МХК, 11 класс

Искусство русского портрета

Учитель музыки и МХК

МБОУ СШ №5

Щербаков Дмитрий Андреевич

Цель урока: познакомить учащихся с творчеством выдающихся русских портретистов 18 века.

Задачи урока.

Образовательные: познакомить учащихся с биографией и творчеством Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского.

Развивающие: развивать познавательный интерес, способствовать формированию творческого воображения, развивать вкус и чувство прекрасного.

Воспитательные: воспитание познавательного интереса к культуре своей родины.

Оснащение урока.

1. Компьютер

2. Интерактивная доска

Материалы для учащихся: дидактическая карта.

План урока.

1. Показ компьютерной презентации с последующим объяснением.

2. Закрепление материала.

3. Подведение итогов.

Ход урока

Организационный момент.

Слайд 1. ([Презентация](http://festival.1september.ru/articles/635660/pril1.ppt))

Вступление. Считается, что портрет — самое бесспорное достижение нашей национальной школы, именно благодаря ему русская живопись достигла уровня европейской. ХVIII в. в России называют веком портрета. В жанре портрета писали лучшие русские художники: Ф. Рокотов, Д. Левицкий, О. Кипренский, К. Брюллов, И. Репин, М. Врубель и др.

Темой занятия будет “Портрет в искусстве России 18 века”.

Слайд 2

Федор Степанович Рокотов (1735—1808)

В середине ХVIII в. портрет становится частью быта, связанной с архитектурой, мебелью, утварью, самими обитателями жилища, их костюмами, привычками. Благодаря “портретным гармониям” русского художника Ф.Рокотова образовался особый эмоциональный словарь для выражения впечатлений зрителя: “полумерцание, полугорение красок”, “зыбкость, воздушность”, “загадочность и таинственность”, “вибрация света и цвета”, “поэтическая хрупкость чувств”, “затаенность душевных проявлений” и т.п.

Биография

Рокотов родился в тридцатых годах XVIII века в селе Воронцово в семье крепостных. Получил начальное художественное образование под руководством Л.-Ж. Ле-Лоррена и П. де Ротари, усвоив изобразительные принципы стиля рококо. В 1760 году по распоряжению заметившего его вельможи и мецената И. И. Шувалова живописец был взят в Академию художеств в Петербурге.

 В 1765 году удостоен звания академика “за оказанный опыт в живописном портретном искусстве” и картину “Венера и Амур”. С конца 1766 года жил и работал в Москве. В позднем творчестве Рокотова заметен переход от рококо к классицизму. Последние известные работы Рокотова датируются 1790-ми. В 1765 году удостоен звания академика “за оказанный опыт в живописном портретном искусстве” и картину “Венера и Амур”. С конца 1766 года жил и работал в Москве. В позднем творчестве Рокотова заметен переход от рококо к классицизму. Последние известные работы Рокотова датируются 1790-ми.

Слайд 3

Фёдор Степанович Рокотов — один из лучших русских портретистов. Получив художественное образование под руководством Л.-Ж. Ле-Лоррена и графа Пьетро Ротари, работал в манере этого последнего, но больше него вникал в натуру и был старателен в исполнении. В 1762 г. принят адъюнктом в новоучрежденную академию художеств за представленную ей картину “Венера” и за портрет императора Петра III.

Слайд 4

Пользовался уже известностью в петербургском высшем обществе, когда вступила на престол Екатерина II. И поручила ему в 1763 г. написать её портрет, для которого давала ему сеансы в Петергофе: портрет этот, изображающий императрицу во весь рост, в профиль, среди красивой архитектурной обстановки, был подарен графу Г. Орлову и в настоящее время находится в Гатчинском дворце.

Слайд 5

К началу 1760-х годов художник Рокотов был уже достаточно искусен и знаменит. Высочайший заказ на портрет Екатерины II явился свидетельством признания таланта живописца.

Рокотов строит композицию полотна, используя профильный поворот сидящей фигуры. Этот прием является достаточно редким для парадного портрета. Величественная осанка Екатерины II, ее благородный профиль в совокупности с атрибутами власти и традиционным фоном с колонной и драпировкой, сообщают образу императрицы идеальный характер. Вместе с тем величественный жест государыни, которым она словно обращается к зрителям за пределами картины, вносит в трактовку этого вида портрета не свойственный ему налет камерности и некоторый динамизм. Коронационный портрет Екатерины II явился высшим достижением Федора Степановича Рокотова в области парадного портрета.

Слайд 6

“Портрет неизвестного в треуголке” (Начало 1770-х годов). Он висел в доме Струйских. Это молодой человек или молодая женщина в маскарадном костюме, поскольку в рентгеновских лучах проступает женский портрет, то есть высокая прическа, серьги, декольтированное платье, при этом лицо остается без изменений. Здесь тайна, а скорее всего просто игра в маскарад художника и его друзей.

Слайд 7

Особое место в творчестве художника занимает портрет А. Струйской (1772). Он является ярким примером поэтизации образа средствами живописи. Воздушная, прозрачная манера письма создает ощущение легкости тканей и бездонности фона. С помощью света Рокотов мастерски выделяет лицо и одновременно объединяет всю композицию портрета в единое целое. Не случайно этот портрет часто называют “русской Джокондой”.

Слайд 8

Дмитрий Григорьевич Левицкий (1735-1822).

Но особенно знаменательно в этом плане творчество Д.Г.Левицкого. Родился он на Украине в семье священника, который вместе с тем был известным гравером. Учился он в Петербурге у А.П.Антропова с 1758 по 1762 год и в его команде занимался украшением Триумфальных ворот, выстроенных в Москве по случаю коронации императрицы Екатерины II.

В 1770 году на большой академической выставке зрители увидели несколько портретов работы Левицкого, принесших ему известность и признание. Его избирают академиком, а затем он становится руководителем портретного класса Академии художеств.

Слайд 9

Судьба художника тоже складывалась непросто после его ухода из Академии в 1788 году по состоянию здоровья. Это был мужественный поступок, а может быть, вынужденный

Почти 20 лет - смерть Екатерины II, восшествие на престол Павла I и его гибель, восшествие Александра I - понадобилось, чтобы хотя бы вспомнили о приобретенной ранее славе художника. Но слепота надвигалась, последние годы жизни художник не мог работать. Он умер 4 апреля 1822 года, похоронен на Смоленском кладбище.

Слайд 10

Так называемые “Смолянки” (“Смольнянки”) — цикл из 7 портретов юных питомиц Воспитательного общества благородных девиц при Смольном монастыре (позже — Смольный институт), выполненный Дмитрием Левицким в 1772—1776 годах.

Девушка изображена в танцевальной позе, она представлена в сценическом костюме, судя по всему, в том, в котором она с большим успехом сыграла роль Заиры в одноименной трагедии Вольтера, которую ставили в Смольном.

Слайд 11

Феодосия Ржевская и Настасья Давыдова

Ржевская (справа) изображена в голубом форменном платье, установленном для воспитанниц второго возраста Воспитательного общества благородных девиц; Давыдова (слева) представлена в форменном платье кофейного цвета, установленном для первого (младшего) возраста. Эта маленькая смуглая грузинская княжна держит в руке белую розу — символ юности и добродетели. Девочки демонстрируют свои светские манеры, утверждая тем самым успехи института в воспитании юношества. Первый в серии портрет, вероятно, явился пробным.

Слайд 12

Екатерина Хрущева и Екатерина Хованская

Девочки разыгрывают сцену из комической оперы-пасторали Киампи “Капризы любви, или Нинетта при дворе”. Смуглая 10-летняя Хрущова (слева) играет мужскую роль влюбленного пастушка и одета в соответствующий костюм — в институте, где учились одни девочки, она прославилась этим амплуа. “Пастушок” треплет по подбородку свою партнершу жестом опытного волокиты.

Слайд 13

Екатерина Нелидова

Будущая фаворитка императора Павла изображена танцующей менуэт на фоне театральной декорации — пейзажного парка. На 15-летней девушке надет сценический костюм (светло-коричневое, с сероватым отливом, отделанное розовыми лентами платье из упругого шелка, кокетливая соломенная шляпка, украшенная цветами и лентами), один из тех, в которых она выступала в придворных балетах. Полагают, что она изображена в костюме Сербины — очаровательной и остроумной плутовки из оперы Перголези “Служанка-госпожа”, её удачному выступлению в этой роли вместе с Борщовой (Пандолфой) посвящены стихи Ржевского и Сумарокова[11]. Поза Нелидовой — секундное мгновение между завершением одного танцевального па и переходу к следующему.

Слайд 14

Наталья Борщова

Изображена танцующей на фоне театральной декорации, что позволяет её представить Аллегорией Танца. Возможно, также как и Нелидова, она тут представлена в роли Пандолфы из пьесы “Служанка-госпожа”, где играла с ней вместе. (Любопытно, что в её правой руке присутствует анатомическая ошибка).

Слайд 15

Екатерина Молчанова

Молчанова изображена в белом шелковом платье, установленном для воспитанниц старшего (четвертого) возраста Воспитательного общества благородных девиц. Справа на столе — антлия (вакуумный насос), использовавшийся как пособие при обучении смолянок. В левой руке она держит книгу. Этот атрибут позволяет воспринимать изображение и как Аллегорию Науки (или Декламации). Эти три полотна (Молчанова, Борщова и Алымова), судя по всему, экспонировались в интерьере как триптих.

Слайд 16

Глафира Алымова

Одна из лучших арфисток своего времени изображена с любимым инструментом, который одновременно делает её и Аллегорией Музыки. Она также одета в форменное парадное платье из белого шелка, установленное для воспитанниц IV (старшего) возраста, которое выглядит особенно роскошно: это платье “полонез” с “хвостом” и “крыльями” на большом панье (каркасе из китового уса). Подол юбки украшен фалбалой, а лиф — пышными бантами. Нити крупного жемчуга обвивают длинные локоны, драгоценные камни вплетены в прическу. Эту роскошь связывают с тем, что к этому времени юная Глафира уже стала предметом всепожирающей страсти Бецкого.

Слайд 17

Екатерина II — законодательница в храме богини правосудия

Новое произведение Левицкого стоит особняком в его творчестве. Оно отличается, прежде всего, надуманностью литературного замысла. В портрете менее всего отражены личные качества и характер Екатерины II. Художник создал абстрагированный образ императрицы, иллюстрацию идеального типа монархического правления, каким он представлялся среде просветителей второй половины восемнадцатого века.

Екатерина изображена в храме Фемиды — богини Правосудия. Она одета в строгое белое платье с мантией, с орденами святого Андрея Первозванного (цепь) и святого Владимира 1-й степени (лента и крест).

Статуя богини Фемиды и своды законов у ног императрицы свидетельствуют о ее государственной деятельности, корабли на дальнем плане - о победах России на Черном море. Все детали, вместе с маковыми цветами, сжигаемыми на жертвеннике,- аллегория образа справедливой, приносящий свой покой в жертву общественному служению правительницы.

Портрет был чрезвычайно популярен, неоднократно копировался и повторялся. Передовые люди видели в нем идеальное воплощение образа просвещенного монарха, призванного мудро управлять державой. Орел с оливковой ветвью воспринимался как символ просвещенной, сильной и мирной России.

Слайд 18

Весьма знаменательно, что в первом же из известных работ Левицкого, "Портрете А.Ф.Кокоринова" (1769-1770), мы видим архитектора, строителя здания Академии художеств и ее ректора. "Кокоринов стоит у отделанного бронзой, темного лакированного бюро, на котором лежат чертежи здания Академии художеств, книги, бумаги, - пишет исследователь. - На Кокоринове светло-коричневый, густо шитый золотым позументом мундир, поверх него - шелковый кафтан, опущенный легким коричневым мехом". Крупная фигура, крупное лицо - энергия и сила лишь угадываются, а жест руки в сторону чертежей на столе и выражение глаз выказывают затаенную усталость или грусть. И парадный портрет с выработанными приемами и необходимыми аксессуарами выявляет личность во всей ее жизненной непосредственности.

Слайд 19

И тут же "Портрет П.А.Демидова" (1773), знаменитого горнозаводчика. Он стоит у стола на террасе, опершись локтем левой руки о лейку; у основания колонн, за которыми виден вдали Воспитательный дом, горшки с растениями, - их-то хозяин, видимо, поливал, выйдя утром, одетый, но в халате и ночном колпаке. Атласная одежда, алая и серебристая, сверкает.Это уже не купец, а промышленник новой формации, основавший на свои средства в здании Воспитательного дома коммерческое училище.

Слайд 20

И тут же "Портрет Д. Дидро" (1773). Философ по настоятельному приглашению Екатерины II посетил Россию в 1773-1774 годах. Голова без парика, с остатками волос на затылке, чистый покатый лоб; голова не откинута и все же впечатление, что Дидро смотрит не просто в сторону, а в высоту, то есть дает себя знать, видимо, внутренняя устремленность мысли вдаль. Три портрета всего - и целая эпоха преобразований Петра Великого на новом этапе общественного развития встает воочию.

Слайд 21

Портрет А.Д. Левицкой (Агаши, дочери художника) 1785

Слайд 22

Владимир Лукич Боровиковский (1757—1825)

Владимир Боровиковский родился 24 июля 1757 года на Украине, в небольшом городке Миргороде, в семье казака Луки Ивановича Боровиковского . Отец, дядя, братья будущего художника были иконописцами. В молодости В. Л. Боровиковский учился иконописи под руководством отца.

Слайд 23

В его творчестве преобладает камерный портрет. В женских образах В. Л. Боровиковский воплощает идеал красоты своей эпохи. На двойном портрете “Лизонька и Дашенька” портретист с любовью и трепетным вниманием запечатлел горничных семьи Львовых: мягкие локоны волос, белизна лиц, лёгкий румянец.

Художник тонко передаёт внутренний мир изображаемых им людей. В камерном сентиментальном портрете, имеющем определённую ограниченность эмоционального выражения, мастер способен передать многообразие сокровенных чувств и переживаний изображаемых моделей. Примером тому может послужить выполненный в 1799 году “Портрет Е.А. Нарышкиной”.

Слайд 24

В. Л. Боровиковский — автор ряда парадных портретов. Наиболее известными из них являются “Портрет Павла I в белом далматике”, “Портрет князя А.Б. Куракина, вице-канцлера” (1801—1802). Парадные портреты Боровиковского наиболее ярко демонстрируют совершенное владение художником кистью в передаче фактуры материала: мягкость бархата, блеск золочёных и атласных одеяний, сияние драгоценных камней.

Слайд 25

Самым известным произведением Боровиковского стал портрет Екатерины II на прогулке в Царскосельском парке(1794). Он написал её не как правительницу, а в домашней обстановке, нарушив традиции официального парадного портрета.

Известно также, что работу Боровиковского она не одобрила.

После портрета императрицы члены императорской семьи и знатные дворяне стали заказывать художнику свои портреты.

Слайд 26

Яков Петрович Полонский (1819—1898)

Почти сто лет назад поэт Яков Петрович Полонский (1819—1898) увидел у своих знакомых портрет Марии Лопухиной, написанный русским художником Владимиром Лукичом Боровиковским (1787—1825). Портрету к тому времени тоже было почти сто лет. Поэт долго оставался в задумчивости перед небольшим холстом. Он практически ничего не знал об этой женщине. Знал только, что жизнь ее отчего-то сложилась несчастливо и что умерла она совсем молодой. Поэт думал: “Какое чудо — живопись! Все давным-давно забыли бы эту прекрасную Лопухину, если бы не кисть живописца...” И в голове его начали складываться стихи.

Слайд 27

Портрет М. И. Лопухиной 1797

Портрет "М.И.Лопухиной" (1797) - одно из самых замечательных произведений Боровиковского. Обаяние молодой женщины, одетой в простое белое платье, ее естественная грация, близость к жизни природы, мягкая колористическая гамма, прозрачность красок, плавный ритм линий создают поэтичный образ Лопухиной.

Подведение итогов урока. Образ М.И. Лопухиной пленяет зрителя нежной меланхоличностью, необыкновенной мягкостью черт лица и внутренней гармонией. Эта гармония передана всем художественным строем картины: и поворотом головы, и выражением лица женщины, она подчеркивается и отдельными поэтическими деталями, вроде сорванных и уже поникших на стебле роз. Гармонию эту легко уловить в певучей плавности линий, в продуманности и соподчиненности всех частей портрета.

Подведение итогов урока.

Работа с дидактической картой.

Рефлексия.

Что Вам понравилось на сегодняшнем уроке?

Какое настроение у Вас?