

КАРНАВАЛЬНАЯ МАСКА

Урок изобразительного искусства в IV классе

СМИРНОВА ИЯ ПАВЛОВНА, учитель изобразительного искусства высшей квалификационной категории ГУО «Сеницкая средняя школа имени Я. Купалы», член республиканской творческой группы учителей, преподающих учебные предметы художественно-эстетической направленности

Тип урока: комбинированный, направленный на решение нескольких дидактических задач: овладение новыми знаниями (презентация, технология «Мозаика»), закрепление умений и навыков (выполнение практического творческого задания в группах).

Форма проведения: мини-лекция с объяснением и работа в группах по технологии обучения в сотрудничестве «Мозаика».

Цель урока: Ознакомление с понятиями *карнавал* и *маска* и их отражение в разных видах искусства; усвоение новых знаний и творческое применение их на практике.

Задачи урока:

- освоить основные понятия и терминологию карнавального искусства, познакомить учащихся с его атрибутами;
- познакомить учащихся с традиционными венецианскими масками, работой художника при создании масок.
- создать условия для творческого самовыражения учащихся создания карнавальной маски;
- развивать эмоционально-целостное отношение к искусству в процессе использования межпредметных связей (изобразительное искусство технология, чтение);
- освоить обучение в сотрудничестве через применение технологии «Мозаика»;
- воспитывать умение работать в коллективе, воспитание любви к прекрасному в разных видах искусства.

Планируемые результаты:

Метапредметные:

- Формирование у учащихся умения творческого видения с позиции художника.
- Владение коммуникативными навыками работы в коллективе.
- Формирование умения планировать и грамотно осуществлять учебное действие в соответствии с поставленной задачей.
- Формирование умения рационально строить самостоятельную творческую деятельность.

Личностные:

- Формирование уважительного отношения к культуре и искусству других народов;
- Формирование эстетических чувств художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии;
- Формирование умения обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников.

Предметные:

- Ознакомление с венецианскими масками, как способом перевоплощения.

Зрительный ряд: образцы масок из различных материалов; фотографии масок, презентация «Карнавальные маски», кадр из фильма Бернарда Роуза «Паганини: Скрипач Дьявола».

ТСО: компьютер, проектор, экран, презентация к уроку «Карнавальные маски».

Литературный ряд: Кирсанов С.В. «Карнавал в Венеции»; Теофиль Готье в переводе Николая Гумилева «На улице», «Карнавал».

Музыкальный ряд: Паганини «Венецианский карнавал» в исполнении Дэвида Гарретта.

Инструменты и материалы: белый лист бумаги, графические материалы, цветная бумага, ножницы, клей.

План урока:

- I. Введение в тему
- II. Рассказ о Венецианском карнавале
- III. Рассказ о театре комедии дель арте
- IV. Презентация «Венецианский карнавал в разных видах искусства»
- V. Рассказ о венецианских масках
- VI. Объяснение принципа обучения в сотрудничестве
- VII. Самостоятельная работа в экспертных группах
- VIII. Самостоятельная работа в малых группах

- IX. Изготовление маски
- X. Демонстрация, защита и голосование
- XI. Проверочные вопросы по теме занятия
- XII. Рефлексия

В начале урока или на перемене учитель раздаёт учащимся цветные листочки бумаги с номерами. Учащиеся рассаживаются по группам в соответствии с номерами на листочках. Таким образом образуется несколько групп, которые будут работать над практическим заданием.

Ход урока

- I. Едва наденете Вы маску,
Как попадёте сразу в сказку.
Встаёт с Венецией из вод
Перед глазами хоровод
Причудливых средневековых масок,
Предела нет палитре красок... *(слайд 1, 2 видео)*

- II. Сегодня мы отправимся на знаменитый Венецианский карнавал.

(Рассказ идёт во время показа видео) **Карнавал** – это вид массового народного гулянья с уличными шествиями, театрализованными играми. В период расцвета Римской империи в праздничные дни по улицам проходила торжественная процессия с увитыми цветами и лианами повозками в виде кораблей на колёсах. Такие повозки называли на латыни carrus navalis (карус навалис). Старейшим в Европе считается венецианский карнавал – он известен с **1094** года.

Всё, что связано с Венецией и Венецианским карнавалом, играет значительную роль в жизни всей Италии. Недаром в изделиях из фарфора знаменитых итальянских марок присутствует тема Венеции и карнавала. Как прекрасны фарфоровые фигурки традиционных героев комедии дель арте! *(слайды 3,4,5) (чтение происходит во время просмотра презентации).*

Карнавал

(слайд 3)

Столица дождей одевает
Все блёстки звёздные на бал,
Кипит, смеётся и болтает,
Сверкает пёстрый карнавал.

Вот Арлекин под маской чёрной,
Как жар горит его тряпье,
Кассандру нотою задорной
Он бьёт, посмешище своё.

Весь белый, словно большеротый
Пингвин над северной скалой,
Пьеро в просвете круглой ноты
Покачивает головой.

(слайд 4)

Болонский доктор обсуждает
В басах понятный всем вопрос,
Полишинель, сердясь, сгибает
Осьмушкой нотной длинный нос.

(слайд5).....

Звучит каданс, и скоро, скоро
В толпе проходит Домино,
Но в прорези лукавства взора
Прикрыть ресницам не дано.
И я узнал влюблённым слухом

Под страшной маскою губу,
Как слива с золотистым пухом,
И мушку чёрную на лбу.

III. Из карнавальных празднеств родилась **итальянская комедия масок дель арте**. Это были спектакли-импровизации, где актёры придумывали сюжеты буквально «на ходу». Но зато персонажи всегда были неизменны. Самые известные из них это Арлекин, Коломбина, Пьеро (*слайд 6-10*).

Арлекин, пожалуй, самый популярный из персонажей Комедии дель арте. Традиционно костюм Арлекина состоял из лоскутов и заплаток, который в наши дни превратился в костюм с ромбовидным узором. Он носил маску чёрного цвета с огромным красным прыщом на лбу. Главной характеристикой персонажа Арлекина является его ловкость (Труффальдино) (*слайд 6*).

Бригелла – сребролюбивый злодей и поделщик Арлекина. Его свободный костюм белого цвета обшит зелёными галунами, а сам персонаж часто держит в руках палку. Лицо его закрыто зелёной полумаской (Фигаро) (*слайд 7*).

Капитан Скарамучча – молодой авантюрист, хвастливый бесшабашный вояка, богатый костюм которого состоит из накидки, шляпы с перьями, высоких сапог и ремня со шпагой. Часто рассказывает невероятные байки о том, как он в одиночку справился с целой армией турок и оторвал бороду турецкому султану, но как только по ходу действия пьесы возникает реальная угроза, его пятки сверкают ярче всех. (Капитан Фракасс) (*слайд 8*).

Коломбина (голубка, итал.) – комическая роль служанки. Маска, которая прикрывает только глаза, не закрывая всего лица. По легенде, очень красивая актриса комедии дель арте отказалась закрывать лицо маской, и специально для нее, чтобы не отходить от традиции, придумали маску, закрывающую лишь глаза (*слайд 9*).

Пьеро— один из наиболее популярных персонажей. Описывается как обаятельный и добрый молодой человек, без меры винящий себя за проступки, которых никогда не совершал, и вследствие своей доброты и доверчивости часто оказывающийся обманутым. Пьеро носит белую рубаху, украшенную аксессуарами черного цвета. На голове у него либо высокий колпак, либо остроконечная шапочка. В очень редких случаях на лице Пьеро появляется слезинка. Обычно этот персонаж не носит маски,

поскольку играющий его актёр должен обладать богатой мимической экспрессией (*слайд 10*).

IV. Для людей искусства Венецианский карнавал всегда имел неимоверно притягательную силу (*слайд 11*).

Многие известные художники использовали в своих картинах персонажей комедии дель арте: **Поль Сезан, Константин Сомов, Антуан Ватто, Пабло Пикассо.**

Художников всегда привлекала Венеция с её самобытными, ни с чем не сравнимыми городскими пейзажами. (*слайд 12*).

Один из самых знаменитых художников прошлого, рисовавших Венецию, – итальянец Джованни Антонио Каналь, известный под именем **Каналетто** (1697-1768) (*слайд 13*).

Ещё одним художником, которого привлекает тема карнавала является **Марсель Нино Пажо** – французский художник-график и иллюстратор. Его работы цикла «Венецианский карнавал», связанные одной темой, очень разнообразны по сюжетам. Все персонажи картин гротескны, но необыкновенно жизненны (*слайд 14*).

Такое незабываемое зрелище, как Венецианский карнавал, не обходили своим вниманием поэты и композиторы прежних времён и наши современники. Пример тому **блистательная шутка великого маэстро Паганини «Карнавал в Венеции»**, виртуозное исполнение которой доступно только большим мастерам.

На улице

Есть ария одна в народе,
Её на скрипке пилит всяк,
Шарманки все её выводят,
Терзая воющих собак.

И табакерке музыкальной
Она известна, как своя,
Её щебечет чиж нахальный,
И помнит бабушка моя.

.....

И маленькие гитаристы,
Что, робко кутаясь в тряпье,
В кафешантанах голосисто
У всех столов визжат её.

Но Паганини фантастичный
Однажды ночью, как крючком,
Поддел искусно ритм обычный
Своим божественным смычком.

И, восхищённый прежним блеском,
Он воскресил его опять,
Дав золотистым арабескам,
По старой фразе пробежать.

(слайд 15 – видео из фильма)

V. Главным атрибутом на карнавале является маска. В переводе с латинского языка *masca* – призрак, а с арабского – шут, человек на маскараде. Это накладка на лицо, для сокрытия личности или защиты лица.

Самой старой маске, дошедшей до нас – **5000 лет**.

По старинной венецианской технологии сначала создаётся определённая форма маски, которую мастер заливает гипсом. Потом получившийся слепок мастер выкладывает изнутри бумагой, смазанной клеем, после чего все это сохнет. Получается **папье-маше**. Далее мастер вырезает глазницы, наносит несколько слоев краски и декорирует её. Для этого используются сусальное золото, акриловые краски, стразы, перья.

У настоящих венецианских масок есть свой **кодекс**, который складывался годами: маски никогда не разговаривают: они могут между собой перешептываться, но, если вы попытаетесь с ней заговорить, она ответит вам только жестами. При встрече друг с другом маски должны раскланиваться, даже если встречаются несколько раз за день.

Главное для маски — сохранять полную анонимность. Никто не должен знать, мужчина скрывается под маской или женщина, — эта традиция идет еще из Средневековья. Маски никогда не позируют за деньги и никогда не отказывают фотографам.

Физминутка

VI. Вот мы и подошли к практической части урока. Сейчас вы будете работать в группах, по технологии обучения в сотрудничестве «Мозаика». В начале занятия я раздала вам цветные листочки бумаги, где номер – это номер вашей малой группы, а цвет – это цвет вашей экспертной группы.

Работа строится следующим образом:

- Класс делится на малые группы с равным числом участников.
- Все малые группы получают для изучения одну и ту же тему (это может быть статья в распечатке или параграф учебника). Тема делится на части по числу участников малой группы. Каждый участник получает свой фрагмент материала и обязан основательно его изучить, стать «экспертом» по данному вопросу.
- После того как «эксперты» индивидуально поработали над своими вопросами, организуются «встречи экспертов»: малые группы временно распадаются, и эксперты, изучающие один и тот же вопрос, но относящиеся к разным малым группам, сходятся вместе, коллективно обсуждают свой вопрос, выясняют трудные места, при необходимости получают консультацию учителя.
- Затем «эксперты» расходятся по своим группам. В каждой группе «эксперты» последовательно выступают с докладами, каждый по своему вопросу. Остальные слушают, спрашивают, уточняют. Каждый «эксперт»

добивается ясного понимания своего вопроса остальными участниками малой группы.

○ По окончании работы в малых группах учитель даёт тест по всей теме. Каждый ученик выполняет этот тест индивидуально. Таким образом, реализуется принцип индивидуальной ответственности: учимся вместе, педагогический контроль проходим индивидуально. После проверки учителем тестов становится ясно, «эксперты» какой группы поработали лучше, а какой – менее успешно.

○ Занятие завершается коллективной рефлексией.

1. В экспертных группах вы изучите особенности одной или двух масок.

2. Затем вы вернётесь в малые группы, и там каждый эксперт расскажет о своей маске так, чтобы остальные её запомнили.

3. Этап практического применения знаний – сконструировать выразительную маску по следующему плану:

– Придумать образ (используя полученные знания о разных венецианских масках).

– Выбрать тип маски – плоская, объёмная, полумаска (в зависимости от названия).

– Выполнение маски из бумаги.

– Декорирование.

– Выставка и защита.

VII. Самостоятельная работа в группах экспертов.

VIII. Работа в малых группах.

IX. Практическая часть работы в малых группах.

X. Уже много лет во время карнавала на площади Сан-Марко в Венеции выбирают лучшую венецианскую маску. На сцену вызывают всех желающих. Далее маска выходит на подиум, кокетничает с публикой и отходит в сторонку. Лучшую маску может выбирать как жюри, так и простые зрители: для этого они поднимают цветные листочки бумаги: красные – если маска не нравится, зеленые – в знак одобрения. Давайте и мы проголосуем за лучшую маску сегодня с помощью аплодисментов: чья маска получит больше аплодисментов, та и выиграла.

XI. В конце нашего занятия маленький тест (*слайд 16, 17*).

Вопросы для проверки усвоенных знаний:

1. Какие виды искусства были представлены на занятии? (*Декоративно-прикладное искусство; Живопись; Кино; Литература; Музыка; Театр.*)
2. С какого года известен Венецианский карнавал? (*1094 г.*)
3. Сколько лет насчитывает старейшая маска в мире? (*5000 лет*)
4. Из чего изготавливают традиционные карнавальные маски? (*Папье-маше*)
5. Каких персонажей комедии дель арте вы знаете? (*Арлекин, Коломбина, Бригелла, Панталоне, Пьеро*)

6. Перечислите традиционные венецианские маски. (Баута, Вольто, Дама, Кот, Моретта, Шут, Доктор Чумы). Назовите особенности 3-х любых из них.

ХII. Рефлексия:

- За урок я понял, что...
- На уроке я узнал...
- Я не напрасно провел урок, потому что...
- В чём были трудности?
- Что получилось лучше всего?

ПРИЛОЖЕНИЯ

Баута (Bauta) или Призрак – одна из самых популярных венецианских масок. Конкретного толкования имени Баута не существует до сих пор. Оно может происходить от слова «behten» (защита, *нем.*), равно как и от слов «bau» или «babau» – распространенного итальянского названия чудовища или страшного зверя, которым родители пугали своих детей. «Se non stai bravo viene il babau e ti porta via...» – будешь плохо себя вести, придет «babau» и утащит тебя (что-то вроде нашего Бабая или Буки).

Она появилась в 17 столетии и служила

эффективным прикрытием для представителей любого сословия и пола. Несмотря на свой жутковатый вид, пользовалась особой любовью народа.

Интересно, что нижняя часть ее была устроена таким образом, что человек мог есть и пить, не обнажая лица. Маска полностью прилегалась к лицу или плотно сидела в верхней части в рот и подбородок прикрывала пришитая к ней оборка.

У маски имелся клювоподобный нос, чем длиннее он был, тем больше изменялся голос говорящего через маску.

К ее характеристикам относятся следующие:

- неузнанность человека сохранялась благодаря особым акустическим особенностям Баута;
- она расширена снизу и слегка выдвинута вперед, голос, ударяясь о внутреннюю поверхность, становился глухим;
- классическая Баута красилась в черный цвет, затем ее стали выкрашивать в белый, и только недавно Баута стали делать стальными, серебряными и золотыми;
- образ Баута дополнялся широким черным плащом и черной аристократической треуголкой;
- Баута исторически считалась аристократической, в ней знатные горожане могли прогуливаться по городу в любой день, а простолюдинам надлежало приветствовать каждого прохожего в такой маске.

Моретта – традиционная венецианская маска. Моретта переводится как «смуглянка», «мавританка». Маску Баута носили и мужчины, и женщины. Маска Моретта была исключительно женской. Моретта позволяла показать белую кожу, но скрывала личность дамы. Эту маску венецианские женщины носили круглый год. Моретту, овальную маску из черного вельвета, женщины носили во время посещения монастырей. У этой венецианской маски не было подвязок. Изнутри на уровне рта была сделана деревянная планка, при надевании женщина вставляла эту планку в рот и фактически держала маску зубами. Пока женщина была в маске она молчала, её еще часто называют «молчаливой служанкой».

Среди ее особенностей можно отметить следующие:

- имеет черный цвет и покрыта либо черным бархатом, либо черным атласом;
- она отличается небольшим размером, не имеет завязок и губ;
- крепится эта венецианская маска благодаря небольшому штырьку, который берется в рот и держится зубами. Отсюда и еще один вариант названия – «немая служанка»;
- считается, что она была любимой у Джакомо Казанова, поскольку молчание и таинственный язык жестов он считал очень соблазнительным. Это приятно интриговало. Д. Казанова описывал это так: "Женщина, лица которой не видишь, голоса которой не слышишь - что может быть более интригующим?"
- Вне карнавала в маске появлялись там, где приличной женщине не пристало появляться, например, на представлениях уличных актёров;
- в настоящее время Моретта – одна из самых редких из-за неудобства ее крепления, ее изготавливают исключительно на заказ.

Венецианская Дама (Dama di Venezia) – одна из самых ярких и роскошных масок. Эта элегантная и изысканная маска, изображающая знатную венецианскую красавицу эпохи Тициана – нарядную, увешанную драгоценностями, замысловато уложенными волосами и интересным головным убором.

Для нее характерны такие отличительные черты:

- обильно украшенная драгоценными камнями, жемчугом, перьями и кружевом, расписанная золотом и покрытая перламутром, Дама олицетворяла собой роскошь и шик;
- зачастую сверху нее была стилизация под высокую причёску, уложенную локонами или ободок из пушистых страусиных перьев;

- вокруг глаз, губ или по щекам венецианская женская маска обильно инкрустировалась драгоценными сияющими камнями, крупными натуральными жемчужинами;
- самые дорогие детали пропитывались восточными благовониями, которые в Европе средних веков ценились дороже золота;
- существуют разновидности по именам: Фантазия, Валери, Либерта, Реджина, Ольга и Саломея.

Венецианская маска Бабочка

Одним из самых популярных вариантов, в которых представлены женские венецианские маски, является Бабочка. Она представляет собой мини-полумаску, закрывающую одни только глаза. Сохранить инкогнито в ней трудно, но она придает образу таинственность и очарование. Деталь прикрывает линию глаз, выполняется из ажурного материала либо покрывается красивым узором или кружевом. Ее можно завязывать лентами, либо она имеет длинную ручку сбоку, за которую ее можно держать в руке.

Венецианская маска Шута

Из комедии дель арте пришли красивые венецианские маски Коломбины и Шута. Последние были при дворах правителей. Они единственные могли сказать королю всю правду и остаться безнаказанными. Это яркий, веселый, дурашливый образ, который отличают такие характеристики:

- представляет собой хитро улыбающуюся гримасу, с длинным подбородком и носом;
- украшается узорами, золочеными элементами. Их головные уборы были особенно знамениты – они шились из ткани, а каждый из трех концов колпака украшался звонким бубенчиком. Эти три конца олицетворяли ослиные уши и хвост, которыми украшали свои головы шуты древних времен. Помимо прочих, отличительными чертами шутовского образа были непрерывный смех и фальшивый скипетр;
- костюм дополняется плащом, сшитым из ромбовидных лоскутов;

- еще одна вариация Шута – маска Маттачино. Это дерзкий и агрессивный вариант. Во время карнавала ему позволялось многое: выкрикивать оскорбления в адрес прохожих, кидаться в них яйцами и тухлыми овощами. Маттачино имеет один или два рожка с бубенцами.
- **Другие имена:** *Джокер, Дурак, Буффон.*

Венецианская маска Коломбина

Из комедий дель арте пришли маски венецианского карнавала, известные под названием Коломбина или Служанка. Для нее свойственны такие особенности:

- это полумаска, закрывающая только верхнюю часть лица;
- образ Коломбины – это образ хитрой, ловкой и привлекательной девушки-служанки;
- полумаска Коломбины украшается либо контрастными ромбами, символизирующими заплатки на костюмах Арлекина и Коломбины, либо украшается побогаче, перьями, бусинами, кружевом и росписью;

крепится такая венецианская женская маска на широких завязках, но она может иметь и ручку, за которую ее нужно подносить к лицу