

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО XVII–XVIII ВЕКОВ

**Муравская Татьяна
Геннадьевна,**
*учитель истории
и обществоведения
первой категории ГУО
«Средняя школа № 3
г. Новополюцка»*

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕТРАДИЦИОННОЙ ФОРМЫ УРОКА – ДЕЛОВОЙ ИГРЫ-ПРЕЗЕНТАЦИИ

Данная разработка может быть использована в качестве интегрированного урока в курсе преподавания школьных предметов музыки и всемирной истории в 8 классе, а также внеклассного мероприятия по истории искусств.

**Тема урока: ЕВРОПЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
И ИСКУССТВО XVII–XVIII ВЕКОВ**
8 класс

Цель урока: сформировать представление о художественной культуре XVII–XVIII веков, определить особенности стиля барокко в разных видах искусства (живописи, архитектуре, литературе, музыке).

Задачи урока:

- познакомить учащихся с замечательными памятниками и ценностями западноевропейской культуры;
- охарактеризовать условия ее развития и ведущие художественные стили;
- развивать умение самостоятельно изучать материал и подготовить его к презентации;
- продолжать развивать умение анализировать художественное произведение;
- активизировать творческие способности учащихся;
- воспитывать культуру восприятия произведений искусства.

Тип урока: урок изучения нового материала.

Форма урока: деловая игра-презентация сборника творческих работ учащихся.

Структура урока:

- I. Организационный момент.
- II. Знакомство с новым материалом («погружение в эпоху»).
- III. Презентация сборника (выступления экспертов, концертные номера).
- IV. Подведение итогов урока.

V. Домашнее задание.

Материалы и оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, презентация «Европейская литература и искусство XVII–XVIII вв.», видеоролик «Диего Веласкес», видеоролик «Антонио Вивальди. Времена года. Лето», фрагмент оперы «Женитьба Фигаро», записи музыкальных произведений XVII–XVIII веков или музыкальные инструменты для исполнения композиций, распечатанный сборник «Художественная культура XVII–XVIII вв.».

Опережающее задание учащимся:

На первом уроке изучения раздела I «Западная Европа» создается творческая группа учащихся (редакционная коллегия), которая будет готовить к печати сборник «Художественная культура XVII–XVIII вв.». В состав редколлегии входят: главный редактор (учитель), заместитель главного редактора, художники-оформители, эксперты (по количеству выбранных тем). Каждый эксперт (составитель сборника) готовит текст статьи в сборник и текст своего выступления на презентации. Учитель отслеживает процесс подготовки к уроку, предлагает нужную литературу, редактирует материал. Заместитель главного редактора получает готовые тексты и составляет из них сборник. Художники-оформители помогают иллюстрировать брошюру и готовят презентацию к уроку.

Мы предлагаем следующую тематику выступлений учащихся:

1. Художественная культура XVII–XVIII веков. Взаимосвязь истории и искусства.

2. Новаторство и особенности литературы XVII–XVIII веков.

3. Д. Дефо и его роман «Приключения Робинзона Крузо».

4. Безумная жизнь или гений Бомарше: «Я лучше, чем моя репутация!».

5. Барокко: архитектура и архитекторы.

6. Барокко в живописи XVII–XVIII веков.

7. Секреты живописи Караваджо.

8. «Веласкес, Веласкес, единственный гений, сумевший таинственным сделать простое!».

9. Палитра и творчество великого мастера светотени – Рембрандта.

10. Музыкальная культура XVII–XVIII веков.

В качестве музыкального сопровождения презентации:

1) можно предложить учащимся, которые занимаются музыкой, разучить и исполнить фрагменты музыкальных произведений композиторов XVII–XVIII веков (Гендель, Бах, Вивальди, Моцарт);

2) можно пригласить на урок учащихся старших классов или учителя музыки, которые исполняют эти произведения;

3) можно подготовить записи музыкальных произведений, отрывки из оперы «Севильский цирюльник», короткие видеоролики с музыкальным сопровождением о композиторах и т.д.

ХОД УРОКА

I. Организационный момент. Проверка готовности к уроку.

II. «Погружение в эпоху».

Художественная культура XVII–XVIII веков.

Взаимосвязь истории и искусства.

Редактор (учитель). XVII–XVIII века занимают особое место в истории Нового времени. Это был полный противоречий и борьбы переходный период, завершивший историю европейского феодализма и положивший начало периоду победы и утверждения капитализма в передовых странах Европы и Америки.

В этот исторический период в Европе произошли две крупнейшие революции, которые утвердили капиталистический строй. В 1688 г. в Англии завершилась буржуазная революция, затем произошла революция во Франции. И в Европе вспыхивает новое культурное движение, которое помогает утверждению капитализма. Это эпоха Просвещения. Перемены и трагические конфликты эпохи Просвещения образно запечатлел английский поэт Джон Донн (1572–1631).

Так много новостей за 20 лет

И в сфере звезд, и в области планет,

На атомы Вселенная крошится,
Все связи рвутся, все в куски дробится.
Основы расшатались и сейчас
Все стало относительным для нас.

Художественная культура того времени отражает сложность эпохи, подготовившей победу капиталистического строя в развитых в экономическом отношении странах Европы.

В искусстве ярко запечатлено столкновение сил реакции и прогресса, упорная борьба лучших людей того времени за высокие человеческие идеалы. Одна из основных тем искусства XVII века – человек, становление его характера в борьбе, которая знала и высочайшие взлеты, и поражения. В ней человек познавал свои силы и выявлял свои лучшие качества. Эта центральная проблема решалась в разных видах искусства, но, прежде всего – в литературе и живописи.

По сравнению с эпохой Возрождения искусство XVII–XVIII веков сложнее, противоречивее в содержании и художественных формах. Целостное восприятие мира, характерное для Возрождения, разрушается, идеал гармонии и ясности оказывается недостижимым. Но образ человека остается по-прежнему в центре внимания. Титаны, воспетые в произведениях искусства Возрождения, уступили место человеку, сознающему свою зависимость от общественной среды и объективных законов бытия. Его воплощение становится более конкретным, эмоциональным и психологически сложным. В нем обнаруживается бесконечное разнообразие и богатство внутреннего мира, ярче и определеннее выступают национальные черты, показывается его место в обществе. Реальная жизнь раскрывается художниками в многообразии драматических конфликтов, сатирических и комедийных ситуаций.

Глубокое и целостное восприятие действительности в творчестве ведет к определенному синтезу в искусстве. Отдельные виды искусства утрачивают обособленность и стремятся к соединению друг с другом. В архитектуре усиливается стремление органически включать здания в пространство улицы, площади, парка. Скульптура вторгается в архитектуру и садовое пространство. Декоративная живопись дополняет то, что заложено в архитектурном интерьере.

Выступление музыкантов: А. Вивальди. Концерт для скрипки соль – мажор, 1 часть.

III. Презентация сборника «Художественная культура XVII–XVIII вв.».

Эксперт 1. Новаторство и особенности литературы XVII–XVIII веков

Литература Просвещения вырастает из классицизма XVII века, наследуя его рационализм, представление о воспитательной функции лите-

ратуры, внимание к взаимодействию человека и общества. По сравнению с литературой предшествующего столетия, в просветительской литературе происходит существенная демократизация героя. С таким героем может идентифицировать себя читатель, поставить себя на его место; этот герой ни в чем не выше обычного, среднего человека.

Но поначалу этот узнаваемый герой, чтобы привлечь интерес читателя, должен был действовать в не знакомой читателю обстановке, в обстоятельствах, пробуждающих воображение читателя. Поэтому с этим «обыкновенным» героем в литературе XVIII века все еще происходят необыкновенные приключения, из ряда вон выходящие события, ведь для читателя XVIII века они и оправдывали повествование об обыкновенном человеке, в них заключалась занимательность литературного произведения. Приключения героя могут разворачиваться в разном пространстве, близко или далеко от его дома, в привычных общественных условиях или в неевропейском обществе, а то и вне общества вообще.

Но неизменно литература заостряет и показывает крупным планом проблемы государственного и общественного устройства, места личности в обществе и влияния общества на отдельную личность.

Эксперт 2. Д. Дефо и его роман «Приключения Робинзона Крузо»

Литература эпохи дала соответствующий упомянутым идеям образ Робинзона Крузо, созданный английским писателем Д. Дефо.

Когда почти шестидесятилетний известный журналист и публицист Даниэль Дефо (1660–1731 гг.) писал в 1719 году «Робинзона Крузо», он меньше всего думал о том, что из-под его пера выходит новаторское произведение, первый в литературе Просвещения роман. Он не предполагал, что именно этому тексту потомки отдадут предпочтение из 375 произведений, уже опубликованных за его подписью и заслуживших ему почетное имя «отца английской журналистики».

Сюжет романа опирается на реальную историю, рассказанную капитаном Вудсом Роджерсом в отчете о его путешествии, который Дефо мог прочитать в прессе. Капитан Роджерс рассказал, как его матросы сняли с необитаемого островка в Атлантическом океане человека. Александр Селкирк, помощник капитана на английском судне, отличавшийся буйным нравом, поссорился со своим капитаном и был высажен на остров с ружьем, порохом, запасом табака и Библией. Когда его нашли матросы Роджерса, он был одет в козлиные шкуры и «выглядел более

диким, чем рогатые первообладатели этого одеяния». Он научился говорить, по дороге в Англию прятал в укромных местах корабля сухари, и потребовалось время, чтобы он вернулся в цивилизованное состояние.

В отличие от реального прототипа, Крузо у Дефо за двадцать восемь лет на необитаемом острове не утратил человечности. Повествование о делах и днях Робинзона пронизано энтузиазмом и оптимизмом, книга излучает неуываемое обаяние.

Интересный факт

✓ Реально существовавший шотландский матрос Александр Селкирк прожил на необитаемом острове 4 года и 5 месяцев. Вымышленный Робинзон, прожил на острове 28 лет 2 месяца и 19 дней.

✓ Полное название книги Даниэля Дефо – «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо моряка из Йорка прожившего двадцать восемь лет в полном одиночестве, на необитаемом острове у берегов Америки, близ устьев реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля кроме него погиб; с изложением его неожиданного освобождения пиратами, написанные им самим».

Эксперт 3. Безумная жизнь или гений Бомарше: «Я лучше, чем моя репутация!»

Жизнь Пьера-Огюстена Карона де Бомарше – одного из самых блестящих комедиографов в мировой литературе – изобиловала удивительными событиями, опасными приключениями, коммерческими аферами, головокружительными взлетами и падениями. Он был очень талантлив, и талантлив во всем. Бомарше остроумен и мудр, его комедии искрятся озорством и одновременно глубокомысленны. Прошли века, но персонажи комедий Бомарше – расторопный и изворотливый Фигаро, граф Альмавива, Розина и Сюзанна – продолжают покорять публику, а к операм Россини «Севильский цирюльник» и Моцарта «Свадьба Фигаро» до сих пор обращаются лучшие оперные театры.

«Я знаю нечто безумнее моей пьесы – это ее успех», – писал Бомарше.

«Женитьба Фигаро» – шедевр искусства насмешки, изворотливости и плутовства. Ее часто интерпретируют как революционное произведение, крушащее старый режим и открывающее путь в новое общество. Безусловно, впервые поставленная в 1784 году пьеса буквально проникнута духом неповиновения, который приведет к событиям 1789 года. Однако не стоит забывать, что пьеса эта, несмотря на все запреты, была высоко оценена дворянством и самим королем.

Написанная более 200 лет назад пьеса современна и сейчас. Слуга графа Альмавива весельчак и остро слов Фигаро собирается жениться на горничной графини Розины – Сюзанне. Но граф хочет расстроить свадьбу и сделать девушку своей возлюбленной. В то же время графиня и Сюзанна придумывают, как бы провести графа при помощи пажа Керубино. Забавные ситуации, непредсказуемые события – вот сюжет, вокруг которого все и вертится в течение одного безумного дня.

Драматург наделяет положительными чертами плебея. Его Фигаро отнюдь не смешон, он – последователь «веселой философии», он принципиальный оптимист именно потому, что действительность полна страданий и печали. «Я तो роюсь смеяться, потому что боюсь, как бы мне не пришлось заплакать». Смех, улыбка – его верные помощники в борьбе за утверждение собственной человеческой сущности. Фигаро верит в свою звезду, у него такой запас сил, столько выдумки, что все кажется ему простым и легко выполнимым. Жизнь бросала его из стороны в сторону, ставила ему ловушки, но несчастья только закалили Фигаро, сделали его более искусным в борьбе.

Интересный факт

✓ Пьер Бомарше изобрел приспособление, названное регулятором хода, без которого современные наручные часы были бы невозможны. Он был секретным агентом Луи XVI и давал уроки игры на арфе дочери короля. Он установил во Франции практику платить драматургам за поставленные на сцене произведения, провел несколько лет в тюрьме за банковское мошенничество и измену.

Просмотр видеоролика: В.А. Моцарт. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро» (<http://www.youtube.com/>)

Эксперт 4. Барокко: архитектура и архитекторы

Но перед красотой и зданья и фасада
Померкли и фонтан, и мрамор, и ограда...
В орнаменте витом увидишь тут и там
Победоносный шлем и вазы фимиам,
Колонны, капитель, пилястры и аркады
Увидишь всюду ты, куда ни кинешь взгляды,
Амуры, вензеля, вплетенные тайком,
И головы ягнят, увитые шнурком,
И статую найдешь в великолепной нише,
В узорах и резьбе карниз под самой крышей...

Перевод Е. Тархановской

Так описывал свои впечатления от архитектуры барокко французский поэт XVII в. Жорж де Сюдери. Обилие пышных декоративных украшений, подчеркнутая театральность, искажение

классических пропорций, оптический обман, преобладание сложных криволинейных форм действительно создавали особый неповторимый облик архитектурных строений барокко. БАРОККО (итал. Вагоссо, букв. – причудливый, вычурный) – стиль, преобладавший в искусстве Европы с конца XVI до середины XVIII века и охвативший все виды творчества, наиболее монументально и мощно проявившись в архитектуре.

Колонны и полуколонны заменяются плоскими пилястрами (пилястры – плоский вертикальный выступ прямоугольного сечения на поверхности стены или столба). Этот ряд пилястр задает своеобразный ритм движения, захватывая с собой фронтоны и наличники. Богатые украшения на них в виде гирлянд, завитков, листьев растений, человеческих фигур, которые при разном освещении в течение дня создают оригинальный светотеневой рисунок, рождая впечатление движения и дыхания здания. Аккуратное равновесие частей здания заменяется построением сложных рисунков из элементов фасада. Они прогибаются, завиваются и обволакивают друг друга, взаимодействуя между собой и с окружающим пространством. В этой взаимосвязи архитектуры со средой есть специфическая черта барокко. Декоративность фасадов находила продолжение внутри здания, в интерьере. Сложные изгибы лестниц из камня вели в пышно украшенные залы, созданные для праздничных торжеств и церемоний. Скульптуры, декоративная резьба, живопись сливались в единый цветовой и объемный ансамбль. Это слияние различных видов искусства приводило к созданию иллюзорного и чувственного мира. Такой стиль любила знать и церковь. Они понимали, что парадное и торжественное барокко лучше всего могло возвысить власть и силу.

Характерные черты барокко нашли наиболее яркое воплощение в творчестве двух зодчих, создавших целую эпоху в развитии архитектуры, – Франческо Борромини и Лоренцо Бернини. В создании криволинейных, изгибающихся поверхностей и прихотливых геометрических сочетаний Франческо Борромини не знал равных. Церковь Сант Аньезе на площади Навона в Риме – одно из лучших творений архитектора. Плавно изгибающийся фасад церкви украшает величественный купол, помещенный на высоком барабане. Стены церкви как будто растворяются в игре светотени, в выступах и проемах.

Главным архитектурным творением Лоренцо Бернини стало оформление площади перед собором Святого Петра. Архитектору предстояло решить сразу несколько задач: создать торжест-

венный подход к главному храму католического мира, добиться впечатления единства площади и собора. Пространство перед храмом он превратил в единый ансамбль из двух площадей. Первая – в форме трапеции, а вторая в излюбленной форме барокко – овале. Она обращена к городу и обрамлена величественной колоннадой, которая легко и изящно охватывала площадь.

Рим нельзя представить себе не только без овальной площади перед собором Святого Петра, обнесенной колоннадой, но и без площади Пьяцца де Пополо, замыкающейся, как кулисами, двумя совершенно одинаковыми купольными храмами, откуда лучами расходятся три длинные прямые магистрали; без пышного фонтана Треви; без мрачного великолепия многочисленных католических церквей. Все это – барочные сооружения, дух и буква барокко.

Интересный факт

✓ На лицевой стороне банкнот евро изображены ворота и окна, на обратной – мосты. Это не фотографии реальных объектов, а просто схематические иллюстрации в различных архитектурных стилях. Каждая банкнота посвящена определенному стилю, например, 20 евро – готике, а 100 евро – барокко и рококо.

Просмотр видеоролика: А. Вивальди «Времена года. Лето. Гроза» (<http://www.youtube.com/>)

Эксперт 5. Барокко в живописи XVII–XVIII веков

Герой Дефо попадает на необитаемый остров, в чуждую ему среду, которую он подчиняет себе при помощи труда, культурных навыков и подручного материала. Живописным аналогом приведенных выше идей может служить портрет семнадцатого века (часто это автопортрет), где вместо открывающейся мировой перспективы (как в живописи эпохи Возрождения) человеческое лицо как бы выступает из темноты, сосредотачивая внимание на изображенном человеке и сводя весь окружающий его мир к темному фону.

Живописи барокко свойственны смелые контрасты масштабов, света и тени, цвета, совмещение реальности и фантазии. Самые характерные черты барокко – броская цветистость, динамичность, пышность форм. Противоречивое сочетание повышенной эмоциональности, чувственности с пышной декоративностью придает произведениям барочных мастеров театрализованную зрелищность.

В живописи преобладали монументальные декоративные композиции на религиозные или мифологические темы, парадные портреты, предназначенные для украшения интерьеров.

Типичная для барокко религиозная композиция показывает святых или Мадонну в окружении ангелов в вихре взметнувшихся драпировок и курчавых облаков. Популярными в эту эпоху сюжеты из классической мифологии изображались в столь же преувеличенной манере. Не все искусство барокко было, однако, пышным и лучезарным – мрачный драматизм художников, подобных Караваджо, также принадлежит этому стилю.

Эксперт 6. Секреты живописи Караваджо

Самым значительным итальянским живописцем этого времени был Микеланджело Караваджо (1573–1610), которого можно причислить к крупнейшим мастерам XVII века. Он заложил основы реализма XVII столетия. Об этом со всей определенностью свидетельствуют его собственные высказывания, сохранившееся в небольшом количестве, но звучавшие очень определенно. «Каждая картина, что бы она ни изображала и кем бы ни была написана, – утверждал Караваджо, – никуда не годится, если все ее части не исполнены с натуры; этой наставнице нельзя ничего предпочесть». И еще: «...художник – стоящий человек, если он умеет хорошо писать и хорошо передавать натуру». В этих словах, высказанных Караваджо с присущей ему прямолинейностью и независимостью, воплощена вся программа его искусства.

Герои большинства произведений Караваджо – люди из народа. Он находил их в уличной толпе, в дешевых кабаках и на площадях, приводил в свою мастерскую и писал с натуры. Его излюбленные персонажи – солдаты, игроки в карты, гадалки, музыканты. Они «населяют» жанровые картины Караваджо, в которых он утверждает не просто право на существование, но и художественную значимость частного бытового мотива.

Обычно художник изображает одну–две фигуры, взятые крупным планом, вплотную приближенные к зрителю и написанные со всей пластичностью, материальностью и достоверностью. Большую роль начинает играть в них окружающая среда, бытовой интерьер и натюрморт (Караваджо принадлежит один из первых натюрмортов в европейском искусстве). В тех случаях, когда художник обращался к религиозным сюжетам, он полностью сохранял в них реалистические принципы своей бытовой живописи, из-за чего неоднократно вступал в конфликт с церковью и подвергался преследованиям.

Караваджо прожил недолгую (умер в 37-летнем возрасте), но полную приключений бурную жизнь. Он создал сравнительно небольшое количество произведений, в XVII веке не

было почти ни одного художника, кто так или иначе не испытал воздействия его искусства. Большинство его последователей, получивших название караваджистов, использовали главным образом внешние приемы мастера, прежде всего – его контрастную светотень, интенсивность и материальность живописи.

Интересный факт

✓ Картины Караваджо были настолько реалистичны, что на выставках их показывали в последнюю очередь, чтобы люди успели посмотреть другие полотна. Картины завешивали сукном и открывали только в самом конце выставки.

Эксперт 7. «Веласкес, Веласкес, единственный гений, сумевший таинственным сделать простое!»

Диего Родригес де Сильва Веласкес (1599–1660) принадлежит к числу величайших гениев не только испанской, но и мировой живописи.

Жизнь Веласкеса небогата внешними событиями. Он совершил несколько путешествий в Италию, благодаря своей необычайной одаренности и упорному труду сумел преодолеть враждебное отношение придворных кругов и постепенно достиг высших ступеней иерархической лестницы – титула гофмаршала испанского двора. Однако, судя по всему, он тяготился своим официальным положением и, вопреки ему, сумел сохранить внутреннюю независимость.

Изысканность цветового строя, поразительное богатство и разнообразие фактур, объективность изображения – вот характерные черты для творчества Веласкеса.

Быть может, с наибольшей отчетливостью это проявилось в портретах. Кого бы ни изображал Веласкес – членов королевской семьи, знатных кавалеров и дам или придворных шутов, юродивых и калек, – он с равным вниманием, глубиной и объективностью раскрывал внутренний мир портретируемого. Веласкес никому не льстил, никогда не приукрашивал и не идеализировал своих героев. Не прибегал в то же время с сознательному заострению отрицательных черт, к сатире и обличению, он столь глубоко проникал в характер портретируемого, что, например, папа Иннокентий X, увидев свой портрет, произнес ставшие позднее знаменитыми слова: «Слишком похоже!».

Ярчайшим примером творческого гения Веласкеса является картина «Менины», которая хранится в мадридском музее Прадо. «Менины» – так именовали фрейлин, которые с детства служили у принцесс. На полотне изображена мастерская художника в королевском дворце в Мадриде. На картине изображен живописец, работающий над порт-

ретом короля Филиппа IV и королевы Марианны. Они видны в зеркале на заднем плане картины, причем это единственная картина Веласкеса, на которой венценосная чета изображена вместе. Девочка в центре картины – единственная на тот момент дочь Филиппа и Марианны, пятилетняя Маргарита. В облике этой малышки Веласкес постарался воплотить все изящество, благополучие, богатство и этой семьи. Инфанта держится с несвойственным ее возрасту спокойствием, ничем не выдавая радость находиться рядом с родителями или интерес от необычной обстановки в мастерской художника. Очевидно, наследная принцесса уже выучила, что сдержанность в ее семье является главной добродетелью – известно, что король Филипп IV смеялся на людях всего дважды, а прожил он 60 лет.

Веласкес внес много нового во все жанры живописи, к которым он обращался. В каждом из них – будь то исторический жанр или портрет, мифологическая картина или пейзажный этюд, изображение обнаженного тела или бытовая сцена – он достиг поразительных результатов, во многом предвосхитив открытия европейской живописи последующих веков.

Интересный факт

✓ Картину «Менины» современники Веласкеса называли «творческим отчетом мастера о его профессии живописца». А сам художник получил весьма высокую по тем временам награду – он стал хранителем королевской двери, что было равноценно должности камергера.

Вместо выступления эксперта можно предложить вниманию учащихся видеоролик «Диего Веласкес» (<http://video.yandex.by/>)

Эксперт 8. Палитра и творчество великого мастера светотени – Рембрандта

Искусство Рембрандта отличается необычайной жизненностью и глубокой человечностью образов. Рембрандт писал преимущественно портреты, библейские и мифологические сцены. Под его кистью они превращались в полный огромный психологической выразительности рассказ о человеческих чувствах и отношениях...

В 13 лет Рембрандт был отдан учиться изобразительному искусству к лейденскому историческому живописцу Якобу ван Сваненбурху и с тех пор всецело посвятил себя искусству.

В начале 30-х годов XVII века Рембрандт переехал в Амстердам. Его жизнь вступила в полосу внешнего благополучия: художник завален выгодными заказами, слава его стремительно растет. Благодаря женитьбе на Саскии ван Эйленбург он сблизился с патрицианскими кругами и получил у них признание. Множество уче-

ников стремились попасть в его мастерскую, которая становилась все более модной и многолюдной.

В 1630-е гг. художник создал «Автопортрет с Саскией» (1636), картины с библейским сюжетом – «Ослепление Самсона» (1636), «Жертвоприношение Авраама» (1635), «Снятие с креста» (1633–1634).

Период успеха и благополучия длился недолго. Перелом наступил в 1642 году, когда умерла первая жена Рембрандта. В это же время его картина «Ночной дозор», задуманная как героическая сцена, встретила резкое неприятие заказчиков, что сразу же дало трещину в отношениях художника с бюргерским обществом Голландии.

Уже в 40-е, но в особенности в 50-е годы, искусство Рембрандта заметно изменилось. От его жанровых и религиозных композиций все более веет духом демократизма («Святое семейство»). Рембрандт достигает полной творческой зрелости и свободы. Его дух не могут сломить продолжающие преследовать его несчастья. В результате банкротства описывается и продается с молотка почти все его имущество, за этим следует смерть второй жены и сына Титса. В полном одиночестве, всеми покинутый, забытый Рембрандт продолжал работать, и из-под его кисти вышли в эти годы шедевры, равных которым не знала мировая история искусства.

Рембрандт умер в нищете, изгнании и забвении. Всего за свою жизнь он создал около 400 картин, 300 гравюр, 1400 рисунков и 300 офортов.

И прошло немало времени, прежде чем он обрел мировую славу. Сейчас может показаться невероятным, что еще в 1851 году Делакруа написал в своем дневнике: «Может быть, когда-нибудь откроют, что Рембрандт гораздо более великий художник, чем Рафаэль. Я пишу это богохульство, от которого у всех представителей Академии волосы встанут дыбом, но только я чувствую... что правда самое прекрасное и редкое качество».

Интересный факт

✓ Картина Рембрандта «Портрет Якоба де Гейна III» занесена в Книгу рекордов Гиннеса как наиболее часто похищаемое произведение искусства в мире. Картина была украдена и найдена четыре раза. Ей даже дали прозвище «Рембрандт на вынос».

Выступление музыкантов: Й. Гайдн. Соната ми – минор, часть I.

Эксперт 9. Музыкальная культура XVII–XVIII веков

В конце XVI столетия в Италии сложился художественный стиль барокко (от ит. *barocco* –

«странный», «причудливый»). Этому стилю присущи выразительность, драматизм, зрелищность, стремление к синтезу (соединению) разных видов искусства. Данные черты в полной мере проявились в опере, возникшей на рубеже XVI–XVII вв. Одно произведение соединяло в себе музыку, поэзию, драматургию и театральную живопись. Первоначально опера имела иное название: «драма для музыки» (ит. *dramma per musica*); слово «опера» (ит. *opera* – «сочинение») появилось только в середине XVII в.

Опера – светское искусство, наследовавшее идеи эпохи Возрождения, выдвинувшее на первый план красоту и выразительность мелодии, сольного пения, богатства человеческих чувств. Из княжеских дворцов Флоренции и Рима опера в 1637 г. пришла в первый оперный театр в Венеции. Вершина итальянской оперы того периода – творчество Клаудио Монтеверди – создателя музыкальной драмы, где музыка развивалась в теснейшей связи с драматическим действием, рисовала сложные и правдивые характеры действующих лиц.

Основоположник оперной школы Франции Жан Батист Люлли опирался на опыт драматического театра.

Несравненный по тонкости и глубине лирического выражения образец оперного искусства оставил английский композитор Генри Перселл.

Рядом с вокальным жанром развиваются инструментальные. Вслед за органом – королем искусства барокко – выдвинулся клавесин. Для этих инструментов писали итальянец Д. Фрескобальди, немцы Д. Букстехуде, Гендель и величайший из всех – И.С. Бах. В Италии в полный голос зазвучала скрипка. Сонаты для скрипки Арканджело Корелли, скрипичные концерты Антонио Вивальди – их оркестровые концерты служили образцами для многих композиторов. В эпоху барокко родились такие гениальные произведения, как фуги Иоганна Себастьяна Баха, хор «Аллилуйя» из оратории «Мессия» Георга Фридриха Генделя, «Времена года» Антонио Вивальди, «Вечерня» Клаудио Монтеверди.

Высшего расцвета инструментальная музыка достигла во второй половине XVIII в. В музыке отчетливо выделились два направления: музыка для танцев и музыка для пения. Музыкой для танцев сопровождалась балы, музыка для пения звучала в конфиденциальной обстановке.

Интересный факт

✓ В опере XVII–XVIII веков артистам приходилось стоять в третьей балетной позиции, с согнутыми дугой коленями и сведенными вместе пятками. Одна из лодыжек в этом положении должна

была находиться слегка впереди другой. Они находились в этой позиции до конца выступления.

✓ Опера «Севильский цирюльник» была написана за 13 дней.

Просмотр фрагмента оперы «Женитьба Фигаро» в постановке Королевского театра Ковент – Гарден (Лондон) (<http://www.youtube.com/>)

IV. Подведение итогов урока

Учитель. В XVII–XVIII веках в разных странах Европы художественная культура имела свои

особенности. Но характерные черты и признаки можно обнаружить повсеместно. Какие назовете вы?

Обсуждение.

V. Домашнее задание.

Выучить § 15. Заполнить таблицу «Характеристика художественной культуры XVII–XVIII веков».

Вопросы для сравнения	Литература	Живопись	Архитектура	Музыка
Основные представители				
Тематика произведений				
Особенности изображения				