ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ

«ШКОЛА № 1416 «ЛИАНОЗОВО»

Новгородская улица, дом 8, Москва, 127576

Телефон: (499) 200-95-66; e-mail:1416@edu.mos.ru

ИНН 7715310719 / КПП 771501001

Урок по предмету «Изобразительное искусство»

Тема: «Тайны голландского натюрморта» Класс: 6 класс

Учитель: Барчевская Мария Владимировна

Дата проведения: 31.10.2025

Продолжительность: 45 мин

Москва 2025

Предмет: изобразительное искусство.
Время: 45 минут.
Форма: комбинированный урок (лекция + практика + обсуждение).
Цель: познакомить учащихся с голландским натюрмортом XVII века, его символикой и художественными особенностями; развить навыки «чтения» изобразительного текста.

Задачи:

* сформировать представление о жанре натюрморта и его специфике в голландской живописи;
* научить «расшифровывать» символику предметов в натюрморте;
* развить наблюдательность, ассоциативное и критическое мышление;
* воспитать эстетический вкус и интерес к мировому художественному наследию.

Оборудование и материалы:

* мультимедийный проектор и экран;
* презентация (12–15 слайдов) — *используется учителем для иллюстрации ключевых моментов, но в описании хода урока не разбивается на отдельные слайды*;
* раздаточные карточки с изображениями натюрмортов и списком символов;
* бланки для групповой работы (таблицы «Предмет — Символ — Смысл»);
* цветные карандаши, листы А4 (для творческого задания);
* фоновая барочная музыка (по желанию).

Ход урока

1. Вступление (5 мин)

Учитель приветствует класс, проверяет готовность к уроку. Для мотивации задаёт вопрос: *«Что можно сказать о человеке, если увидеть, что лежит у него на столе?»* Ученики кратко отвечают (2–3 минуты).

Далее учитель кратко рассказывает о Золотом веке Голландии (1588–1672):

* обретение независимости от Испании;
* расцвет торговли, превращение Амстердама в финансовый центр Европы;
* влияние протестантизма: смещение акцента с религиозной на светскую живопись;
* рост интереса к быту, природе, деталям повседневности.

Затем учитель формулирует цель урока: научиться «читать» скрытые послания в натюрмортах. Вводит ключевое понятие: *stilleven* («тихая жизнь») — голландское название натюрморта.

2. Основная часть (25 мин)

Что такое натюрморт и почему он стал «говорящей картиной» (7 мин)

Учитель объясняет:

* натюрморт — изображение неодушевлённых предметов, объединённых в композицию;
* в Голландии жанр расцвёл из‑за протестантской этики (отказ от пышной религиозной живописи), роста среднего класса (спрос на бытовые сцены) и интереса к материальному миру;
* жанр *vanitas* как нравственное назидание: напоминание о бренности жизни (*memento mori*).

Язык символов: разбираем по группам (10 мин)
Учитель демонстрирует подборку изображений (фрагменты картин) и комментирует, ученики заполняют таблицу в раздаточных материалах.

* Цветы:
  + роза — любовь / бренность;
  + тюльпан — тщеславие, мода;
  + ирис — надежда;
  + мак — сон / смерть.
* Еда:
  + лимон — горькая правда, искушение;
  + виноград — кровь Христова, спасение;
  + хлеб — тело Христово, духовная пища;
  + устрицы — соблазн, грех.
* Предметы:
  + бокал — хрупкость жизни;
  + часы — время, неумолимость;
  + зеркало — самопознание, истина;
  + книга — знания, мудрость.
* Животные/насекомые:
  + бабочка — душа, возрождение;
  + муха — грех, разрушение;
  + ящерица — смертность, бренность.

Задание для пар (3 мин):

1. Выберите 1 репродукцию из раздаточных материалов.
2. Найдите 2–3 предмета и попробуйте «прочитать» их смысл, опираясь на таблицу символов.
3. Обсудите в паре: какое послание несёт картина?

Как художники «играют» со зрителем (5 мин)
Учитель раскрывает художественные приёмы:

* Композиция: нижний ярус — символы увядания (черепа, опрокинутые бокалы); верхний ярус — надежды (цветы, свет).
* Светотень: свет = духовность, чистота; тьма = грех, забвение.
* Оптические иллюзии (*trompe‑l’œil*): капли воды на стекле, текстура ткани.
* Скрытые надписи: *memento mori*, инициалы художника.

Мастера и их почерк (3 мин)
Учитель кратко характеризует ключевых художников:

* Виллем Клас Хеда — «завтраки» с лимонами, монохромная палитра.
* Ян Давидс де Хем — пышные цветочные композиции, яркость.
* Питер Клас — *vanitas* с черепами, контрастная светотень.
* Виллем Кальф — роскошные *pronkstilleven*, игра света на драгоценностях.

3. Практическая работа (10 мин)

Задание 1 (в парах, 5 мин):

1. Получите репродукцию натюрморта и список символов.
2. Найдите 3–5 предметов на картине.
3. Соотнесите их с символами из списка.
4. Запишите в таблицу: «Предмет — Символ — Возможный смысл».
5. Придумайте краткое название картины, отражающее её послание (например, *«Бренность красоты»*).

Обсуждение (2 мин): 2–3 пары озвучивают выводы; класс комментирует.

Задание 2 (индивидуально, 3 мин):

1. На листе А4 нарисуйте мини‑натюрморт из 3–4 предметов, каждый из которых несёт скрытый смысл (например: свеча = жизнь, перо = творчество, яблоко = искушение).
2. Подпишите под рисунком: «Что означает каждый предмет?».

4. Заключение (5 мин)

Рефлексия (3 мин):

* «Что нового вы узнали о натюрморте?»
* «Какой символ вас удивил больше всего? Почему?»
* «Как можно использовать этот опыт в жизни?» (умение видеть скрытый смысл, критическое мышление).

Домашнее задание (на выбор, 2 мин):

1. Найдите в интернете 1 голландский натюрморт XVII века. Выпишите 5 символов и их значение.
2. Придумайте и опишите свой натюрморт‑послание (например, «О важности учёбы» или «О дружбе»).
3. Нарисуйте натюрморт с символикой на тему «Мои мечты» (3–5 предметов + подписи значений).

Критерии оценивания (для учителя)

* Активность на обсуждении — 2 балла.
* Полнота анализа в таблице — 3 балла (3 предмета + символы + смысл).
* Оригинальность мини‑натюрморта — 2 балла.
* Логичность пояснений — 2 балла.

Итого: максимум 9 баллов.

Методические примечания

* Для слабоуспевающих:
  + предоставьте шаблон таблицы с частично заполненными ячейками;
  + дайте дополнительные подсказки по символике.
* Для одарённых:
  + предложите найти 1–2 малоизвестных символа (например, ракушка = паломничество, пшеница = возрождение);
  + попросите сравнить 2 натюрморта разных мастеров и выявить отличия в символике.
* Атмосфера: включите барочную музыку (например, произведения И. С. Баха) во время практической работы.
* Дифференциация:
  + парам с высоким уровнем можно дать более сложные репродукции;
  + ученикам с трудностями — картины с явными, «читаемыми» символами.

Основная литература:

1. Верижникова Т. Ф. *Малые голландцы*. — СПб.: Аврора, 2004. — 256 с.
2. Виппер Б. Р. *Проблема и развитие натюрморта*. — СПб.: Азбука‑классика, 2005. — 384 с.
3. Звездина Ю. Н. *Эмблематика в мире старинного натюрморта. К проблеме прочтения символа*. — М.: Наука, 1997. — С. 37–89.
4. Тарасов Ю. А. *Голландский натюрморт XVII века*. — СПб., 2004.
5. Щербачева М. И. *Натюрморт в голландской живописи*. — М., 1945.

Дополнительная литература и научные работы:
6. Лотман Ю. М. *Статьи по семиотике и топологии культуры*. — Таллин: Александра, 1992. — С. 12–21.
7. Панофски Э. *Смысл и толкование изобразительного искусства*. — СПб., 1999.
8. Подорога В. *Что такое nature morte?* // Синий диван. — 2006. — № 9.
9. Религиоведение для студентов педагогических вузов: учебное пособие / под общ. ред. А. Ю. Григоренко. — СПб.: Питер, 2008. — С. 437–444.

Каталоги и издания по музейным собраниям:
10. *Зримый образ и скрытый смысл. Аллегории и эмблематика в живописи Фландрии и Голландии второй половины XVI–XVII веков*: каталог выставки. — М.: ГМИИ им. А. С. Пушкина, 2004.

Интернет‑ресурсы (для подготовки и демонстрации материалов):
11. Маркова Н. *О символике цветов в классическом искусстве*. — URL: [[moy-bereg.ru](http://moy-bereg.ru/simvolika-tsvetov/o-simvolike-tsvetov-v-klassicheskom-iskusstve-2.html)http://moy-bereg.ru/simvolika-tsvetov/o-simvolike-tsvetov-v-klassicheskom-iskusstve-2.html](http://moy-bereg.ru/simvolika-tsvetov/o-simvolike-tsvetov-v-klassicheskom-iskusstve-2.html)
12. Григорьева Е. *Образование смысла в натюрморте*. — URL: [[www.sguez.com](http://www.sguez.com/cgi-bin/ceilidh/art/?C31894289bQ10-5187-1363-00.htm)http://www.sguez.com/cgi-bin/ceilidh/art/?C31894289bQ10-5187-1363-00.htm](http://www.sguez.com/cgi-bin/ceilidh/art/?C31894289bQ10-5187-1363-00.htm)
13. Бурини С. *Типология натюрморта в литературе*. — URL: [[www.openstarts.units.it](http://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/2364/1/10.pdf)http://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/2364/1/10.pdf](http://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/2364/1/10.pdf)
14. Нестеров А. В. *«Век мой, зверь мой…» или о символическом мышлении и «анималистических кодах» в связи с портретами XVI–XVII вв.* — URL: [[ithaca-66.livejournal.com](http://ithaca-66.livejournal.com/2445.html)http://ithaca-66.livejournal.com/2445.html](http://ithaca-66.livejournal.com/2445.html), [[ithaca-66.livejournal.com](http://ithaca-66.livejournal.com/19315.html)http://ithaca-66.livejournal.com/19315.html](http://ithaca-66.livejournal.com/19315.html)