**Конспект урока в 11 классе**

**по мировой художественной культуре**

**Форма урока:** творческая лаборатория.

**Цель урока:**

дать представление об особенностях развития зарубежной живописи, познакомить учащихся с такими направлениями в искусстве как фовизм, кубизм, сюрреализм.

**Задачи урока:**

**Образовательные:**

- познакомить с отдельными представителями новых направлений в искусстве на рубеже веков и их произведениями;

**Развивающие:**

- развитие способностей эстетического восприятия и осмысления работ художников зарубежной живописи;

- развитие образного, ассоциативного мышления на примере произведений живописи зарубежных художников;

- развитие умений анализировать произведение живописи и вырабатывать собственную эстетическую оценку;

- развитие коммуникативных умений на основе развития речевой и мыслительной деятельности;

**Воспитательные:**

- воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия художественного произведения;

- воспитывать чувство такта, взаимоуважения, терпения и взаимопомощи.

**Средства создания коммуникативной среды:**

- телевизор;

- ПК;

- таблицы, полоски бумаги (раздаточный материал)

**«Живописец должен изображать не то,**

**что он видит, а то, что будет увидено».   
 Поль Валери**

**Ход урока**

1. **Вступление (историческое время и культурное пространство эпохи).**

В истории переход из одного века в другой — время всегда загадочное. Для общества это время удивительное и напряженное. История показывает – это время роковых событий и фатальных совпадений. Рубеж веков приносит миру великие открытия в науке, развитие индустрии и технический прогресс, с одной стороны и тяжелый экономический кризис, последствия которого еще не ясны, с другой стороны.

Любые перемены - это сложный процесс обновления, как действительности, так и духовного мира любого человека, в том числе человека-искусства.  
Действительность открывает свои неизвестные стороны и новые аспекты восприятия; складывается новое художественное видение и мышление. Этот процесс несёт с собой неизбежные утраты и создаёт новые художественные ценности.

**-Учитель:** Чем же характеризуется рубеж веков в Европе?

**-Ученики:** *Невиданным развитием науки и техники. Изменился быт, жизнь, мировоззрение, пошатнулись казавшиеся незыблемыми устои. Мир лишился стабильности.*

**-Учитель:** Влияла ли нестабильная общественная обстановка на развитие художественной культуры?  
  
**- Ученики:** *Мироощущение цивилизованного человека начала XX века характеризуются непредсказуемостью и непредвиденными опасностями внешнего мира, которые рождают внутреннюю неуверенность и страх.*

**Вывод:**

**-Учитель:**   
Двадцатое столетие не только принесло художникам невиданные ранее возможности, но и заставило отказаться от привычного взгляда на мир.   
Уже в начале века наука пересмотрела большую часть «бесспорных» истин.   
Достижения прошлого казались бесполезными, и человечество осталось наедине с грозным и таинственным миром, словно в первобытные времена.   
Не случайно огромную популярность в ХХ в. приобрело примитивное и доисторическое искусство.

- Скажите, пожалуйста, чем характеризуется конец 19 – начало 20 века в искусстве?

-**Ученик:** *Появляется новое течение модернизм.*

**-Учитель:** Какие направления включает в себя новое течение?

**-Ученик:** *Модерн, импрессионизм, экспрессионизм, абстракционизм, дадаизм, фовизм, кубизм, сюрреализм…*

**-Учитель:** Итак – «модерн». Что для него характерно?

**-Ученик:** *Модерн (пер. новый, современный) – художественное направление в искусстве конца 19 – начала 20 века. Модерн проявился в рекламах, афишах, фотографиях, цветном стекле витражей, книжных иллюстрациях, предметах быта (мебель, посуда, ткани).*

**-Учитель:** Что можете сказать об[импрессионизм](http://www.hudojnik-impressionist.ru/impressionizm.htm)е?

**-Ученик:** [*Импрессионизм*](http://www.hudojnik-impressionist.ru/impressionizm.htm) *- Течение в искусстве, получившее развитие в конце 19 – начале 20 веков. Название нового направления связано с картиной К. Моне «Впечатление. Восход солнца».*

**-Учитель:** Что такое экспрессионизм?

**-Ученик:** *Экспрессионизм (с лат. «выражение») - течение в Европейском искусстве эпохи модернизма получившее развитие в начале 20 века в Германии и Австрии. Эдвард Мунк «Крик».*

**Актуализация темы.**

**-Учитель:** Каков наш мир? Открытый, изученный, понятный каждому, кто хочет его понять и принять, или непостижимый, не поддающийся не только нашим чувствам, но и нашему разуму. То же самое, наверное, можно сказать и о произведениях искусства.

Сегодня на уроке мы познакомимся с произведениями зарубежных художников 20 века: **Сальвадором Дали, Анри Матиссом, Пабло Пикассо**. Каждый их них творил в своей манере, каждый их них развивал своё направление живописи., каждый их них создал уникальные творения, которые получили широкую известность в мире.

Итак, рубеж веков – время потрясений, катастроф, революций, войн, экономических кризисов. Научные открытия освободили человека от физической нагрузки. Но возросли скорости. В искусстве появилось множество течений, много свободы и право на ошибку. Сегодня мы вместе с вами узнаем, как решает эпоха вечные вопросы.

Для работы по теме Вам потребуется таблица.

**1. Фовизм Анри Матисса** (краткие биографические сведения – подготовлен. ученик)**.**

Фовизм – направление из Франции, родоначальником является Анри Матисс. Фовизм в переводе «дикий» - яркий цвет полотен художника. «Дикий по отношению к цвету»

А. Матисс «Красные рыбки». В центре картины красные рыбки. Цвета: красный, зелёный, фиолетовый.

«Танец» - движение людей, динамичность, пластика.

«Музыка» - статичность.

3 основных цвета: синие, коричнево-красные, жёлтый цвет в картинах. Мир яркий, контрастный, детский.

**2. Кубизм Пикассо** (краткие биографические сведения – подготовлен. ученик)**.**

Основоположник Пабло Пикассо. Стиль сформировался в начале 20 века. Пикассо испанец, но долго жил во Франции (Пикассо - ударение на посл. слог (франц) или Пикассо – ударение на «а» (испанск.). Два ударения верны.

2 периода в творчестве

Голубой период – мрачные картины (потеря, горечь). «Старый еврей с мальчиком», «Трапеза слепого»

Розовый период (использует тёплые тона, тема цирка). Серия картин, посвящённых комедиантам «Девочка на шаре» - атлет и девочка; контраст хрупкого и крупного.

«Авиньенские девицы» - изображает девушек авиньёнских проституток (глаза миндалевидные, руки похожи на цилиндры, торсы на треугольники, изображены обнажёнными).

«Герника» (1937), сюжет 1937 года – страшный год для Испании. Герника – это испанский город: фрагменты тел людей, лошадей. Довоенное время – нападение. Использует геометрические сегменты (искажённые лица, страдающие угловатые формы, миндалевидные глаза. Образ лошади, корриды – символ Испании). Пикассо был реалистом, кубистом и графиком.

**3. Сюрреализм Дали** (краткие биографические сведения – подготовлен. ученик).

Сюрреализм - направление в искусстве XX века. Дословно переводится как «сверхреальность».

Игра «Изысканный труп». Механический автоматизм (4 мин)

**Учитель:** Отдохните немного. Поиграем в слова. На листе бумаги ученик пишет любое слово, лист сгибает, передаёт другому. Когда все напишут по 1 слову, читаем фразу.

Любимая игра сюрреалистов, для них характерно коллективное творчество. Литераторы и художники очень любили игру слов и образов. Вот так играя, однажды поэты составили фразу, которая восхитила и потрясла участников игры: «Изысканный труп будет пить прекрасное вино». С тех пор игру назвали «Изысканный труп». А со временем её видоизменили и стали не писать, а рисовать.

**Учитель:** На каком уровне человеческого сознания могут возникать такие последовательности? (На уровне подсознания).

Сальвадор Дали (испанец), направление сформировалось в начале 20 века. «Сюрреализм – это я» - говорил он.

**Учитель:** Мнения людей о творческой манере этого художника самые разные, зачастую звучат слова «абсурд», «непостижимый», «непонятный». Мы попытаемся заглянуть в мир художественных образов Сальвадора Дали и решить для себя: так ли уж непостижим и непонятен этот художник.

На открытие выставки художник мог придти обнажённым. Был женат. Гала́ (с фр. праздник, торжество) (настоящее имя Елена Дмитриевна Дьяконова (26 августа 1894, Казань — 10 июня 1982, Фигерас, Испания) — жена Поля Элюара, любовница Макса Эрнста, позднее жена, муза и модель Сальвадора Дали.

Жене Гала посвящалась серия картин: «Покорение Америки», «Леда и лебедь», «Похищение Европы». Писал жену в обнажённом виде. «Постоянство времени, постоянство памяти» (расплывающиеся часы по веткам, столу, время тянется, он ждал когда придёт Гала).

Соединяет фантастическое с реалистичным (образ пылающего жирафа на фоне пустыни – пылающий жираф – сюрреализм, пустыня – реальное)

«Загадки Гитлера» (блюдо, фото Гитлера)

«Сон, навеянный полётом пчелы вокруг граната за миг до пробуждения»

«Мягкая конструкция с варёными бобами (предчувствие гражданской войны)»

**-Учитель:** Сопоставьте ваши высказывания с высказыванием художника-сюрреалиста Рене Магритта: «Сюрреализм - это реальность, освобожденная от банального смысла».

**Вывод**, *понять произведения сюрреализма невозможно и не нужно*. Для того чтобы разобраться в истине этого утверждения, проанализируем картину С.Дали « Пылающий жираф ». (На экране появляется изображение картины).

**Учитель:** Какие вопросы возникли у вас при первом взгляде на эту картину?

**Ученики:**

*- Почему жираф такой маленький по сравнению с другими персонажами картины, если она называется « Пылающий жираф?*

*- Почему жираф пылает?*

**Учитель:** Прозвучали первые вопросы. Давайте попробуем найти на них ответы.

**Обсуждение.**

- Почему Сальвадор Дали изобразил жирафа?

- Почему не оленя, не лошадь, не льва? Ведь в природе достаточно красивых и благородных животных, достойных того, чтобы их изобразить на картине.

Жираф единственное животное, которое является обладателем такой длинной шеи, оно грациозно и гармонично поэтому, возможно, именно он и привлек художника.

Жираф является символом индивидуальности, неповторимости, оригинальности.

На картине мы видим столкновение серости, безликости с оригинальностью, яркостью, индивидуальностью.

- Но почему же жираф пылает?

- Что может символизировать собой огонь?

**Огонь** - это символ жизни, духовного горения, но в то же время огонь уничтожает, сжигает дотла. И поэтому картину можно понять двояко: жираф сгорает под натиском серых сил, как все безликое уничтожает индивидуальность; серость жизни наступает, однако жираф под натиском безликости продолжает пылать все ярче.

**Учитель:** Таким образом, мы с вами стали свидетелями того, как безликий на первый взгляд холст, наполненный «странными» символами, вдруг заговорил с нами.

**Самостоятельная работа в группах.**

**Учитель** предлагает работать в парах, представить свое видение других картин Сальвадора Дали:

«Постоянство памяти».

«Загадка Гитлера».

«Сон, навеянный полётом пчелы вокруг граната за миг до пробуждения»

«Мягкая конструкция с варёными бобами (предчувствие гражданской войны)»

**Выводы учащихся:**

**Учитель:** Что объединяет эти произведения и что отличает их от искусства прошлых эпох?

Учащиеся делают вывод, учитель обобщает:

* Отказ от норм классического изображения
* Деформация формы
* Экспрессия
* Это искусство рассчитано на диалог художника со зрителем.

**Подведение итогов.**

**Учитель:** Сегодня мы вновь убедились в правоте известной истины: ***в искусстве нет единого мнения, каждое имеет право на существование***. Одно бесспорно - любое произведение искусства, каким бы странным и непостижимым на первый взгляд оно нам ни казалось, - неразрывная часть единого культурного пространства.

**Домашнее задание:**

Занести в таблицу ещё одно произведение одного из трёх рассмотрен. нами художников.

**Итог урока – оценки.**

***А теперь я предлагаю Вам посмотреть видеоряд живописных картин сюрреализма в музыкальном сопровождении, это направление актуально и сейчас. Наслаждайтесь.***

(Вкл. видеозапись).

**Для ученика**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направление** | **Определение. Основные черты.** | **Художник и его произведения.** | **Особенности художественного**  **произведения** |
| фовизм | **Фовизм**  "Дикие" От фр.Fauve - дикий  Фовизм - направление во французской живописи начала 20 века, для которого характерны:  - предельно интенсивное звучание открытых цветов;  - сведение формы к простым очертаниям при отказе от светотеневой моделировки и линейной перспективы.  Особенность художественного метода-цвет. |  |  |
| кубизм | **Кубизм**  фр.Cubisme От фр.Сube - куб  Кубизм - авангардистское направление в изобразительном искусстве первой четверти 20 века, представители которого изображают предметный мир в виде комбинаций правильных геометрических объемов: куба, шара, цилиндра, конуса.  Кубизм выдвинул на первый план эксперименты с формой:  - конструирование объемной формы на плоскости;  - выявление простых устойчивых геометрических форм;  - разложение сложных форм на простые. |  |  |
| сюрреализм | *Сюрреализм* (от франц. Surreulisme-сверхреализм) – направление в искусстве, сформировавшееся к началу 1920-х годов во Франции, провозгласившее источником искусства подсознание человека, его сновидения, галлюцинации, инстинкты, освобожденные от контроля разума. Отличается использованием иллюзий и неожиданным сочетанием форм (иногда взятых в абсурдных сочетаниях).  Основное понятие сюрреализма, *сюрреальность* — совмещение сна и реальности. |  |  |

**Итоговый вариант**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направле**  **ние** | **Определение. Основные черты.** | **Художник и его произведения** | **Особенности художественного**  **произведения** |
| фовизм | **Фовизм**  "Дикие" От фр.Fauve - дикий  Фовизм - направление во французской живописи начала 20 века, для которого характерны:  - предельно интенсивное звучание открытых цветов;  - сведение формы к простым очертаниям при отказе от светотеневой моделировки и линейной перспективы.  Особенность художественного метода-цвет. | **Анри Матисс**  «Красные рыбки»,  «Танец»,  «Музыка» | В центре картины красные рыбки. Цвета: красный, зелёный, фиолетовый.  Движение людей, динамичность, пластика.  Статичность.  3 основных цвета: синие, коричнево-красные, жёлтый цвет в картинах. Мир яркий, контрастный, детский. |
| кубизм | **Кубизм**  фр.Cubisme От фр.Сube - куб  Кубизм - авангардистское направление в изобразительном искусстве первой четверти 20 века, представители которого изображают предметный мир в виде комбинаций правильных геометрических объемов: куба, шара, цилиндра, конуса.  Кубизм выдвинул на первый план эксперименты с формой:  - конструирование объемной формы на плоскости;  - выявление простых устойчивых геометрических форм;  - разложение сложных форм на простые. | **Пабло Пикассо**  Голубой период:  «Старый еврей с мальчиком»,  «Трапеза слепого»;  Розовый период:  «Девочка на шаре»,  «Авиньенские девицы»,  «Герника» (1937) | Мрачные картины (потеря, горечь).  Использует тёплые тона. Тема цирка: атлет и девочка; контраст хрупкого и крупного.  Глаза миндалевидные, руки похожи на цилиндры, торсы на треугольники, изображены обнажёнными.  Геометрические сегменты (искажённые лица, страдающие угловатые формы, миндалевидные глаза. Образ лошади, корриды – символ Испании). |
| сюрреализм | *Сюрреализм* (от франц. Surreulisme-сверхреализм) – направление в искусстве, сформировавшееся к началу 1920-х годов во Франции, провозгласившее источником искусства подсознание человека, его сновидения, галлюцинации, инстинкты, освобожденные от контроля разума. Отличается использованием иллюзий и неожиданным сочетанием форм (иногда взятых в абсурдных сочетаниях).  Основное понятие сюрреализма, *сюрреальность* — совмещение сна и реальности. | **Сальвадор Дали**  «Постоянство времени, постоянство памяти»,  « Пылающий жираф »,  «Загадки Гитлера»,  «Мягкая конструкция с варёными бобами» (Предчувствие гр. Войны),  «Сон, навеянный полётом пчелы вокруг граната за миг до пробуждения» | Расплывающиеся часы по веткам, столу, время тянется.  Соединение фантастического с реалистичным (образ пылающего жирафа на фоне пустыни – пылающий жираф – сюрреализм, пустыня – реальное).  «Громадное чел. тело, с уродливыми наростами рук и ног, которыми в припадке удушения терзало само себя».  Изображение связного сна, вызванного мгновенным воздействием, от кот. И произошло пробуждение (укус пчелы) – тип сна открыт Фрейдом |