

Человек в художественной летописи мира.

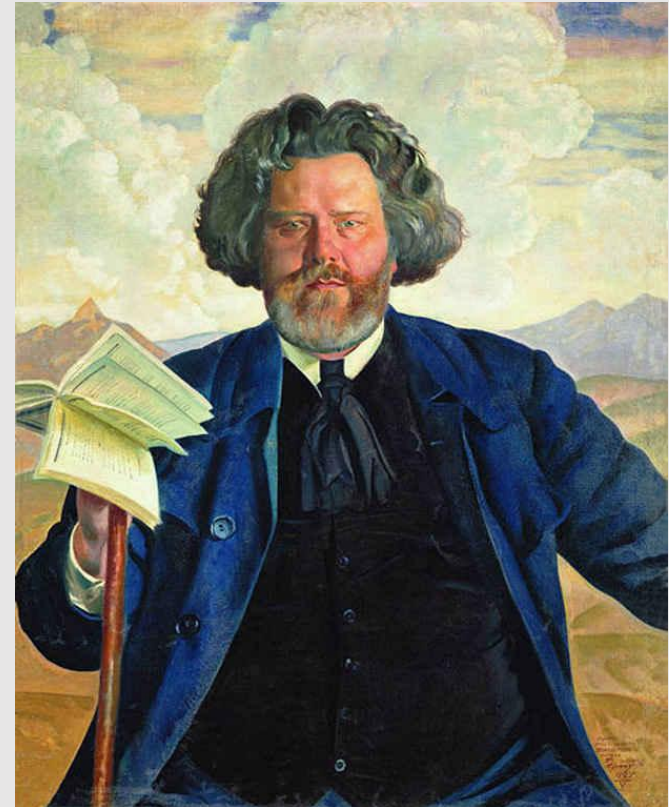
- Презентация
подготовлена учителем
МХК МБОУ СОШ № 1 г.
Ставрополя Островской
Татьяной Николаевной

Человек в художественной летописи мира.

Мир-лестница, по ступеням которой
Шёл человек. Мы осязаем то,
Что он оставил на своей дороге.
Животные и звезды –шлаки плоти,
Перегоревшей в творческом огне;
Все в свой черед служили человеку
Подножием, и каждая ступень
Была восстаньем творческого духа.

М.А. Волошин

Б.Кустодиев

Портрет Максимилиана Александровича

Путь, пройденный человечеством, - путь познания законов Вселенной и самого себя, путь творческих поисков и открытий. На этом историческом пути человек создал и оставил последующим поколениям выдающиеся достижения культуры, свидетельствующие о его огромных творческих и духовных возможностях.

Сандро Боттичелли. Рождение Венеры (фрагмент)

Микеланджело Буонаротти. Пьета.

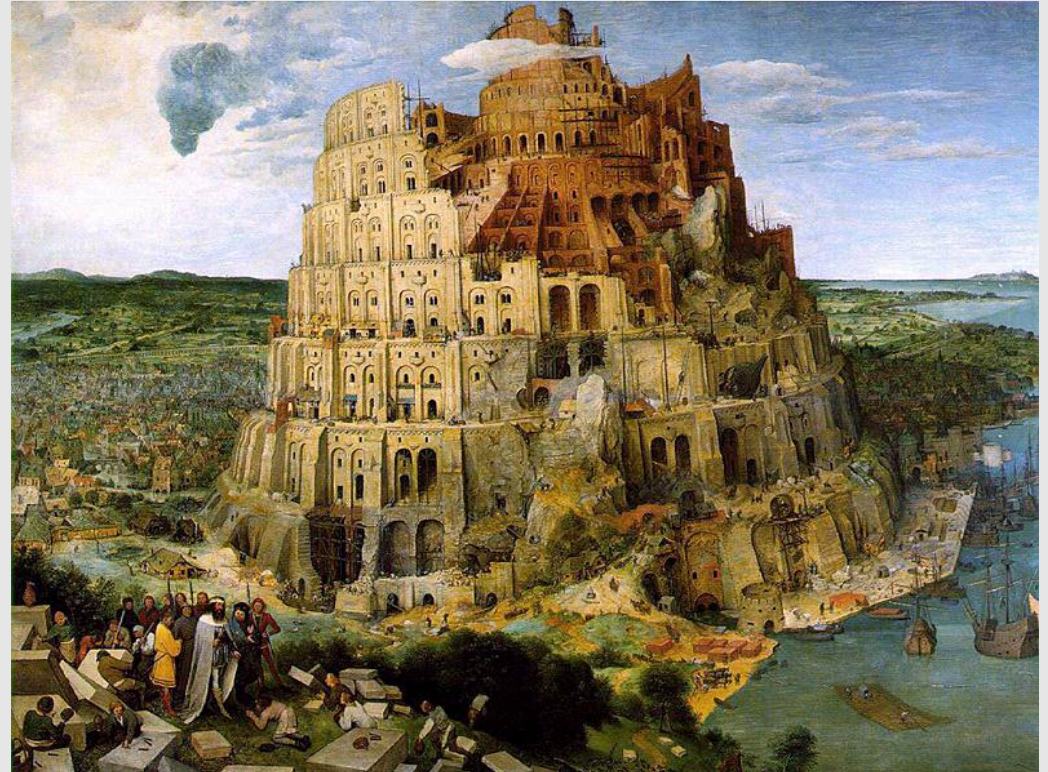

Мы уже говорили о человеке как частице мироздания, определяли его место в мире природы. Но в то же время человек – существо общественное. Он рождается, живет и умирает в обществе, действует согласно законам и нравственным нормам своего времени. Как же на протяжении тысячелетий менялись отношения человека с обществом? Какие нравственные, духовные ценности и идеалы становились приоритетными в ту или иную историческую эпоху?.

В. Суриков «Взятие снежного городка»

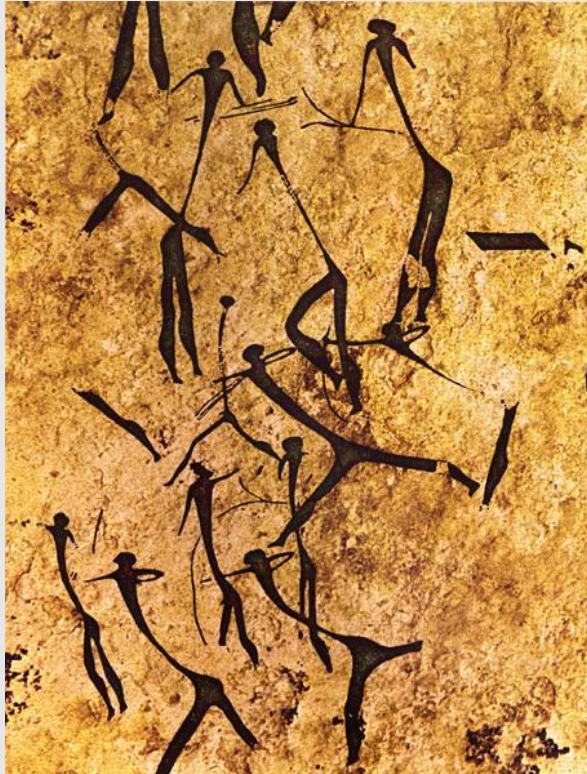

Питер Брейгель. «Вавилонская башня»

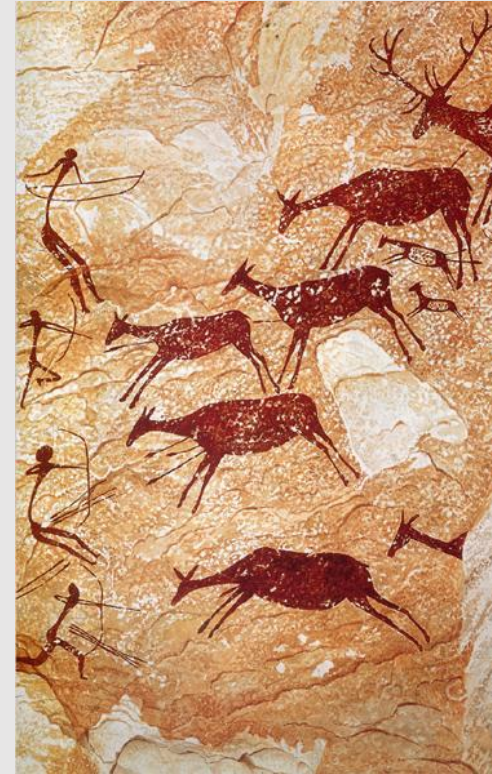

Как известно древнейший человек еще не осознавал временной последовательности происходящего. Причинно-следственные связи явлений и событий искал в мифических представлениях, обожествляя силы природы. Но со временем его представления о своем месте в мире изменились, он стал осознавать себя частью государства, ощутил в себе силу, способную влиять на развитие истории.

Сражающиеся лучники

Пещера Кастильон. Испания.

Если в художественной культуре Древней Греции господствовал культ олимпийский богов, то в эпоху Римской империи повышенным интересом пользовалась личность общественная и государственная. Впервые человек был поставлен на такой высокий пьедестал. В этот период воздвигались статуи не только в честь богов. Площади Рима и городов Римской империи украшали скульптурные портреты прославленных личностей: императоров, полководцев, достойных горожан.

**Неизвестный скульптор.
Конная статуя Марка Аврелия.
161-180гг. Рим.**

**Статуя Августа из Примы Порты.
Мрамор. Ок. 20—17 г. до н.**

Священной обязанностью римлянина стало служение государству и принесение на его алтарь победы, доблести, богатства и славы. Идеал человека Римской империи рассматривается в трактате Цицерона, великого римского оратора и общественного деятеля.

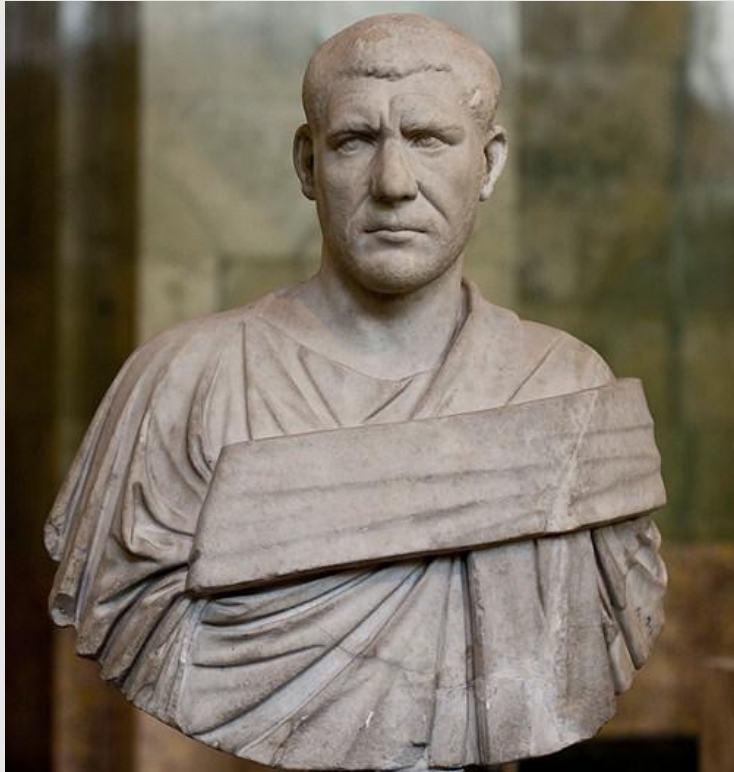
Неизвестный скульптор. Бюст Цицерона. 1 в до н.э. Галерея Уфицци , Флоренция

- «Гражданин строгих правил, храбрый и достойный первенства в государстве... всецело посвятит себя служению государству, не станет добиваться богатств и могущества и будет оберегать государство в целом. Заботясь обо всех гражданах... он... будет держаться справедливости и нравственной чистоты.»

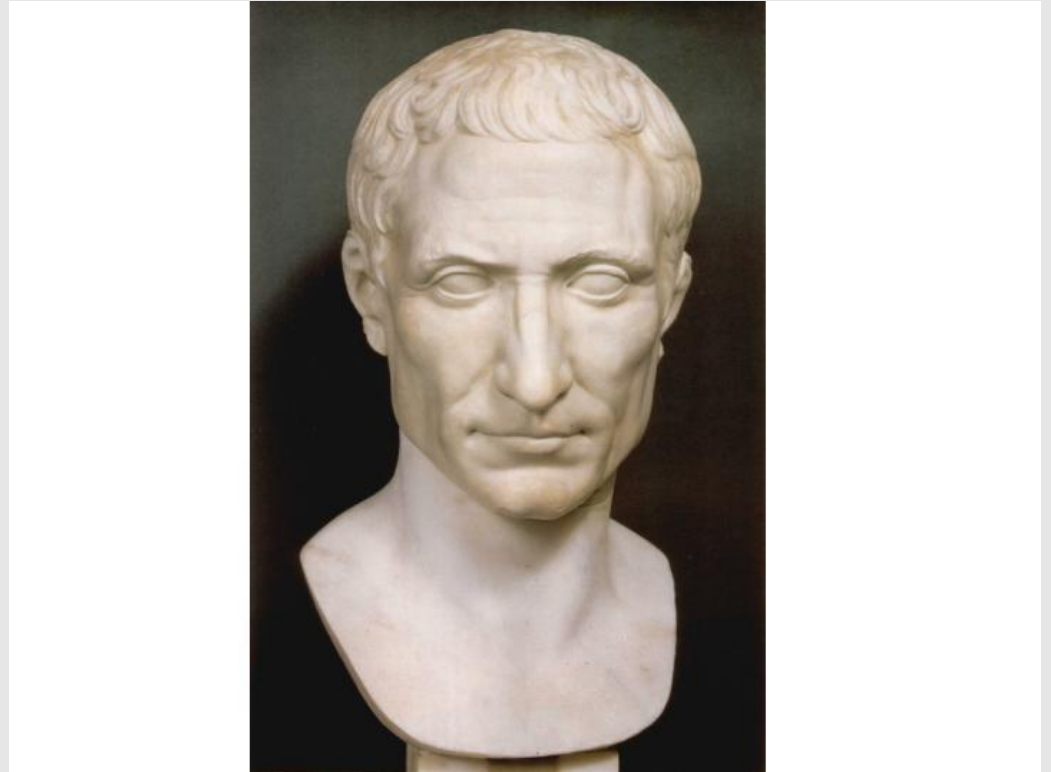

В римском скульптурном портрете нашли выражение лишь те черты общественной личности, которые были созвучны идеалу. Суровый властный взгляд, высокий лоб, энергичный поворот головы, резкие складки одежды придают скульптурному портрету императора Филиппа Аравитянина особое величие и черты героической личности.

Неизвестный скульптор. Филипп Аравитянин. 40-е гг. III в. до н.э. Гос. Эрмитаж. Санкт-Петербург

Неизвестный скульптор. Голова Юлия Цезаря. 44 г до н.э. музеи Ватикана. Рим.

В средние века в связи с распространением христианства иными стали представления человека о его роли и месте в обществе. В произведениях искусства подчеркивалась духовная сущность человека верующего, его суровый аскетичный облик.

Педро де Мена. Святой Франциск. 1650-е гг. Толедо. Испания.

Статуи собора Нотр-Дам. Ок. 1145-1155 гг. Шартр. Франция.

В эпоху Возрождения открылся новый мир. Главным завоеванием этого периода стал повышенный интерес к человеку, его личности, неограниченным духовным и творческим возможностям. В обществе утвердились идеи *гуманизма* (лат. *человечный*). А искусстве главной темой стал человек – прекрасный и гармонично развитый. Титаны Возрождения прославили его мощь и величие, духовную и физическую красоту. Впервые художник попытался заглянуть в глаза человеку, передать единство внешней и внутренней сущности. Портреты этого времени воспринимаются как зеркальное отражение души человека.

Фигура мальчика изображена на фоне пейзажа с прозрачными деревцами. Создавая поэтический образ, художник стремился не упустить ни одной детали.

Уверенный, но еще по-детски мальчишеский взгляд, пухлые щеки, тщательно прорисованные лоб, глаза, нос, подбородок... Точность рисунка позволила донести до зрителя и такую деталь, как едва заметно выпяченные губы.

Важность и значительность портретируемого подчеркнуты композицией картины. Чтобы центр вверху совпадал с изображением синей шапочки, художнику пришлось выдвинуть мальчика к левому краю. Вместе с тем высокая скала в правой части полотна служит опорой фигуре.

И еще одна деталь. Как правило подробности выписываются на переднем плане, здесь наоборот: лицо и фигура, особенно розовая курточка даны обобщенно, а пейзаж выписан подробно и отчетливо. Художник хочет убедить нас в том, что в портрете мальчика нет никаких тайн, скрытых от нас природой.

Пинтуриккьо.

**Портрет мальчика. Ок.80-х гг.
XV в. Картинная галерея.
Дрезден.**

**Ганс Гольбейн Младший.
Портрет Георга Гиссе. 1532г. Г
ос.музей. Берлин. Германия**

**Ганс Гольбейн Младший.
Портрет сэра Томаса Мора. 1526г.
Собрание Фрика. Нью-Йорк.США.**

Сложным и многогранным стало изображение человека в искусстве 17-18вв. В новой исторической обстановке возвышенный идеальный образ человека эпохи Возрождения перестает удовлетворять запросы общества. Человек не мыслится вне окружающей его среды. С одной стороны искусство стремится учитывать социальное превосходство верхушки общества, а с другой – запечатлеть повседневную жизнь простого человека, человека из народа. Герои этого периода поражают внутренней красотой, кипучей энергией, способностью к переживанию.

Франс Халс.

Портрет молодого человека с перчаткой в руке.

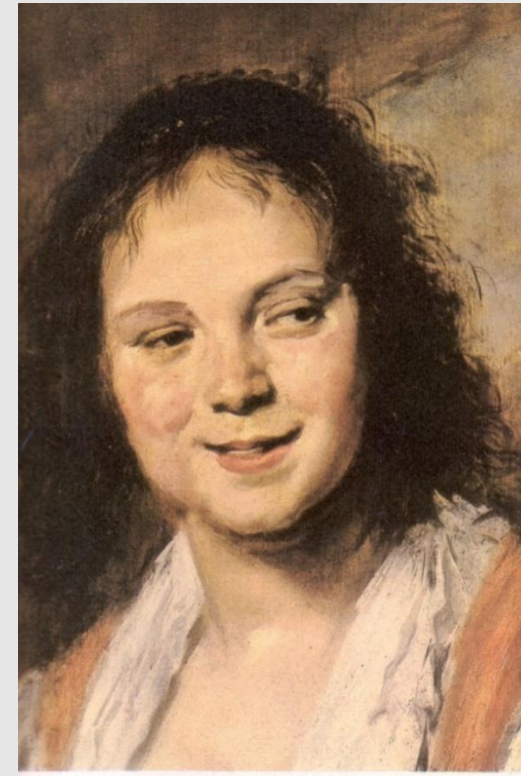
Ок.1650г. Гос.Эрмитаж. Санкт-Петербург

Франс Халс.

Портрет цыганки.

Ок.1628-1630гг.Лувр.Париж.

В 18 в. искусство продолжило поиски героической, общественно значимой личности. Все чаще в произведениях звучит недовольство существующим порядком. Страстная жажда активных действий и готовность к их осуществлению находят отклик в творчестве выдающихся мастеров. Благородные чувства и героические поступки, направленные на процветание Отечества, становятся главной темой в искусстве. «Благородная простота» и «спокойное величие» античных мастеров легли в основу искусства 18 в.

**Леонтий Семенович
Миропольский портрет
Ломоносова 1787г.**

**Ф.С. Рокотов. Портрет
Сумарокова. 70-е гг. 18 века.**

Исторические события нач. 19 в. во многом определили общий характер развития искусства. На первый план выдвигается романтическая мечта о свободной и независимой личности. Социальные конфликты все отчетливее демонстрируют неудовлетворенность и одиночество человека, не желающего принимать жизнь такой, какая она есть.

Теодор Жерико «Плот «Медузы»»

20-е гг. 19в. Лувр. Париж.

И.К.Айвазовский, И.Е.Репин.

«Прощание Пушкина с морем»

1877г. Всероссийский музей им. А.С. Пушкина. Санкт-Петербург

Но очень скоро реальная жизнь положила конец романтическим мечтаниям человека. В буржуазном мире, мире холодного расчета, им на смену приходят поэтичность и красота обычной жизни с её повседневными заботами, нерешёнными проблемами и редкими минутами счастья. На смену романтизму в искусство приходит реализм.

Гюстав Курбе.

Долбильщики камней.

1849. Картинная галерея. Дрезден

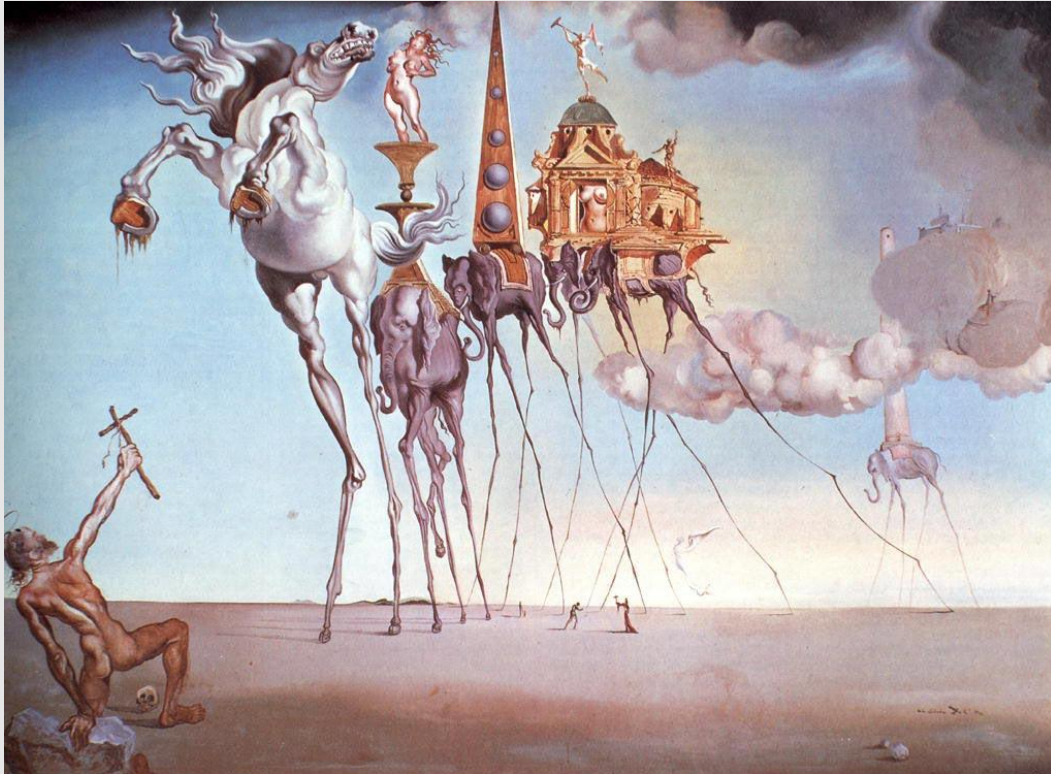

Павел Федотов «Сватовство майора». 1848г. ГТГ. Москва

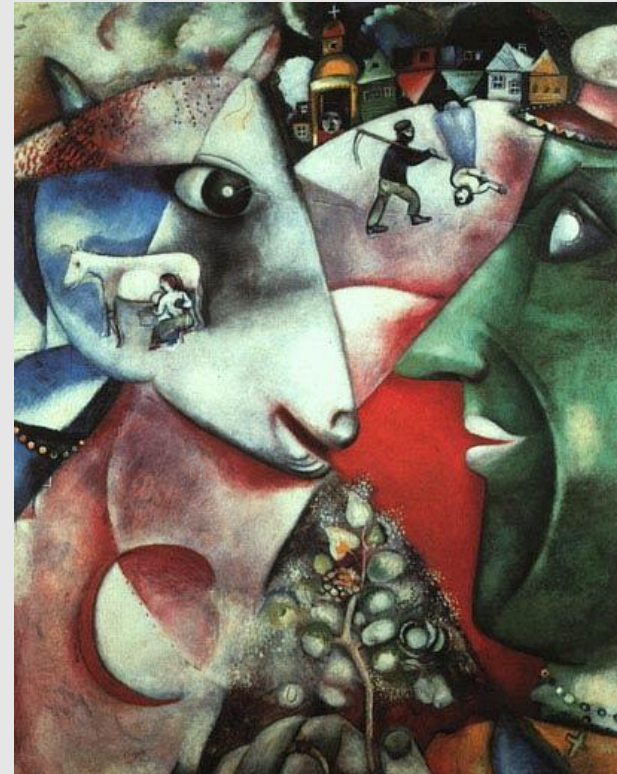

XX век отмечен невиданными достижениями прогресса. Но главным достоянием все же остается человек. Художников интересуют проблемы взаимоотношения человека и общества. С одной стороны, искусство возвеличивает человека, а с другой человек оказывается перед сложнейшими личностными и социальными проблемами. Неприятие действительности часто оборачивается бегством в мир грез и иллюзий, смещается привычное видение окружающего, действительность искажается до неузнаваемости. Пространство и время теряют естественные формы, и человек оказывается в зыбком и абсурдном мире.

Сальвадор Дали. Испытание Святого Антония. 1946г.

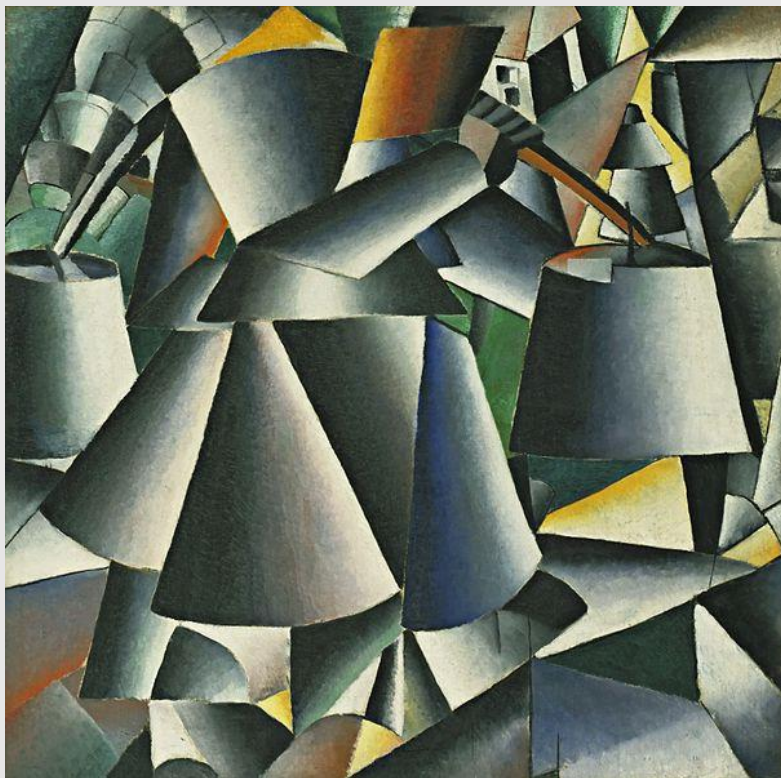

Марк Шагал. «Я и моя деревня» 1911г.

Как только не пытались смотреть искусство XXв. На человека. Оно смотрело на него глазами ребенка: упрощенно и порой примитивно. Кубисты сводили личность человека к простейшим геометрическим формам – пространственным сочетаниям кубов, треугольников и призм.

Казимир Малевич. «Крестьянки с ведрами» 1912-1913гг.

Пабло Пикассо

**Портрет Амбруаза Воллара. 1909-1910гг.
ГМИИ**

им.Пушкина. Москва

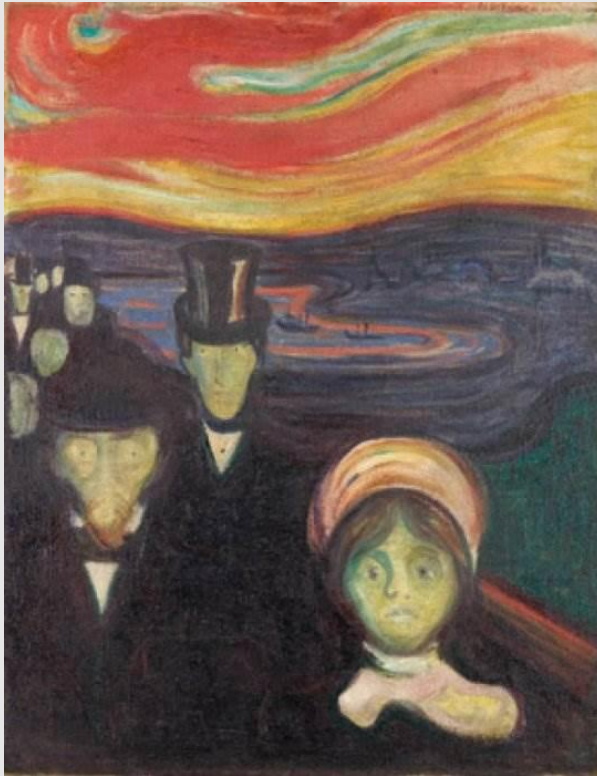
Человека противопоставляли обществу, подчеркивая его абсолютное одиночество в окружающем враждебном мире. Тема трагической судьбы стала одной из ведущих в искусстве. В произведениях воссоздается атмосфера жестокости, тревоги, мистики..

Отчаяние, боль, ужас. Страдание человека запечатлены в картине Эдварда Мунка «Крик» из серии «Фриз жизни», включающей 22 картины и посвященной человеческим эмоциям.

«Крик» 1893г.

**Национальная галерея. Осло.
Норвегия.**

«Страх» 1894г.

История создания

- «Я шел по дороге с друзьями. Садилось солнце. Небо стало кроваво-красным. Меня охватила тоска. Я стоял смертельно усталый на фоне темной синевы. Фьорд и город повисли в огненных языках пламени. Я отстал от друзей. Дрожа от страха, я услышал крик природы", - эти слова выгравированы рукой художника на рамке, обрамляющей одно из полотен.

Эдвард Мунк. 1912год.

У маленького невзрачного человека произошло нечто страшное. Зажав голову руками, он кричит, и от крика сотрясается все тело. В это же самое время два его спутника спокойно и равнодушно удаляются, не обращая никакого внимания на происходящее. Их фигуры растворяются в предзакатных лучах солнца, выразительно подчеркивающих атмосферу леденящего равнодушия к одинокому, брошенному на произвол судьбы человеку.

