

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИЗУЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ В РАЗВИТИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ**Ravshan Hakimov**

Senior Lecturer, Gulistan State Pedagogical Institute.

Email: rovshik721@gmail.com

Tel: (91) 500 12 75

Based on a review by Professor Sh.K. Mardonov,

Doctor of Pedagogical Sciences, Kara Niyazi Research Institute

Аннотация: В статье рассматривается педагогический потенциал изучения итальянского Возрождения как эффективного средства формирования художественно-исторического мышления обучающихся. Анализируется содержательная ценность художественных и интеллектуальных достижений эпохи, а также их методологическая значимость для современного образовательного процесса. Особое внимание уделяется интеграции гуманистических идей, эстетических принципов и культурно-исторических контекстов итальянского Ренессанса в учебные модули по истории искусства и мировой культуре.

Ключевые слова: Итальянское Возрождение; художественно-историческое мышление; педагогический потенциал; гуманистические идеи; эстетические принципы; культурно-исторический контекст; история искусства.

PEDAGOGICAL ASPECTS OF THE ARTISTIC AND HISTORICAL VALUES OF THE RENAISSANCE PERIOD IN THE FAR EAST

Annotation: The article examines the pedagogical potential of studying the Italian Renaissance as an effective means of developing students' artistic and historical thinking. It analyzes the substantive value of the era's artistic and intellectual achievements, as well as their methodological significance for the modern educational process. Particular attention is given to the integration of humanistic ideas, aesthetic principles, and the cultural-historical contexts of the Italian Renaissance into instructional modules on art history and world culture.

Key words: Italian Renaissance; artistic and historical thinking; pedagogical potential; humanistic ideas; aesthetic principles; cultural-historical context; art history.

UZOQ SHARQDA UYG'ONISH DAVRI SAN'ATI VA TARIXIY QADRIYATLARINING PEDAGOGIK JIHLARI.

Annotatsiya: Maqolada italyan Uyg'onish davrini o'rganishning pedagogik salohiyati o'quvchilarning badiiy-tarixiy tafakkurini shakllantirishning samarali vositasi sifatida ko'rib chiqiladi. Unda mazkur davrning badiiy va intellektual yutuqlarining mazmuniy ahamiyati, shuningdek, ularning

zamonaviy ta'lim jarayoni uchun metodologik ahamiyati tahlil qilinadi. Ayniqsa, italyan Renessansi insonparvarlik g'oyalari, estetik tamoyillari va madaniy-tarixiy kontekstlarini san'at tarixi hamda jahon madaniyati bo'yicha o'quv modullariga integratsiya qilish masalasiga alohida e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: Italyan Uyg'onish davri; badiiy-tarixiy tafakkur; pedagogik salohiyat; insonparvarlik g'oyalari; estetik tamoyillar; madaniy-tarixiy kontekst; san'at tarixi.

В эпоху Возрождения появился совершенно новый тип художника, неразрывно связанного со своей страной, своим народом и их интересами. Искусство эпохи Возрождения – «ставит на первое место личность художника как общественного деятеля, отражающего важные события своего времени и создающего стиль, связывая их с пониманием сущности человека и природы в целом», это достигалось «через использование приемов художественного творчества, призванных передать богатство и красоту подлинного бытия на основе интуитивного и интеллектуального, художественно-образного и научного познания мира» [1].

Италия в начале и середине XV века. Расцвет живописи во Флоренции. Появление великих художников.

Мазаччо (1401-1428) был мастером фресковой живописи, послужившим образцом для нескольких поколений итальянских художников. Среди его картин: «Грехопадение», «Изгнание из рая», «Иисус Христос, Петр и сборщик подаяний». Его работы изображают живые фигуры в определенных ситуациях, на фоне природы. Ярко выражены идеи и образы современной жизни: «**Троица**» (настенная живопись в церкви Санта-Мария). Декоративные узоры в церквях Флоренции. Многие художники Высокого Возрождения учились у **Мазаччо** и признавали его своим учителем.

Фра Беато Анджелико (1378-1455). Созданные им образы Христа и Марии, святых, прекрасны и совершенны («**Страшный суд**»). **Паоло Уччелло** (1397-1475), чьи монументальные настенные росписи - батальные сцены - украшали дворцы. **Доменико Венециано** (1410-1461) «Три прострации Картины «Мадонна со святыми» и «Дева Мария» входят в число его лучших произведений. **Андреа дель Кастано** (1423-1457). Заслуживают внимания его росписи на стенах вилл и монастырей («Таинственные вечера», «Обожествление»). **Фра Филиппо Липпи** (1406-1469). Его религиозные полотна представляют собой собрание портретов окружающих его людей («Поклонение младенцу», «Призыв к поклонению», «Коронование Марии»). Картина «Мадонна» входит в число лучших его картин. **Беноццо Гоццоли** (1420-1498). Его фрески богаты композициями. У него много портретов с различными пейзажами («Путешествие волшебников»). Также было бы полезно предоставить будущим учителям информацию о знаменитых художниках эпохи Возрождения Флоренции и других городов Италии:

Фра Бартоломео (1472-1517), **Андреа дель Сарто** (1486-1531).

Корреджо (1494-1534). Его картинам свойственны динамизм, композиционная структура, движение фигур, странные пейзажи, оттенки цвета и тени, фантастичность («Мадонна со святым Франциском»). Украшение куполов церквей и гробниц цветами и орнаментами («Вознесение», «Успение Марии»). Картины, выполненные на оборудовании - («Мадонна со Святым Себастьяном»). Другие работы: «Ночь», «Мадонна со святым Георгием» и др.

Венецианская живопись. XVI век. Изменение исторических условий оказывает влияние на живопись - усиливается стремление изображать реальных людей и окружающий их мир. Широкое место в живописи занимают пейзажи, портреты, общественные сцены. Вторая половина XVI века подарила миру нескольких великих художников.

Паоло Веронезе (1528-1588) - мастер празднично украшенной и богатой Венеции, больших церквей и росписей в духе праздничного волнения, роскошных монументальных декораций. В его творчестве преобладают мифологические сюжеты, аллегии, портреты, нежные цвета и пейзажи с отблеском холодных серебристых оттенков. Его произведения отражают радость и счастье жизни («Свадьба в долине»).

Картина Веронезе для семьи Куччина создает прекрасный человеческий образ. Его знаменитая работа «Триумф Венеции» отражена на потолке большого зала, называемого Полем дождя. Поздние картины художника отсылают к трагическим эпизодам священной истории («Идолопоклонство»).

Тинторетто (1519-1594). Его произведения остры, драматичны и психологически значимы. Картины и скульптуры, фрески, портреты для церквей и дворцов. Его произведения имеют сильное эмоциональное содержание и источают тонкое романтическое настроение («Освобождение Арсинои»). Среди его известных картин - «Вход во храм», серия картин, посвященных Деве Марии, и «Таинственные ночи». Творчество Тинторетто оставило значительный след в европейском искусстве.

Другими известными итальянскими художниками, внесшими значительный вклад в развитие итальянской живописи в эпоху Возрождения (первая половина XVI века), были **Тициан, Боттичелли, Джорджоне, Джотто и Корреджо.**

Тициан (1480-1571) - один из самых известных и талантливых художников мира (итальянского Возрождения). Его произведениям свойственны таинственность, торжественность, поэтичность, правдивость, трагизм, жизненность персонажей и изысканность красок. Он мастер цвета и искусный иллюстратор человеческого тела. Характерные черты творчества художника: легкость форм, богатство красок и многообразие оттенков; тонкие нюансы цвета, сильные цветовые гармонии; мифологический жанр, пейзажи, портреты. В изображении персонажей сочетаются торжественность и таинственность, тонкая поэтичность и бытовая простота, трагизм и правдивость; Характерно раскрытие характера человека через его отношение к окружающей среде и людям, масштабная интерпретация живописных видов и образов, демонстрация его жизненной силы и значимости, демонстрация его духовной устойчивости. Страсть художника заключается в тонком чувстве многообразия мира и воспевании красоты жизни («Судьба», «Венера перед зеркалом»).

Тициан. Множество церковных росписей и изображений святых: «Вознесение Девы Марии», «Мадонна», «Положение во гроб». Мифологические и алгоритмические картины: «Судьба», «Юпитер и Антиопа», «Венера», «Венера Урбинская». Также среди его портретов: отец Льва X и Павла III, императоры Карл V и Филипп II, кардинал Пьетро Бембо и другие. Тициан - мастер мировой живописи. Его искусство является ярким образцом венецианской школы итальянского Возрождения.

Будущие учителя также смогут узнать о другом итальянском художнике эпохи Возрождения: **Боттичелли**, представителе флорентийской живописи, отражающей искусство придворной знати Медичи. Его картина «Весна» является иллюстрацией к «Божественной комедии» Данте.

Джорджоне - известный итальянский художник. Его пейзажи наблюдательны, поэтичны и естественны. Портреты экспрессивны, создают психологическое напряжение, яркие, запоминающиеся церковные образы. Особенно примечательны его картины «Мадонна на троне» и «Иисус и ангел».

Джотто. Росписи на стенах церквей, хотя и посвящены религиозным темам, человечны, глубоко значимы, выразительны, прекрасны и величественны, например: «Смерть Франциска Ассизского» (в церкви Санта-Кроче во Флоренции). Его фрески имеют прекрасную композицию, моралистичны и торжественны. Персонажи произведения сильны, жизнерадостны и поэтичны.

Корреджо. Его картины выражают истинный пафос его времени. Среди картин художника: «Мадонна со святым Себастьяном», «Ночь», «Мадонна со святым Георгием», «День». Его фрески (узоры) - это росписи купола церкви Сан-Джованни-Эванджелиста в Парме; «Вознесение Девы Марии» - роспись купола Пармского собора.

Итальянская живопись эпохи Возрождения - это настоящий историко-культурный феномен, в основе которого лежат исторические, политические и социальные факторы. Это был художественный отголосок определенной эпохи, соответствующий исторической правде. Наиболее благоприятная среда для развития живописи сложилась во Флоренции и Риме, а также в Милане (где жил и работал в последние годы жизни Леонардо да Винчи) и Парме (где работал Корреджо). **Микеланджело, Рафаэль и Леонардо да Винчи** были и остаются символами Возрождения в итальянском искусстве (живописи).

Микеланджело Буонарроти (1475-1564) - известный итальянский живописец, скульптор и архитектор. Италия - символ эпохи Возрождения. В своих картинах он выражает дух борьбы, героизма, творчества и мужества Италии XVI века. Особенности творчества Микеланджело: многоэтапность, многообразие художественных решений; сильный талант; индивидуальность понимания мира и творческого метода. В его произведениях человек предстаёт активной, подвижной, смелой, готовой к подвигу, свободной творческой личностью (например, мужественный «Давид» в скульптуре). Среди выдающихся работ Микеланджело: купола Сикстинской капеллы в Ватикане, фрески на стенах алтаря и картины («Сотворение Адама»); Картина «Страшный суд» на стенах Сикстинской капеллы: человеческая трагедия космического масштаба. Праведники будут вознесены на небеса, а грешников ждет Судный день. Идея торжества Справедливости в форме трагедии. Людей с крупными, сильными телами сурово наказывают. Картина полна драматического напряжения.

Среди его архитектурных работ - купол собора Святого Петра, а среди скульптурных произведений - «Моисей», «Аполлон Матфей», «Мадонна с младенцем», «Мадонна Дони» и надгробия Медичи. Барельефы (рельефы, вырезанные на плоской поверхности): «Смеющийся Фавн», «Битва Геракла с кентаврами», «Вакх в Сармасте». Монументальные произведения живописи: «Мадонна Дони», «Битва при Кошине».

Микеланджело, величайший мастер искусства эпохи Возрождения, мыслит как скульптор, он мыслит языком объемов и линий. Жесты, движения тела и рук его персонажей выразительны, а красота их тел неподражаема. Люди, которых он описывает, имеют свою собственную ценность.

Рафаэль (1483-1520) считается величайшим художником итальянского Возрождения не только своего времени, но и последующих периодов. Рафаэль - создатель образа поистине совершенного человека. Все в его произведениях ясно и рационально, прекрасно и совершенно, полно мечтаний о мире. Его фрески в Ватикане являются примером целостности и единства живописи и архитектуры. Его фрески-декорации: «Афинская школа», «Борьба» (в Ватикане); портреты: «Мадонна Альба», «Мадонна», «Сикстинская Мадонна», «Маддалена»; «Портрет кардинала», «Портрет Анджеоло Дони» - мирские и реальные. Он считается создателем знаменитых алтарных картин. «С именем Рафаэля связаны возвышенные образы человеческой красоты, благородство и гармония искусства» [2]. Примером этого является его «Сикстинская Мадонна», известная в мире искусства. Имя Рафаэля было символом безупречного совершенства. Рафаэль - великий мастер живописи эпохи Возрождения.

Леонардо да Винчи (1452-1519) - итальянский художник, скульптор и учёный. Основатель искусства эпохи Возрождения в Италии. Он является основоположником реалистического искусства, достигшего небывалой гармонии и точности в композиционном построении, мягкости светотени, углубляющей психологическое содержание художественного образа. Его идеал - всесторонне развитый человек, живущий среди жизненных забот. На его картинах изображены реальные люди с их сложными духовными мирами и тревогами. В творчестве художника особое внимание уделяется выражению жизненных эмоций, любви к жизни и постоянству красоты. Леонардо да Винчи - автор «Книги живописи». Важнейшие произведения Леонардо да Винчи: «Мадонна Литти», «Мадонна Бенуа», «Мадонна с цветком», «Монна Лиза», «Тайная вечеря» (настенная роспись) - о глубоких психологических конфликтах; «Битва при Ангиари», «Битва при Кашине» (настенные росписи). [3]

Его портреты Мадонн отличаются лирической интимностью и таинственностью. Тема материнства выражена просто и ясно, правдиво, но в то же время обобщенно и концентрированно, величественно, а также в едином, однородном тоне, без лишних деталей и ярких красок, при этом все поле заполнено телом Мадонны. Мадонны Леонардо да Винчи излучают материнскую любовь, наполненную искренними чувствами, словно она защищает своего ребенка. Дети изображены с очень красивыми выражениями лиц. Образы Мадонны воплощают человеческие образы в состоянии гармонии, свободного равновесия и внутреннего движения. Их материнство наполнено радостью, а любовь – славой. Тела Мадонн словно живые. Мягкое выражение их лиц излучает радость материнства. На наш взгляд, перед нами новый тип женской красоты, воплощенный в ликовании и сладких мечтах Леонардо.

Вершина творчества Леонардо да Винчи - его картина «Мона Лиза» - это «новое слово» в европейском портретном искусстве, психологический портрет. Мона Лиза (Джоконда) считается символом эпохи Возрождения в средневековом искусстве.

В других странах Западной Европы - Испании, Франции, Германии, Нидерландах - живопись этого периода также развивалась, сходная с изобразительным искусством итальянского Возрождения. [4].

Таким образом, будущие учителя узнают об общей характеристике эпохи Возрождения, об исторических условиях и особенностях Возрождения в отдельных странах, познакомятся с философией, естествознанием, педагогикой, просветительством, литературой, изобразительным искусством и архитектурой, театром, музыкой. Педагогическая концепция выражается в педагогической системе и отражает способы ее реализации в педагогической практике. Показаны этапы, структура и содержание процесса формирования у студентов интереса к художественно-историческим ценностям Средних веков и эпохи Возрождения в разных странах при изучении курса «История Средних веков».

ЛИТЕРАТУРА

1. Rotenberg E. Art of Italy. Central Italy in the High Renaissance. Moscow: Art, 1966. 228 p.
2. Taine I. Venetian Painting of the 16th Century / In the book "Art": A Reading Book. Moscow: Education, 1969. pp. 125-131.
3. Taine I. Human Character in the Italian Renaissance / In the book "Art": A Reading Book. Moscow: Education, 1969. pp. 81-83.
4. Erengross B.A. Reality and Art. The Active Power of Art. What Knowledge Does Art Provide? Reality Reflected in Art and Meaningful. The Aesthetic in Art. Artistic Image / In the book: "The Amazing Science – Aesthetics!" – M.: Children's Literature, 1987. – P. 107-131; 140-185.