ.

Самыми масштабными личностями применительно к голландскому и фламандскому барокко являются Рембрандт и Рубенс.

В Голландии барокко принимает драматические формы у Рембрандта, во Фландрии Рубенс перерабатывает ренессансную традицию и достигает сценографических богатых и жизненно-убедительных результатов.

5. Домашнее задание.

Выполните творческую работу в рисунке: «Образ человека в стиле барокко».

6. Список дополнительной литературы для самообразования.

1. А. Варшавский. Подвиг художника. Страницы истории искусств. Серия. – М, 1965.
2. Вся история искусства / пер. с ит. Т.М. Котельниковой. – М. : Астрель, 2007.
3. Н.Е. Миропольска та інші. Художня культура світу. - К. : Вища школа, 2001.
4. Современный словарь-справочник по искусству. – М. : Олимп, 2000.
5. Тейн де Фрис. Рембрандт. – К. : Мистецтво, 1985.

7. Тесты для самопроверки (ответы запишите в тетрадь).

1. Какой стиль поставил задачу перед искусством «Поразить, поразить, еще раз поразить.»?
А) барокко; Б) готика; В) ренессанс.
2. Назовите самую масштабную личность применительно к голландскому барокко.
А) Рембрандт; Б) Рубенс; В) Леонардо.
3. Назовите самую масштабную личность применительно к фламандскому барокко.
А) Рембрандт; Б) Рубенс; В) Леонардо.
4. В какой стране в 17 в. барокко принимает драматические формы?
А) В Голландии; Б) В Фландрии; В) В Испании.

5. Кто в Фландрии перерабатывает ренессанскую традицию и достигает в живописи сценографических и жизненных убедительных результатов.

А)Леонардо; Б) Рембрандт; В)Рубенс?

6. Кого называют мастером барокко и ренессанской личностью?

А)Рубенса; Б)Рембрандта; В)Леонардо?

7. Какой школе живописи в 17 в. присущи подчеркнутый интерес к многообразию окружающего мира?

А)Неаполитанской; Б)Голландской; В)Фламандской.

8. Кто с упоением и свежестью в 17 в. писал тело человека?

А)Рембрандт; Б)Рубенс; В)Леонардо?

9. В чьем творчестве, стиля барокко, главным содержанием искусства был человек с обуревающими его страстями

А) Рубенса; Б) Рембрандта; В) Леонардо?

10. Автопортреты какого художника стиля барокко, более чем 90 штук сохранились до нашего времени

А) Рубенса; Б) Рембрандта; В) Леонардо?

11. Кто написал картину «Портрет старушки»

А) Рубенса; Б) Рембрандта; В) Леонардо?

12. Кто написал пейзаж «Возчики камней»

А) Рубенса; Б) Рембрандта; В) Леонардо?

8. Ответы для самопроверки (сравните с записями в тетради).

1. А);
2. А);
3. Б);
4. А);
5. В);
6. А);
7. В);
8. Б);
9. Б);
10. Б);
11. Б);
12. А).

В презентации использованы фотографии и картинки из Интернета.

- http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://www.centre.smr.ru/images/artists/rubens/rub_big.jpg&imgrefurl=http://www.centre.smr.ru/win/artists/rubens/portret_rubens.htm&h;
- <http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://novfamily.narod.ru/304.gif&imgrefurl=http://novfamily.narod.ru/postbe.html&h;>
- http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://blog.artnn.ru/images_2006/rembrandt_1640.jpg&imgrefurl=http://blog.artnn.ru/2006/07/16/rembrandt-harmens-van-reyn-velikiy-rembrandt/&h;
- [http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://blog.artnn.ru/images_2006/danaya_rembrandt_1636.jpg&imgrefurl=http://blog.artnn.ru/2006/07/16/rembrandt-harmens-van-reyn-velikiy-rembrandt/&h.](http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://blog.artnn.ru/images_2006/danaya_rembrandt_1636.jpg&imgrefurl=http://blog.artnn.ru/2006/07/16/rembrandt-harmens-van-reyn-velikiy-rembrandt/&h;)
- http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://img1.liveinternet.ru/images/attach/b/3/15/315/15315330_20894543.jpg&imgrefurl/

Презентацию подготовил

Учитель

**Донецкой
общеобразовательной
школы 1 – 3 ст. №126**

**Донецкого городского
совета Донецкой обл.**

**Брындюк Вероника
Викторовна.**

