

Новое качество живописи не отвергает
прошлой художественной культуры;
просто на дереве искусства
вырастает новая ветка,
которая не отрицает всего дерева,
а прибавляет к его цветению
новые оттенки.

Василий Кандинский

Одной из главных задач уроков мировой художественной культуры является осознание учащимися того, что каждый памятник культурного наследия является отражением эпохи. Эта информация, рассказанная языком искусства, воздействует, в первую очередь, на эмоции.

Произведения художников русского авангарда сложны для понимания неподготовленного зрителя. Не понимание, не умение, а часто и не желание вникнуть, понять рождает у учащихся определенное (чаще негативное) отношение к теме, которая должна быть изучена. Как изменить первоначальное отношение, не «ломая» ученика, не подчиняя его своему или общепринятому взгляду? Хочется думать, что проведение такого музейного занятия может способствовать решению этой задачи. Ведь ученик, анализируя произведение, пытается объяснить всем (и, прежде всего, самому себе) то, что в начале изучения темы не принимал или отвергал. Заданный алгоритм работы в залах музея приводит к ненасильственному изменению внутренней позиции. А значит, цель достигнута. У ребенка больше нет жесткого неприятия предмета, он готов к дальнейшему изучению данной темы. Работа

на экспозиции музея, ученик раскрепощается, уходя от стереотипа поведения на уроке, раскрываются и развиваются его творческие, аналитические и исследовательские способности, формируется умение работать в команде, отстаивать свою точку зрения, помогать другим. Именно это, а не чистое знание главное в изучении МХК.

Данное занятие по форме является уроком-исследованием, в ходе которого ученикам предлагается не только проанализировать послание, заложенное автором в том или ином произведении искусства, но и сформировать личную заинтересованность в изучаемом предмете, а так же увидеть неразрывную связь русского авангарда с мировым искусством.

Программа определяет место этой темы после изучения искусства Западной Европы начала XX века. Урок предполагает самостоятельное освоение музейного пространства и анализ предложенных произведений.

Продолжительность занятия – 2 академических часа.

Ответьте на вопросы:

1. Выскажите предположения о том, какие проблемы, темы и сюжеты интересовали человека (и художника, как представителя времени) в начале XX века.
2. Как вам кажется, эти проблемы общечеловеческого значения или они характерны только для определенного периода истории России?
3. Рассматривая композицию, форму, цвет, линию, попробуйте сформулировать общие принципы и приемы живописи первой четверти XX века на примере рассмотренных в залах музея произведений.
4. Соотнесите собственные формулировки с разнообразными высказываниями об искусстве начала XX века.
Чей взгляд вам ближе и почему?
5. Как вы думаете, в чем самобытность такого явления, как русский авангард?

Цели

Создать условия для развития способности старшеклассников понимать произведения искусства и особенностей их художественного языка.

Сформировать отношение к русскому авангарду, как к неотъемлемой части мирового искусства.

Задачи

На примере произведений русского авангарда познакомить учащихся с многообразием живописи первой четверти XX века на базе экспозиции Русского музея.

Выявить особенности нового языка искусства (пространство, цвет, линия, композиция).

Доказать, что произведения русского авангарда являются отражением эпохи.

Соотнести выводы учащихся о живописи XX века с высказываниями деятелей культуры.

Стимулировать личный интерес к познанию культурного наследия через исследовательскую работу в музейном пространстве ГРМ.

Продолжить формирование умения высказывать и защищать свое мнение, работая в группах.

Ход занятия

1. Класс делится на 6 групп.
2. Каждая группа получает карточку-задание и выходит на объект.
3. На объекте группа выполняет задания и отвечает на вопросы.
4. В оговоренное время группы собираются вместе и движутся по залам музея от произведения к произведению.
5. Представители групп рассказывают о своих объектах и отвечают на вопросы.
6. По окончании всех выступлений учитель предлагает учащимся свои вопросы (Вопросы 1-4).
7. Работа с текстами – учитель предлагает ряд высказываний деятелей культуры с тем, чтобы учащиеся нашли среди них наиболее близкие своим ощущениям.
8. Подведение итогов – ответ на Вопрос 5.
9. Домашнее задание.

Домашнее задание для групп.

Найдите проявления авангарда в других видах искусства:

1 группа – в архитектуре

2 группа – в скульптуре

3 группа – в графике

4 группа – в декоративно-прикладном искусстве (костюм)

5 группа -- в декоративно-прикладном искусстве (посуда)

6 группа – в декоративно-прикладном искусстве (мебель)

Подберите видеоряд, иллюстрирующий задание.

Обоснуйте свой выбор.

Урок на тему:

Русский авангард

Экспозиция
Государственного Русского музея

11 класс

Высказывания деятелей культуры о живописи авангарда:

«Прямое назначение искусства – быть фактором эволюции интеллекта».

Павел Филонов, русский художник.

«Искусство существует для того, чтобы сделать видимым то, что скрыто».

Пауль Клее, художник.

«Форма, пропорции, разделение – все делается цветом; так обеспечивается цветоформа. Способность разделять – наивысшая, божественная. Необходим духовный труд для достижения качества, пропорций, деления цвета».

Владимир Стерлигов, русский художник.

«Оркестровка красок по принципам диссонанса, манипуляция цветами, как капсулами с динамитом. Зрителям был брошен в лицо горшок с красками. Картины рычали и выли, название укрепилось за ними – «фовисты» (от французского – хищный, дикий)... фиксация не осмысленных явлений, а неосознанных эмоций.»

Словарь модернистской живописи.

«Новое искусство встречает массу, настроенную против него враждебно, и будет сталкиваться с этим всегда. Оно непопулярно по своему существу, более того, -- оно антипопулярно...»

Привыкшая во всем брать верх масса чувствует себя оскорбленной в своих «человеческих чувствах» новым искусством.

Повсюду, где появляются новые музы, масса оказывает им сопротивление».

Хосе Ортега-и-Гасет, испанский философ.

«Художник ослеп для внешнего мира и повернул свой зрачок вовнутрь, в сторону внутренних субъективных пейзажей».

А.Глез, французский художник.

«То, что конечной целью живописи является воздействие на толпу, мы признаем, но живопись не должна обращаться к толпе на языке толпы; живопись должна пользоваться своим собственным языком, чтобы воздействовать, господствовать и направлять толпу, а не для того, чтобы быть понятой».

Жак Липшиц, французский скульптор.

«Действительность редко их (художников) может удовлетворить, потому что она не наполняет их сознание».

А.Шопенгауэр, философ.

«В отношении живописи, я сознаю, реализм кончился. Сейчас живопись только начинается».

М.Вламинк, французский художник.

Высказывания деятелей культуры о живописи авангарда:

«Прямое назначение искусства – быть фактором эволюции интеллекта».

Павел Филонов, русский художник.

«Искусство существует для того, чтобы сделать видимым то, что скрыто».

Пауль Клее, художник.

«Форма, пропорции, разделение – все делается цветом; так обеспечивается цветоформа. Способность разделять – наивысшая, божественная. Необходим духовный труд для достижения качества, пропорций, деления цвета».

Владимир Стерлигов, русский художник.

«Оркестровка красок по принципам диссонанса, манипуляция цветами, как капсулами с динамитом. Зрителям был брошен в лицо горшок с красками. Картины рычали и выли, название укрепилось за ними – «фовисты» (от французского – хищный, дикий)... фиксация не осмысленных явлений, а неосознанных эмоций.»

Словарь модернистской живописи.

«Новое искусство встречает массу, настроенную против него враждебно, и будет сталкиваться с этим всегда. Оно непопулярно по своему существу, более того, -- оно антипопулярно...»

Привыкшая во всем брать верх масса чувствует себя оскорбленной в своих «человеческих чувствах» новым искусством.

Повсюду, где появляются новые музы, масса оказывает им сопротивление».

Хосе Ортега-и-Гасет, испанский философ.

«Художник ослеп для внешнего мира и повернул свой зрачок вовнутрь, в сторону внутренних субъективных пейзажей».

А.Глез, французский художник.

«То, что конечной целью живописи является воздействие на толпу, мы признаем, но живопись не должна обращаться к толпе на языке толпы; живопись должна пользоваться своим собственным языком, чтобы воздействовать, господствовать и направлять толпу, а не для того, чтобы быть понятой».

Жак Липшиц, французский скульптор.

«Действительность редко их (художников) может удовлетворить, потому что она не наполняет их сознание».

А.Шопенгауэр, философ.

«В отношении живописи, я сознаю, реализм кончился. Сейчас живопись только начинается».

М.Вламинк, французский художник.

Высказывания деятелей культуры о живописи авангарда:

«Прямое назначение искусства – быть фактором эволюции интеллекта».

Павел Филонов, русский художник.

«Искусство существует для того, чтобы сделать видимым то, что скрыто».

Пауль Клее, художник.

«Форма, пропорции, разделение – все делается цветом; так обеспечивается цветоформа. Способность разделять – наивысшая, божественная. Необходим духовный труд для достижения качества, пропорций, деления цвета».

Владимир Стерлигов, русский художник.

«Оркестровка красок по принципам диссонанса, манипуляция цветами, как капсулами с динамитом. Зрителям был брошен в лицо горшок с красками. Картины рычали и выли, название укрепилось за ними – «фовисты» (от французского – хищный, дикий)... фиксация не осмысленных явлений, а неосознанных эмоций.»

Словарь модернистской живописи.

«Новое искусство встречает массу, настроенную против него враждебно, и будет сталкиваться с этим всегда. Оно непопулярно по своему существу, более того, -- оно антипопулярно...»

Привыкшая во всем брать верх масса чувствует себя оскорбленной в своих «человеческих чувствах» новым искусством.

Повсюду, где появляются новые музы, масса оказывает им сопротивление».

Хосе Ортега-и-Гасет, испанский философ.

«Художник ослеп для внешнего мира и повернул свой зрачок вовнутрь, в сторону внутренних субъективных пейзажей».

А.Глез, французский художник.

«То, что конечной целью живописи является воздействие на толпу, мы признаем, но живопись не должна обращаться к толпе на языке толпы; живопись должна пользоваться своим собственным языком, чтобы воздействовать, господствовать и направлять толпу, а не для того, чтобы быть понятой».

Жак Липшиц, французский скульптор.

«Действительность редко их (художников) может удовлетворить, потому что она не наполняет их сознание».

А.Шопенгауэр, философ.

«В отношении живописи, я сознаю, реализм кончился. Сейчас живопись только начинается».

М.Вламинк, французский художник.

Задание группе:

Найдите в залах музея посвященных XX веку предложенные в маршрутных листах произведения.

Внимательно рассмотрите картину и определите возникшие у вас ассоциации и эмоции.

Какая, на ваш взгляд, идея заложена автором?

Какие художественные приемы (композиция, форма, цвет, линия) использованы автором для выявления идеи?

По названию, теме и другим характеристикам произведения определите приметы времени.

Как вы считаете, что послужило причиной изменения языка искусства в первой четверти XX века?

Что в предложенном произведении произвело на вас наибольшее впечатление и почему?

Павел Филонов. Колхозник. 1931

Домашнее задание:

Найдите проявления авангарда в архитектуре.

Подберите видеоряд, иллюстрирующий задание.

Обоснуйте свой выбор.

Задание группе:

Найдите в залах музея посвященных XX веку предложенные в маршрутных листах произведения.

Внимательно рассмотрите картину и определите возникшие у вас ассоциации и эмоции.

Какая, на ваш взгляд, идея заложена автором?

Какие художественные приемы (композиция, форма, цвет, линия) использованы автором для выявления идеи?

По названию, теме и другим характеристикам произведения определите приметы времени.

Как вы считаете, что послужило причиной изменения языка искусства в первой четверти XX века?

Что в предложенном произведении произвело на вас наибольшее впечатление и почему?

Кузьма Петров-Водкин. Смерть комиссара. 1928

Домашнее задание:

Найдите проявления авангарда в скульптуре.

Подберите видеоряд, иллюстрирующий задание.

Обоснуйте свой выбор.

Задание группе:

Найдите в залах музея посвященных XX веку предложенные в маршрутных листах произведения.

Внимательно рассмотрите картину и определите возникшие у вас ассоциации и эмоции.

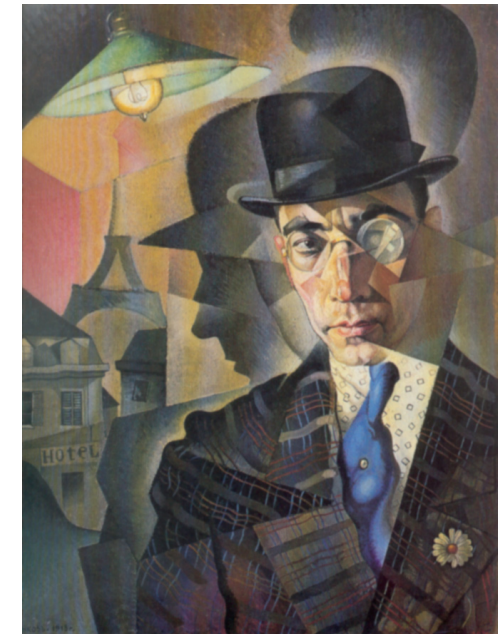
Какая, на ваш взгляд, идея заложена автором?

Какие художественные приемы (композиция, форма, цвет, линия) использованы автором для выявления идеи?

По названию, теме и другим характеристикам произведения определите приметы времени.

Как вы считаете, что послужило причиной изменения языка искусства в первой четверти XX века?

Что в предложенном произведении произвело на вас наибольшее впечатление и почему?

Юрий Анненков. Портрет фотографа-художника М.А. Шерлинга. 1918

Домашнее задание:

Найдите проявления авангарда в графике.

Подберите видеоряд, иллюстрирующий задание.

Обоснуйте свой выбор.

Задание группе:

Найдите в залах музея посвященных XX веку предложенные в маршрутных листах произведения.

Внимательно рассмотрите картину и определите возникшие у вас ассоциации и эмоции.

Какая, на ваш взгляд, идея заложена автором?

Какие художественные приемы (композиция, форма, цвет, линия) использованы автором для выявления идеи?

По названию, теме и другим характеристикам произведения определите приметы времени.

Как вы считаете, что послужило причиной изменения языка искусства в первой четверти XX века?

Что в предложенном произведении произвело на вас наибольшее впечатление и почему?

Казимир Малевич. Спортсмены. 1928 – 1932

Задание группе:

Найдите в залах музея посвященных XX веку предложенные в маршрутных листах произведения.

Внимательно рассмотрите картину и определите возникшие у вас ассоциации и эмоции.

Какая, на ваш взгляд, идея заложена автором?

Какие художественные приемы (композиция, форма, цвет, линия) использованы автором для выявления идеи?

По названию, теме и другим характеристикам произведения определите приметы времени.

Как вы считаете, что послужило причиной изменения языка искусства в первой четверти XX века?

Что в предложенном произведении произвело на вас наибольшее впечатление и почему?

Натан Альтман. Петрокоммуна. 1921

Задание группе:

Найдите в залах музея посвященных XX веку предложенные в маршрутных листах произведения.

Внимательно рассмотрите картину и определите возникшие у вас ассоциации и эмоции.

Какая, на ваш взгляд, идея заложена автором?

Какие художественные приемы (композиция, форма, цвет, линия) использованы автором для выявления идеи?

По названию, теме и другим характеристикам произведения определите приметы времени.

Как вы считаете, что послужило причиной изменения языка искусства в первой четверти XX века?

Что в предложенном произведении произвело на вас наибольшее впечатление и почему?

Михаил Матюшин. Движение в пространстве. 1922

Домашнее задание:

Найдите проявления авангарда в декоративно-прикладном искусстве (костюм).

Подберите видеоряд, иллюстрирующий задание.

Обоснуйте свой выбор.

Домашнее задание:

Найдите проявления авангарда в декоративно-прикладном искусстве (посуда).

Подберите видеоряд, иллюстрирующий задание.

Обоснуйте свой выбор.

Домашнее задание:

Найдите проявления авангарда в декоративно-прикладном искусстве (мебель).

Подберите видеоряд, иллюстрирующий задание.

Обоснуйте свой выбор.