24.09.2018, пнд

Тема: **Пафос грандиозности в живописи Рубенса.**

1. **Организационный этап.**

- Приветствие.

1. **Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.**

- Если мы заговорили о барокко вообще, логично предположить, что сегодня надо бы поговорить о ...конкретных примерах барокко.

1. **Актуализация знаний. Вспомним термины прошлого урока.**

- **Пафос?**

Па́фос (греч. πάθος «страдание, страсть, возбуждение, воодушевление»), или **пате́тика** (греч. παθητικός «чувствительный, страстный, пылкий, возбуждённый») — приём обращения к эмоциям аудитории.

- **Патетика?**

Па́фос, или пате́тика — приём обращения к эмоциям аудитории. Соответствует стилю, манере или способу выражения чувств, которые характеризуются эмоциональной возвышенностью, воодушевлением, драматизацией.

- **Гигантизм?=Грандиозность**

- **Экстаз?**

исступлённо-восторженное состояние; высшая степень воодушевления, восторга ◆ Повышенное настроение, возбуждение, **экстаз** — всё то, что отличает пророков, поэтов, мучеников за идею от обыкновенных людей, противно животной стороне человека, то есть его физическому здоровью

- Барокко?

Слово “барокко” итальянского происхождения, буквально означает “странный”, “причудливый”. Такое название весьма соответствует особенностям основного стилистического направления в европейском искусстве с конца 16 века - середины 18 века. В истории искусства 19 и особенно 20 века термином “барокко” начинают обозначать все европейское искусство 17-18 веков.

Искусство барокко сложилось и расцвело в Италии, где работали крупнейший архитектор и скульптор Л. Бернини, живописец, глава демократического реализма Караваджо, последователи академизма братья Карраччи и др. Барокко было связано с дворянско-церковной культурой эпохи расцвета абсолютизма. Был призван прославлять могущество церкви и светской аристократии, тяготел к парадной торжественности и пышности. В этот период наблюдается расцвет архитектуры, выразившийся в создании грандиозных городских ансамблей и дворцово-парковых комплексов (Собор и площадь святого Петра в Риме, образованная колоннадой Бернини (1657-1663гг)). Основополагающей чертой барокко можно считать его стремление к синтезу искусств, объединению в один ансамбль архитектуры, скульптуры, живописи и декоративного искусства. В изобразительном искусстве этого периода преобладали сюжеты, в основе которых был заложен драматический конфликт, - религиозного, мифологического или аллегорического характера.

Создаются парадные портреты, предназначенные для украшения интерьеров. Особенность барокко – не соблюдение ренессансной гармонии ради более эмоционального контакта со зрителем.

Человек в искусстве барокко предстаёт многоплановой личностью, со сложным внутренним миром, вовлечённым в круговорот и конфликты среды. Для искусства барокко характерны грандиозность, пышность и динамика, патетическая приподнятость, интенсивность чувств, пристрастие к эффектным зрелищам, совмещению иллюзорного и реального, сильным контрастам масштабов и ритмов, материалов и фактур, света и тени.

Парадные интерьеры зданий барокко украшались многоцветной скульптурой, лепкой, резьбой; зеркала и росписи иллюзорно расширяли пространство, а живопись плафонов создавала иллюзию разверзшихся сводов. В изобразительном искусстве барокко преобладают виртуозные декоративные композиции религиозного, мифологического или аллегорического характера, парадные портреты, подчёркивающие привилегированность общественного положения человека.

1. **Первичное усвоение новых знаний.**

Очень немногие художники, пусть даже великие, заслуживают чести называться основоположниками нового стиля в живописи. Рубенс — исключение. Он стал создателем живого и волнующего стиля художественного выражения, позже названного барокко. Уникальные свойства этой манеры письма наглядно продемонстрированы в его ранней переходной работе "Святой Георгий, поражающий дракона" (см. ниже). Стоящая слева женщина в застывшей позе выписана чрезвычайно детально, что характерно для всех предшественников Рубенса. Но героическая фигура рыцаря, его вставшая на дыбы лошадь, энергичные жесты и яркие краски демонстрируют новый интерес, проявляемый Рубенсом к напористому действию, движению, эмоциям. Такие картины, как эта, приблизительно на полвека предвосхитили широкое использование стиля барокко художниками в других европейских странах.

Яркий, пышный рубенсовский стиль характеризуется изображением крупных тяжелых фигур в стремительном движении, возбужденных до предела эмоционально заряженной атмосферой. Резкие контрасты света и тени, теплые богатые краски, кажется, наделяют его картины кипучей энергией. Он писал грубоватые библейские сцены, стремительную, захватывающую охоту на животных, звонкие ратные побоища, примеры высочайшего проявления религиозного духа, и все это делал с равным пристрастием к перенесению на холст высочайшей жизненной драмы. Один из его величайших поклонников, французский колорист XIX века Эжен Делакруа, писал о Рубенсе: «Его главное качество, если предпочесть его многим другим, — это пронзительный дух, то есть поразительная жизнь; без этого ни один художник не может быть великим... Тициан и Паоло Веронезе кажутся рядом с ним ужасно смирными».

Никто не изображал людей и животных в жестокой схватке так, как это делал Рубенс. Все его предшественники тщательно изучали прирученных зверей и рисовали их в сценах вместе с людьми. Такие работы обычно преследовали одну цель — продемонстрировать знания анатомического строения животного и основывались главным образом на библейских или мифологических рассказах. Воображение Рубенса увлекло его далеко за пределы реальности истории, заставляя создавать живой мир, в котором люди и звери сражаются друг с другом в стихийно возникшей схватке. Его охотничьи сцены характеризуются огромным напряжением: страсти накалены до предела, возбужденные люди и животные бесстрашно, с яростью набрасываются друг на друга. Этот жанр Рубенс популяризировал в середине своей карьеры художника. На знаменитой картине "Охота на гиппопотама" (см. ниже), одной из четырех, заказанных Рубенсу герцогом Баварским Максимилианом для одного из своих дворцов, изображена просто невероятная схватка между крокодилом, разъяренным гиппопотамом, тремя гончими, тремя лошадьми и пятью мужчинами. Вся композиция картины Рубенса мастерски сосредоточена на фигуре гиппопотама. Изгиб его спины переводит взор зрителя кверху. Там, в верхней части картины, словно веером, расположились длинные конские морды, взметнувшиеся руки охотников, пики и мечи, которые образуют мощные диагонали, возвращающие взгляд зрителя в центр полотна, в центр схватки. Таким образом, Рубенс добивается разнообразия форм на своей картине, которые, соединяясь и сливаясь, усиливают разыгрывающуюся на глазах у зрителя драму, перенося все его внимание не на жизнь, а на смерть этих животных в самом центре картины.

При холеной внешности банкира и обладая благородными манерами дипломата, на своих картинах Рубенс преимущественно изображал обнаженных женщин с пышными формами.

* Свое умение держаться в обществе художник приобрел во время службы придворным пажом у графини де Лялен, обожавшей жесткие розыгрыши и игры для своих придворных.
* Размер поместья, в котором жил Рубенс во времена процветания своего творчества, был таковым, что последующая за его кончиной опись имущества растянулась на целых пять лет.
* Во времена проживания в Италии художник пользовался популярностью у итальянских актрис, часто заводя с ними любовные интрижки. Кроме того в тот же период он неоднократно пользовался услугами блудниц.
* Излюбленной натурщицей Рубенса была его 16-летняя супруга, в брак с которой он вступил уже в возрасте 53 лет. Именно ее обнаженное тело запечатлено на большинстве картин великого художника.
* Рубенс, несмотря на откровенные [картины](http://www.artariya.ru/stilnye-resheniya-dlya-ofisa/), изображаемые им, был любящим отцом всех своих детей, которых, к слову, у него было восемь.
* Несмотря на тяжелое и нерадостное детство, художник сумел добиться больших высот и признания. Он имел рыцарское звание, а также был хорошим другом Марии Медичи, жены короля Франции Генриха 4, и папы Римского Павла V.

Воздвижение Креста Господня. [1610](https://ru.wikipedia.org/wiki/1610)
Kruisoprichting
Холст, [масло](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C). 462 × 341 см
[Собор Антверпенской Богоматери](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8), [Антверпен](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD)
([инв.](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80) 10012[[1]](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_(%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%81)#cite_note-_1c2e0d3ab79237b8-1) и 947[[2]](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_(%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%81)#cite_note-_0ce8a21341c0ed98-2))

1. **Первичная проверка понимания**

- Что запомнили? По каким приметам определяете, что Рубенс – художник стиля барокко?

1. **Первичное закрепление.**
2. **Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению.**

- Подготовиться к тесту, узнавать Рубенса среди других художников.

1. **Рефлексия (подведение итогов занятия).**

- Легко ли вам, милые?)) Сложилось ли впечатление о барокко вообще и о стиле барокко в живописи в частности?