Скульптура Древней Греции

Тип урока:урок изучения нового материала

Форма урока:урок-исследование.

Цели урока:сформировать представление о развитии скульптуры Древней Греции путем сопоставления шедевров разных этапов ее развития; познакомить учащихся с величайшими скульпторами Древней Греции; развивать навыки анализа произведений скульптуры, развивать логическое мышление на основе сравнительного анализа произведений искусства; воспитывать культуру восприятия произведений искусства.

Структура урока:

Введение в тему урока.

Постановка проблемного вопроса.

Рассказ с элементами исследовательской работы.

Рассказ о скульптуре архаической эпохи.

Выявление характерных черт архаической скульптуры. Работа с таблицей.

Рассказ о скульпторе Мироне.

Выявление новаторства Мирона. Работа с таблицей.

Рассказ о скульпторе Поликлете.

Выявление особенностей творческой манеры Поликлета. Работа с таблицей.

Выполнение задания по определению авторства скульптурных работ.

Рассказ о Скопасе и его творчестве.

Выявление изменений, происходящих в скульптуре в период поздней классики. Работа с таблицей.

Рассказ о Лисиппе и его творчестве.

Выявление различия в воплощении образа атлета в произведениях Поликлета и Лисиппа. Работа с таблицей.

Поиск и формулирование ответа на проблемный вопрос, поставленный в начале урока.

Задание на самоподготовку.

Введение в тему урока.

Древнегреческая скульптура является совершенным созданием античной культуры наряду с эпосом, театром и архитектурой и во многом до сих пор сохраняет значение нормы и образца.

Современные представления о греческой скульптуре неполны, многие памятники были разрушены, поэтому судить о них остается только по копиям римских мастеров.

Прежде чем достичь совершенства, искусство скульптуры в Древней Греции прошло долгий путь, в котором познание законов изображения в камне сопровождалось одновременно и познанием человека.

В истории древнегреческого искусства можно выделить следующие периоды: архаический (VII-VIвв. до н.э.), классический (V-IVвв. до н.э.) и эллинистический (III-Iвв. до н.э.).

Классика – эпоха высшего расцвета древнегреческого искусства. Именно в этот период получили развитие все виды искусства, работали величайшие драматурги, архитекторы, скульпторы. Классика делится на раннюю (490-450 гг. до н.э.), высокую (450-400 гг. до н.э.) и позднюю (400-323 гг. до н.э.).

Постановка проблемного вопроса.

Как складывалась судьба древнегреческой скульптуры? Как решалась проблема красоты и проблема человека в греческой скульптуре? От чего к чему пришли греки?На эти вопросы мы ответим в течение урока. По ходу урока мы заполним таблицу, которая будет служить конспектом этой темы.

Имена скульпторов	Названия памятников	Особенности творческой манеры
	Архаика (VII-VIвв. до н.э.)	
Мирон	Классический период (V-IVвв. до н.э.)	
Поликлет		
	Поздняя классика (400-323 гг. до н.э.) (рубеж IVв. до н.э.)	
Скопас		
Лисипп		
	Эллинизм (III-Iвв. до н.э.)	

Рассказ с элементами исследования.

Учитель. Архаика.Назовите важнейшие достижения архитектуры этого периода.

Ученик.В архитектуре этого периода складываются основные типы древнегреческих храмов, создается ордерная система. Самой древней разновидностью ордера является дорический.

Учитель.В этот период племена объединяются, образуя город-полис. Полис – это община равноправных граждан, коллективных собственников, владеющих землей. В большинстве полисов политическая борьба приводит к демократизации строя. Этот путь исторического развития воспитал у греков особое мировосприятие. Он научил по достоинству ценить реальные способности и возможности человека – не сверхчеловека, не высокомерного властелина, а обычного, свободного, политически активного человека-гражданина. Греческие полисы часто вели войны, от защитников требовались мужество, решительность, внутренняя невозмутимость. Эти качества становятся главными и в искусстве скульптуры. Скульптура архаической эпохи была представлена двумя типами фигур: обнаженного юноши – куроса и задрапированной в длинные одежды девушки – коры. **(Видеоряд из произведений архаической скульптуры).** Известные нам древнейшие греческие скульптуры датируются VIIвеком до н.э. Археологами найдено более 100 статуй куросов (греч. юноша) и кор (греч. дева).

Статуи куросов, называемых также «архаическими Аполлонами», создавали во всех центрах греческого мира. Высота фигур куросов достигала трех метров. Куросы были всегда молодыми, безбородыми и длинноволосыми (масса волос, ниспадающих на спину, моделирована в виде геометрического узора), с резко подчеркнутой мускулатурой. Коры одеты в хитоны или тяжелые пеплосы. На головах у девушек причудливые прически.

Задание: назовите характерные черты, объединяющие эти архаические статуи в один тип.

Формулирование выводов (после обсуждения), внесение их в таблицу.

Эти статуи всегда статичны, строго симметричны и фронтальны. Куросы стоят в одинаковых статичных позах, с выставленной вперед ногой, руки вытянуты вдоль тела со сжатыми в кулак ладонями. В статуях куросов чувствуется влияние монументальной египетской скульптуры.

Они всегда обнажены. Черты лица лишены индивидуальности. Лица озаряет застывшая, загадочная «архаическая улыбка». Архаические Аполлоны всегда молоды – ни старость, ни детство не привлекают ваятелей.

Архаика (VII-VIвв. до н.э.)	
Куросы – обнаженные статуи юношей. Коры – задрапированные статуи девушек.	Неподвижность поз, скованность движений, «архаическая улыбка» на лицах, связь с египетской скульптурой.

Учитель.Изображение куросов одинаково юными, стройными и сильными – начало осуществления греческой государственной программы, связанной с прославлением здоровья, физической силы и развитием спортивных игр. В архаический период (VII–VIвв. до н.э.) возрастает воспитательное значение искусства. Ибо творимая искусством идеальная красота рождает в человеке благородное стремление к самоусовершенствованию. Процитируем Лессинга: «Там, где благодаря красивым людям появились красивые статуи, эти последние, в свою очередь, производили впечатление на первых, и государство было обязано красивым статуям красивыми людьми». Цель искусства – создание красоты, которая равнозначна добру, равнозначна духовному совершенству человека.

Век высокой греческой классики выдвинул трех выдающихся скульпторов – Фидия, Мирона и Поликлета.

Мирон (500-440 гг. до н.э.) – прославленный греческий скульптор, старший современник Фидия. Работал Мирон в Афинах, но получал заказы из многих городов. Ни одна скульптура Мирона не дошла до нашего времени в оригинале, зато его творчество было так популярно в Риме, что осталось много копий его произведений. Мирон был великим мастером работы в бронзе. А копии выполнялись преимущественно в мраморе, и свойства этого материала значительно изменяли характер созданных Мироном художественных образов. Самая знаменитая его скульптура – «Дискобол».

(Демонстрация учащимся слайда статуи «Дискобол» Мирона.) В чем проявилось новаторство Мирона?

Учитель (после обсуждения). Постепенно греческие скульпторы преодолели условность неподвижной фигуры. Вехой в истории греческой скульптуры стало стремление к правдивому изображению живой движущейся фигуры. Мирон явился новатором в разрешении проблемы движения в скульптуре. Дискобол (иначе метатель диска) запечатлен в то мгновение, когда, откинув назад руку с тяжелым диском, он уже готов метнуть его вдаль. Мирон изобразил не самое движение «Дискобола», а краткий перерыв, мгновенную остановку между двумя мощными движениями: замахом назад и выбросом всего тела и диска вперед.

Показательно, что в этой статуе, изображающей человека в движении, лицо метателя диска спокойно и статично. Отсутствует индивидуализация образа. Статуя воплотила идеальный образ человека-гражданина.

Ответы учащихся по заполнению таблицы. Занесение полученных сведений в таблицу.

Имена скульпторов	Названия памятников	Особенности творческой манеры
	Классический период (V-IV вв. до н.э.)	
Мирон	«Дискобол»	Первый греческий скульптор, сумевший передать фигуру человека в момент быстрого движения. Идеализация. Лицо бесстрастно, статично, лишено индивидуализации.

Учитель.Поликлет (около 480 г. – конец Vвека до н.э.) был младшим современником Мирона. Творчество относится к 460-410 годам. Жил и работал главным образом в Афинах. Он также создавал статуи атлетов-победителей на состязаниях. Работал преимущественно в бронзе. И так же, как уМирона, сохранились только копии его скульптур. Наибольшую славу принес Поликлету его Копьеносец («Дорифор») - бронзовая статуя победителя в метании копья.

Поликлет был выдающимся теоретиком. Ему принадлежал трактат «Канон», который не дошел до нас (остались отрывочные сведения в двух фрагментах). В трактате Поликлет разработал теорию правильного соотношения пропорций человеческого тела в скульптурном изображении. Идеальные пропорции художник выработал, измеряя многочисленную натуру и выбирая среднее арифметическое. Поликлет определял пропорции человеческой фигуры, исходя из общей ее высоты. Таким образом, ступня равняется одной шестой высоты, голова – одной седьмой, лицо и кисть руки – одной десятой.

Так называемый греческий профиль являлся частью канона древнегреческой скульптуры классической и эллинистической эпох, важнейшей характеристикой красоты, согласно которой линия носа прямо переходит в лоб без какого-либо выделения переносицы. Еще канонической чертой лица можно назвать относительно тяжелый подбородок.

Образцовой статуей, воплотившей принципы и дух «Канона», была статуя копьеносца («Дорифор»).

(Демонстрация учащимся слайда статуи «Дорифор» Поликлета.)

Задание. Сравнить «Дискобола» Мирона и «Дорифора» Поликлета, постараться найти максимальное количество общих и отличительных черт.

Учитель (после обсуждения). Мирон и Поликлет были великими мастерами классического стиля, их искусство лишено эмоциональности, лица атлетов лишены индивидуальных черт, они не являются носителями эмоциональной жизни. Оба мастера изображают олимпийских победителей в обобщенно-идеализированной форме. Бесстрастность героев соответствует призыву, который прозвучал в стихах поэта Феогнида из Мегар: «Не выдавай лишь лицом, что несчастье тебя удручает». Копьеносец поражает выражением покоя и внутренней силы в совершенном физическом облике. Это изображение народа, который бы сумел биться, если бы ему понадобилось отстаивать свои блага. Но пока что копье на плече Дорифора лежит праздно.

Задание. Является ли статуя Копьеносца неподвижной и статичной? Проявляет ли Поликлет интерес к передаче движения? С помощью какого приема Поликлет заставил тело статуи прийти в движение?

Учитель (после обсуждения).Поликлет достиг ощущения скрытого движения в состоянии покоя. Он воспроизвел естественную спонтанную позу человека.

Движение атлета у Мирона («Дискобол») находится в промежутке между двумя импульсами – замахом назад и выбросом всего тела и диска вперед.

У Поликлета человеческое тело находится в состоянии медленной ходьбы. (Дорифор стоит, но он стоит в позе шага.) Гениальное изобретение Поликлета заключалось в том, что с помощью свободно отставленной ноги он заставил все тело статуи прийти в движение. Статуя копьеносца поражала современников естественностью позы. Фигура строилась крестообразно. В изобразительном искусстве эта поза называется хиазм. Косой крест в греческом алфавите – буква X(хи). Отсюда название принципа: хиазм. Хиазм – поза, при которой перенос тяжести тела на одну ногу сопровождается определенным соотношением: если правое плечо поднято, то правое бедро опущено, и наоборот. Возникает крестообразная симметрия.

После обсуждения заполнение таблицы (третий столбик).

Имена скульпторов	Названия памятников	Особенности творческой манеры
	Классический период (V-VIвв. до н.э.)	
Поликлет	«Дорифор» (Копьеносец)	Определил законы пропорций идеальной человеческой фигуры. Человеческая фигура дана в медленном шаге с упором на одну ногу (хиазм). Идеализация, бесстрастность. Отсутствие психологизации и индивидуализации.

Задание. «Диадумен» (атлет, повязывающий вокруг головы ленту победителя), «Афина и Марсий». Можно ли считать эти скульптуры работой одного мастера? Приведите аргументы.

Правильный ответ: Подобно «Дискоболу» движение Марсия находится как раз в промежутке между двумя импульсами – схватить флейту и отпрянуть назад под угрозой Афины. Точно так же и движение Афины состоит из двух противоречивых импульсов – она готовится уйти и одновременно поворачивается назад, угрожая Марсию. Скульптурная группа «Афина и Марсий» создана Мироном.

Прием Поликлета (хиазм) со всей очевидностью просматривается в статуе Диадумена (Юноши, повязывающего голову).

Диадумен создан Поликлетом через 20 лет после «Дорифора».

Учитель.Скопас –древнегреческий скульптор IVвека до н.э., творческая деятельность относится к 380-330 годам до н.э., представитель поздней классики. Работал для многих городов Греции и Малой Азии. Как архитектор и скульптор принимал участие в создании Мавзолея в Галикарнассе. Отдельные фрагменты фронтонных композиций храма и части фриза Мавзолея, выполненные рукой Скопаса, сохранились до наших дней. С именем Скопаса в древности связывали около 30-ти мраморных статуй.

Зрительный ряд: Скопас «Голова раненого воина», «Битва греков с амазонками» (фрагмент фриза мавзолея в Галикарнассе), «Менада».

Задание. Что отличает эту скульптуру от того, что мы видели у Мирона и Поликлета? Какие изменения происходят в скульптуре? Что нового открывают нам работы Скопаса? Ваши мысли. Впечатления.

Учитель (после обсуждения). Творчество Скопаса знаменует собой большие перемены, происходившие в искусстве и в духовной жизни греков. На смену обобщенно-идеальным, внешне и внутренне устойчивым персонажам Фидия, Мирона и Поликлета приходит искусство более экспрессивное, выражающее напряженную душевную жизнь как изображенного персонажа, так и самого автора.

Решающий шаг в этом направлении сделал именно Скопас. В скульптурах Мирона и Поликлета воплощен не портрет конкретного человека, а изображение некоего человеческого типа. Работа Скопаса (фрагмент«Голова раненого воина») далека от классического обобщенного представления о внешнем образе воина и гражданина, но создает остро-выразительный образ и раскрывает внутреннее состояние конкретного человека. Самое полное представление о стиле Скопаса дает его «Менада» («Вакханка»). Мчится неистовая спутница Диониса с ножом в правой руке и растерзанным козленком на левои плече. Такого порыва чувства и вихря движения не знала греческая пластика. Тело менады двигается одновременно во все стороны.

Искусство Скопаса проникнуто драматическим пафосом. В образах скульптора раскрывается мир сильных душевных чувств, борьба страстей. Душа человека становится все более интересна деятелям искусства. Скопас – разрушил благородный, бесстрастный идеал Фидия. Веками греки считали, что открыто обнажать свою боль – некрасиво. Давний эллинский идеал калокагатии, согласно которому только красивый человек благороден, переживает кризис, что открывает путь к изучению личности. Скопас стал мастером пафоса – страсти, страдания. Его главный интерес – в изображении людей и богов в момент аффекта, потрясения, ему необходимо показать борьбу эмоций.

Заполнение таблицы.

Имена скульпторов	Названия памятников	Особенности творческой манеры
	Поздняя классика (рубеж IVв. до н.э.)	
Скопас	«Менада» (Вакханка), «Голова раненого воина», фрагмент фриза мавзолея в Галикарнассе «Битва греков с амазонками»	Разрушил благородный, бесстрастный идеал Фидия. Интерес к внутреннему состоянию человека. Выражение сильных, страстных чувств. Драматизм. Экспрессия. Изображение энергичного движения.

Учитель.Драматически-напряженное искусство Скопаса оказало заметное влияние на Лисиппа и мастеров последующих поколений. Чувств с каждым новым периодом в греческой скульптуре прибавлялось.

Лисипп – древнегреческий скульптор второй половины IVвека до н.э., придворный скульптор Александра Македонского. Сам себя считал «учеником Дорифора». Лисипп завершает искусство классической Эллады и кладет начало искусству следующего исторического периода – эллинизма. По некоторым данным, скульптор, работая с помощниками, оставил после себя 1500 произведений из бронзы. Ни одна статуя его не дощла до наших дней, сохранилось лишь несколько копий. «Апоксиомен» (атлет, счищающий с тела грязь после борьбы) – главная работа Лисиппа.

Обломки фриза гробницы Мавсола, изображающего битву греков с амазонками, поражают еще невиданной в античном искусстве буйной динамичностью.

Зрительный ряд: 1. Лисипп «Апоксиомен». 2. Поликлет «Дорифор».

Задание. Сравните работы «Дорифора» и «Апоксиомена». Постарайтесь выявить разницу в воплощении образа атлета в произведениях Поликлета и Лисиппа.

Учитель (после обсуждения).Знаменитый «Апоксиомен» Лисиппа отличается от «Дорифора» Поликлета более динамичной позой (кажется, что он сейчас изменит позу), удлиненными пропорциями. Это два канона разных эпох. Лисипп нарушает старый, поликлетовский канон человеческой фигуры, чтобы создать свой, новый, значительно облегченный. В этом новом каноне голова составляет уже не 1/7, а лишь 1/8 всего роста.

Дорифор безличен, это не портрет конкретного человека, а изображение некоего человеческого типа, идеализированный образ человека. Герои Лисиппа становятся очень похожими на обыкновенных людей. Даже образ атлета, всегда овеянный в Греции ореолом славы, теряет былой героизм. «Апоксиомен» Лисиппа – не борец, которого чтит и которому поклоняется город. Да и жест его будничный – после занятий на палестре он счищает скребком прилипший к телу песок. В чертах атлета проглядывает усталость от крайнего напряжения. Наконец, Апоксиомен – индивидуальность (непокорный хохолок на макушке, скребок не в правой, а в левой руке).

Созданный Лисиппом портрет царя («Голова Александра Македонского») несет черты героя, «второго Ахилла», и в то же время – реального, ни на кого другого не похожего человека, которому не чужды тревоги и сомнения, озабоченность, усталость. Лисипп стремился к психологической точности портрета.

Величайшие греческие скульпторы изображали людей такими, какими они должны быть. Лисипп говорил, что до него скульпторы изображали людей такими, каковы они есть, а он такими, какими они кажутся. И в самом деле, фигуры его не воспринимаются нами как созданные «напоказ», они не позируют нам, а существуют сами по себе, как их схватил глаз художника во всей сложности самых разнообразных движений. Новаторство Лисиппа заключается в том, что он открыл в искусстве ваяния огромные, до него еще не использованные реалистические возможности.

Заполнение таблицы.

Имена скульпторов	Названия памятников	Особенности творческой манеры
Лисипп	«Апоксиомен», «Голова Александра Македонского»	Разработал новый пластический канон, заменивший канон Поликлета. Появляется индивидуализация и психологизация образов.

Подведение итогов урока. Формулирование выводов.

Учитель. Попытаемся ответить на вопрос, который был сформулирован в начале урока: как решалась проблема красоты и проблема человека в греческой скульптуре. От чего к чему пришли греки?

Ученики.От условных (однообразных по чертам и выражению лиц) куросов и кор в период архаики через классическую красоту идеальных бесстрастных героев в классический период (Фидий, Мирон, Поликлет) к интересу к передаче внутреннего мира человека в поздней классике (Скопас, Лисипп).

Задание на самоподготовку: ознакомиться с творчеством Праксителя (найти материал по творчеству скульптора в сети Интернет или использовать детскую энциклопедию по искусству и другие печатные источники).