План-конспект урока ИЗО для 7 класса.

**Тема: «Изображение фигуры человека в истории искусства»**

**Цели:**

1.Познакомить учащихся с представлениями о красоте человека в истории искусства.
 2. Воспитывать нравственно-эстетическое отношение к миру и любовь к искусству.
 3. Развивать творческую и познавательную активность.

**Оборудование и материалы:** подбор иллюстраций и репродукций произведений искусства различных жанров и периодов с изображениями фигуры человека, презентация, видеоролик «Красота женщины сквозь века»

**Ход урока**

 «Человек — мера всех вещей»

*Протагор*

Человек всегда был и остается главной темой в искусстве. Представление о красоте человека, о наиболее существенном в его облике и его действиях менялись в истории искусства.Произведения пластических искусств как уникальные документы истории в ярких и зримых образах доносят до нас представления о красоте человека, существовавшие в различные исторические эпохи.

Какие же были представления о красоте человека и его тела? Вы любите путешествовать? Давайте на сегодняшнем уроке совершим экскурсию по страницам истории, по страницам цивилизаций и увидим, как оценивалась красота человека в разные периоды истории.

Посмотрите внимательно на название нашей темы. Как вы думаете, о чем пойдет речь? С чего логичнее всего начать характеризовать способы изображения человека в истории искусства?

Учащиеся высказывают свое мнение.

Итак, мы пришли к выводу, что начинать экскурсию следует с первых дней жизни древнейших людей.

Представьте себе, что мы оказались в музее изобразительного искусства и рассматриваем экспозицию «Человек – мера всех вещей».

Я буду вашим экскурсоводом, ну, а вы- внимательными слушателями. Очень часто посетители не рассчитывают на свою память и записывают услышанное в блокноты. Попробуем учесть этот полезный опыт, вместо блокнотов у вас в руках будут тетради, куда вы по ходу экскурсии будете заносить услышанный материал. В конце урока, возможно, у меня возникнут к вам вопросы об услышанном и я посмотрю ваши записи. Готовы? В путь!

Посмотрите внимательно на стенд «Палеолитические Венеры». На ней изображены небольшие фигурки женщин, найденные археологами при раскопках. Опишите их.

Проверка выполнения задания

Итак, мы увидели, что эти небольшие скульптурки демонстрируют как мастерство исполнения, так и примитивность.
 В учебнике по истории мировой художественной культуры мы можем прочитать об этом так: *«Мастерство в том, как цельно и сильно почувствована пластика объемов тела: в этом смысле фигурки выразительны и, при своих малых размерах, даже монументальны. Но в них нет проблеска духовности. Нет даже лица — лицо не интересовало, вероятно, просто не осознавалось как предмет, достойный изображения. «Палеолитическая Венера», с ее вздутым животом громадными мешками грудей, — сосуд плодородия и ничего сверх того».*
*(Дмитриева, Н А., Виноградова, II. А. Искусство древнего мира.—М. 1989.—С. 15.)*

Вопрос: - *Почему древний художник изобразил женскую фигуру таким образом?*

Учащиеся высказывают свое мнение.

Действительно, фигуры этих женщин сложно назвать эталоном красоты сегодняшнего дня, но в те далекие времена человек создавал эти фигурки не с целью передать женскую красоту, а воплотить в материале силу женского начала, способность к деторождению и кормлению. Именно поэтому многие найденные фигурки изображают женщин с большой грудью, бедрами и беременным животом. Очевидно, что для людей того времени женщина была чем-то сродни божеству, которое несет в себе вечную жизнь и процветание.

Как же менялись представления о красоте человека дальше и какие правила изображения человека стали появляться? Мы входим в зал «Древнеегипетские рельефы и изображения человека»

Вопрос: *— Как вы считаете, древнеегипетский художник стремится изобразить конкретный образ или обобщенный?* — *Что в изображении фигуры человека вам кажется неестественным?*Учащиеся высказывают свое мнение.
(Плечи развернуты в фас, а голова и ноги в профиль. )

 Однако такое положение фигуры не умаляет выразительности, дает возможность рассмотреть ее с разных точек зрения способствует целостному восприятию индивидуализированного образа, получению наиболее полной информации об изображенном.
Существовал определенный Канон— свод правил и законов, которыми должен был руководствоваться художник при построении рисунка, — регламентировал в древнем Египте своеобразный критерий красоты.

Вопрос: *— Как вы думаете, согласно канону, кого древнеегипетский художник должен был изображать наиболее старательно и строго по правилам?*

Учащиеся высказывают свое мнение.

Идеалом красоты, верхом совершенства в древнем Египте был фараон. Его изображали строго по канонам, чтобы показать все величие и богоизбранность фараона-ведь правитель считался сыном богов и приравнивался им. Однаго в действительности фараоны нередко были далеки от идеала: в 1922 году, когда Говард Картер нашёл нетронутую расхитителями гробниц усыпальницу молодого египетского фараона Тутанхамона в Долине царей, было обнаружено, что у молодого фараона одна нога была короче другой. Это, по-видимому, хорошо скрывалось, так как в Древнем Египте такой недостаток считался наказанием богов и если у правителя обнаруживался физический недостаток у народа могли возникнуть сомнения в его праве на престол.

Продолжаем нашу экскурсию. Перед вами произведения искусства уже другой эпохи.

Вопрос: - *Где и когда они были созданы?*

Учащиеся высказывают свое мнение.

Ученые выделяют три периода в истории греческого искусства:

1) архаика, или древний период, - примерно с 600 до 480 года до н.э

2) классика, или период расцвета, - с 480 по 323 годы до н.э. - год смерти Александра Македонского

3) эллинизм, или поздний период; он закончился в 30 году до н.э

Античное искусство Греции и Рима показывает красоту физически совершенного человека.

Вопрос:— *Вспомните уроки истории и ответьте: «Какими принципами руководствовались художники при изображении человека?»*
Учащиеся отвечают.

В искусстве Древней Греции сложился образ идеально прекрасного и гармонически развитого человека гражданина, доблестного воина и патриота, в котором красота атлетически тренированного тела сочетается с нравственной чистотой и духовным богатством.

Это нашло отражение в скульптуре, живописи и декоративном искусстве. Греческие мастера изучали строение человеческого тела, соразмерность его пропорций, пластику движений, особенно во время Олимпийских игр.

Перед вами знаменитая скульптура древнегреческого скульптора Мирона «Дискобол».Обратите внимание: скульптор придает большое значение пропорциональным соотношениям частей фигуры спортсмена все в ней соразмерно и гармонично.
 Мирон развивает мотив движения... Человеческое тело принимает у него такую позу: дискобол держит в руке диск, другая рука согнута у колена. Все тело его в эту минуту уподобляется согнутому луку.

Пройдемте дальше. Наша следующая экспозиция посвящена скульптору Праксителю, который подарил миру статую Афродиты Книдской, богини любви и красоты. В Древней Греции красота человеческого тела была гарантом красоты души.

Фрина была моделью и подругой Праксителя. Именно она послужила моделью для статуи Афродиты Книдской. За это ее обвинили в кощунстве и богохульстве. Потому что знавшие Фрину улыбались, глядя на статую Афродиты, а видевшие статую благоговейно смотрели на Фрину. Паломники, преклоняясь перед Афродитой, шептали « как прекрасна твоя божественная красота о Фрина» а вслух восклицали « Афродита, прекрасная Афродита».За это Гетера Фрина была обвинена в кощунстве. Когда ее защитнику на судебном процессе Гипериду не хватило слов, чтобы ответить на обвинения и он обнажил грудь Фрины, воскликнув «Вот, посмотрите! Может ли девушка со столь прекрасным телом кощунствовать и лгать нам? Ее душа столь же прекрасна, как и совершенное ее тело!» По преданию судьи, ослепленные ее красотой, прекратили процесс.

Проследуем в зал под названием «Искусство Древнего Рима».
Наследником художественной культуры эллинизма стал Древний Рим. Скульптурный портрет этого времени отличался точной характеристикой и жизненным правдоподобием образов.

Перед нами римская статуя — Статуя Октавиана Августа, обращающегося с речью к войскам.
Изображение Амура, сына богини Венеры (Афродиты), напоминало о божественном происхождении императора — ее потомка. Это идеализированный памятник могущественному правителю. Тщедушный и болезненный первый римский император Октавиан изображается атлетически сложенным, «богоподобным человеком».

Вопрос. - *Взгляните на статую рядом с Октавианом Августом. Что вы видите в глазах этого человека?*

Учащиеся высказывают свое мнение.

Если Древнюю Грецию мы назовем миром эстетов, отДревний Рим это мир воинов, мир завоевателей. Здесь нет места красоте тела, мы видим нечто другое В глазах воина – завоевателя мы увидим и память сражений, через которые прошел римлянин, и боль потери товарищей, близких. Мы увидим твердость духа и уверенность в своих силах.

Мы переходим в зал «Эпоха Возрождения»

Духовная и физическая красота человека — главная тема творчества великого итальянского художника и скульптора эпохи Возрождения Микеланджело. На вопрос «Как вам удается создавать такие великолепные статуи?» он ответил фразой «Я беру глыбу мрамора и отсекаю от нее все лишнее». Его «Давид»— величественный и прекрасный юноша, исполненный беспредельной отваги, решимости, благородства. Он спокоен, однако чувствуется его готовность приложить все усилия для борьбы со злом, для победы справедливости. Это подлинный монумент героической личности, человеку, духовно и физически совершенному.Микеланджело ваяет свою скульптуру из мрамора. Большая глыба камня имела дефекты, в ней были трещины, и никто не верил в то, что из этой громады можно что-либо сделать. Но художник взялся за работу тщательно продумал будущий пластический образ, и смог «извлечь» из мраморного монолита великий немеркнущий образ.

Вопрос:*—* «Давид» — известный библейский герой, каким подвигом он себя прославил? Как вы думаете, почему для осуществления своего замысла Микеланджело обратился к древним образам?
Учащиеся обсуждают и отвечают на вопросы.

Обратимся к книге об искусстве этого периода. В ней мы можем прочитать следующее: *«Согласно библейской легенде юный Давид (тогда всего лишь пастух, впоследствии мудрый правитель) убил великана Голиафа, сразив его камнем, пущенным из пращи. Микеланджело создал статую для своей родной Флоренции ибо Давид защитил свой народ и справедливо им правил: так великий скульптор своим искусством хотел утвердить тот идеал гражданственности, в котором он видел спасение униженной родины».*Вопрос:*— Какая скульптура вам понравилась больше всего? Почему?*

Каждая эпоха находит адекватные историческому времени художественные формы отражения своих представлений о красоте.

Эпоха итальянского Возрождения наряду со скульптурными образами подарила миру множество живописных произведений. Перед вами две работы выдающихся мастеров того времени: Джорджоне и Леонардо да Винчи.

Написанная Дкорджоне в первые годы ХУI столетия «Юдифь» утверждает идеал Высокого Возрождения, который нашел выражение в картине через внутреннюю раскрепощенность композиции, размеренность изобразительных форм, красоту и утонченность женского образа, певучесть линии красочных сочетаний.
 «Она прекрасна и необычна — Юдифь Джорджоне, — пишет искусствовед А. Варшавский. - Освободить родной город от нависшей над ним грозной опасности вызывалась красавица Юдифь. С предводителя вражеских войск Олоферна возвращается она в отчий дом.
 Враги дрогнули, они побегут, когда на городской стене будет выставлена голова Олоферна, и вечно будуг славить подвиг юной вдовы, ее самопожертнование, ее удачливую удаль сограждане, те, кого спасла она от чужеземного ига, может быть, от смерти.
 Уже все позади. Уже все свершилось. И задумчиво глядит на отрубленную голову вражеского полководца Юдифь. Что проносится перед ее внутренним взором?
Может быть, одной из сильнейших сторон гения Джорджоне было умение в спокойствии выразить непокой.
 Говорят, легенда о Юдифи пользовалась особой любовью в
Венеции. Ее образ стал своего рода символом любви к отечеству, самопожертнования».

«Мона Лиза» считается самой известной картиной Леонардо. Мы можем видеть её в Париже, в Лувре. Ряды длинных галерей, на стенах — драгоценные свидетельства творческого гения человека; каждый этюд, каждая картина — кладезь исторического прошлого, живые свидетельства немногих избранных.

Картина — всего лишь 30 дюймов в высоту, и Мона Лиза изображена сидящей на низком складном стуле; её тело повёрнуто влево, правая рука покоится на левом предплечье. Лицо обращено к зрителю слегка под углом, тогда как карие глаза смотрят прямо на вас.

На заднем плане — фантастический пейзаж с холмами и горами, тёплых и мягких тонов, над ним постепенно светлеющее небо. Две колонны по краям пейзажа закрывает нынешняя рама картины. В этом полотне прекрасны все детали, но внимание прежде всего захватывает лицо.

Картину невозможно описать словами: чем дольше вы смотрите на неё, тем больше возрастает её воздействие на вас, и вы начинаете чувствовать то удивительное очарование, которое покоряло стольких людей на протяжении веков. Более того, Леонардо добился интересного эффекта: с какого бы угла комнаты вы не смотрели на Мону Лизу она будет как будто преследовать вас своим взглядом.

Человек всегда был и остается главной темой в искусстве. Представления о красоте человека, об отношении его к богу, о наиболее существенном в его облике и его действиях менялись в истории искусства.

 - Давайте посмотрим как!

ОБРАЩЕНИЕ К ВИДЕОРОЛИКУ.

(показ изображений женщин на протяжении развития живописи)

- Вы наверняка уже видели, какие то произведения, а какие-то для вас откроются только сейчас..

Наша экскурсия подходит к концу. Давайте я просмотрю ваши записи.

(Учитель просматривает тетради нескольких учеников)

А теперь постарайтесь ответить на мои вопросы— Что объединяет все эти произведения?
— Какое у вас сложилосьпредставление о красоте человека?
— Как вы понимаете значение выражения «духовная красота»?
— Какое из указанных произведений произвело на вас наибольшее впечатление?
Ученики отвечают.
Подведение итогов занятия.

Да, Человек — главная тема в искусстве. Каждая историческая эпоха выражает понимание красоты по-своему, но в этом разнообразии, безусловно, есть что-то общее.