МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ГЛЕБОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

 (**МОУ Глебовская СОШ)**

 ОТКРЫТЫЙ УРОК

по предмету**: Мировая Художественная Культура**

11 класс

Тема: ***«Триумф модернизма»***

Дата: **11 марта 2016г.**

учитель изобразительного искусства

и мировой художественной культуры МОУ Глебовская СОШ

Феоктистова Наталья Борисовна

2016г.

п. Глебовский

11кл. **24 урок** ТРИУМФ МОДЕРНИЗМА

Цель:

представлять роль и место искусства Модерна в развитии мировой культуры, в жизни человека и общества.

Задачи:

- выявлять характерные особенности живописи художников-модернистов;

- соотносить работы живописцев и графиков с именами авторов;

- понимать смысловые особенности искусства рубежа XIX-XX столетий;

- применять творческий подход к выполнению задания.

Тип урока: изучение нового материала с использованием компьютерных технологий.

Оборудование:

- компьютер;

- мультимедийный проектор;

- слайдовая презентация ***«Триумф модернизма. Эстетика модерна.***

 Модерн в изобразительном искусстве»

Этапы урока.Последовательность изучения художественного материала урока	Универсальные учебные действиядля учителя	Универсальные учебные действиядля ученика
I. Организационный **момент:** Подготовка к уроку**II. Изучение нового** **материала:****III. Повторение изученного** **и закрепление ранее** **пройденного** **материала:****IV. Рефлексия:**	Демонстрация презентации:***«Триумф модернизма. Эстетика модерна.*** ***Модерн в изобразительном искусстве»***Модернизм:- основа оригинальной и яркой эстетики модерна- виды искусства, затронутые модерном- модерн в разных странахМодерн в изобразительном искусстве:- **Густав Климт** *«Поцелуй»*- **Анри де Тулуз-Лотрек**«*Афиша для танцевального зала Мулен-Руж»**-* **Альфонс Мария Муха***«Афиша к спектаклю с участием Сары Бернар»**-* **Обри Винсент Бёрдслей***«Кульминация»* -*Саломея***Сравнительный анализ** полотен двух художников разных направлений (символизм и модернизм)- Г.Моро – *«Саломея»* - символизм- О.Бёрдслей – «*Саломея»* - модернизм **Работаем по технологии** «Шесть шляп» Э.Боно:1.Выбираем цвет шляпы, **делимся на группы** по цветам шляпы2.**Самостоятельная работа** в группах - сравнительный анализ в цвете выбранных шляп:- **Белая** – факты - **Красная** - эмоции - **Черная** - негатив- **Желтая** - позитив- **Зеленая** - креатив3. **Выступления** цветных метафорических щляп**Синяя** шляпа (учитель) - режим наблюдения за самим процессом мышления и управления им – выводы и итоги	- **наблюдать** (воспринимать) объекты и явления искусства, - **воспринимать** смысл (концепцию) художественного образа, произведения искусства- **усваивать** особенности языка художественных средств выразительности- **структурировать** изученный материал и информацию, полученную из различных источников;- **формировать** коммуникативную, информационную и социально-эстетическую компетентности, в т. ч. овладевать культурой устной и письменной речи.

Источники: Метод «Шесть шляп мышления»

http://producm.ru/methods-of-searching-for-new-ideashttp://producm.ru/methods-of-searching-for-new-ideas

Приложение 1:

Сравнительный анализ полотен двух художников

разных направлений (символизм и модернизм)

для учителя

Гюстав Моро ***«Саломея»***	**Обри Бёрдслей** ***«Кульминация»*** - ***Саломея***
Белая (факты)
1. История:- *«Танец семи покрывал»* - ритуальный танец- сбрасывая покрывала одно за другим, женщина говорит мужчине, что она в его власти- *награда* – голова Иоанна Крестителя***2. Картина:***- предвкушение обезглавливания***3. Символы:******-*** *орел*– символ беспрекословной власти- *цветок лотоса* – знак забвения (или творящая сила, связанная с женским принципом)- *сабля* – символически напоминает о неизбежном обезглавливании Иоанна Крестителя	***1. История:***- *«Танец семи покрывал»*- *награда* – голова Иоанна Крестителя***2. Картина:***- свершившийся факт обезглавливания- наслаждение этим фактом
Красная (эмоции)
1. Картина:- в картине *«витает аромат яда»**-* проклятие и колдовская притягательность(Саломея)- вечное исступление и вечное сладострастие (Ирод)- воплощение двойственного начала – красоты и порока***2. Колорит:***- кровавый	***1. Картина:***- *«это был наикрасивейший скандал в мировой истории искусства…»*- ошеломляет- пугает- отвращает- чарует***2. Колорит:******-*** контрастный (острота, гротеск)
Черная (негатив)
1. Колорит:- кровавый***2. Тема:***- мрачная- тяжелая***3. Картина:*** (пороки)***-*** Ирод – сластолюбец- Саломея – порочна, жестока- Иродиада – жадна, жестока	***1. Колорит:******-*** черный, разбавленный белыми пятнами (негатив), но образ исчерпывающий***2. Тема:***- мрачная - тяжелая***3. Картина:*** (что вызвала в общ-ве?)- шок- скандал- провокация
Желтая (позитив)
1. Картина:***-*** Танец – красота женского тела, женского образа (то, что воспевали худ-ки всех времен и народов)***2. Время:***- древнее (мы понимает это по костюмам, прическам, интерьеру и т.п.)	***1. Картина:*** (с позиции эстета)- работа образованного человека, эстета (утонченная, причудливая)- фантастический ремикс на классическую тему- виртуозное исполнение (игра силуэтов и контрастных линий)- картина становится образцом вкуса того времени***2. Время:***- герои Бёрдслея одеты в костюмы по последней парижской моде
Зеленая (креатив)
1. Картина:- картина явилась предвкушением работ Бёрдслея***2. Творчество:***- творчество Моро предвосхитило новый стиль	***1. Картина:***- Бёрдслей привлек внимание всего мира к графике в стиле модерн***2. Творчество:***- творчество Бёрдслея оказало огромное влияние на современное искусство, из него выросли многие направления модерна и авангарда

Синяя шляпа (учитель) - режим наблюдения за самим процессом мышления и управления им – постановка проблемы или выводы и итоги

Приложение 2:

Сравнительный анализ полотен двух художников

разных направлений (символизм и модернизм)

для учеников

Гюстав Моро ***«Саломея»***	**Обри Бёрдслей** ***«Кульминация»*** - ***Саломея***
Белая (факты)
1. История:***2. Картина:******3. Символы:***	***1. История:******2. Картина:***
Красная (эмоции)
1. Картина:- реакция современников- чувства, эмоции (Саломея, Ирод)- Саломея – воплощение чего, по замыслу автора?***2. Колорит:***	***1. Картина:***- реакция современников- чувства, эмоции (Саломея)***2. Колорит:***
Черная (негатив)
1. Колорит:***2. Тема:******3. Картина:*** (пороки)***-*** Ирод – - Саломея – - Иродиада –	***1. Колорит:******2. Тема:******3. Картина:*** (что вызвала в общ-ве?)
Желтая (позитив)
1. Картина:***-*** что воспевали худ-ки всех времен и народов?***2. Время:***- как мы понимаем какое это время?	***1. Картина:*** (с позиции эстета)***2. Время:***- как выглядят герои Бёрдслея?
Зеленая (креатив)
1. Картина:***2. Творчество:***	***1. Картина:******2. Творчество:***

Синяя шляпа (учитель) - режим наблюдения за самим процессом мышления и управления им – постановка проблемы или выводы и итоги

Приложение 2: Конспект урока

24ур.11кл. ТРИУМФ МОДЕРНИЗМА

 Знаменательной вехой в истории нового стиля ***модерн*** (modernus, moderne – новый, современный) стало открытие в Париже в 1895 г. магазина-салона современного искусства с символическим названием «L’Art Nouveau» («новое искусство»). Действительно, это искусство существенным образом отличается от всех предыдущих исторических стилей.

 Модернизм (от лат. ***новый, современный***) - собирательное, общее обозначение всех новейших течений, направлений и художественных школ XX века, которые отрицают традиционные формы и эстетические принципы и считают эксперимент основой творческого метода.

 В широком смысле охватывает **кубизм, дадаизм, сюрреализм, футуризм, экспрессионизм, абстрактное искусство, функционализм** и т. п.

Модернизм сложился под влиянием эстетики **символизма.**

 В основе нового художественного стиля:

 Линия – декоративная и динамичная, гибкая и подвижная, передающая энергию жизни.

S – образная линия – колышущиеся морские волны и водоросли, порхающие бабочки и стрекозы, тянущиеся к свету стебли цветов лилии и ириса, развивающиеся на ветру девичьи косы.

 Главная отличительная особенность модерна – ***орнаментальность.***

 Эктор Гимар (1867-1942)

Французский архитектор

Представитель ***флорального модернизма***, создатель стиля ***«метро»*** в архитектуре.

 Отличительные черты: изысканность вьющихся и изогнутых форм, сложная узорчатость, асимметрия, нарушение естественных пропорций.

«Природа – это величайший архитектор, а она не производит ничего параллельного и ничего симметричного»

 Впервые достоянием архитектуры стал ***цветочный декор***, ранее использовавшийся лишь для оформления интерьеров.

Современники:	**Критики:**
- «Удар бича»- «Гибкость и упругость, способные передать ток рвущейся из глубин энергии…»	- «новый сладкий стиль»- «стиль томной лапши»- «стиль ленточных червей»

 В основе оригинальной и яркой эстетики модерна:

Идея синтеза искусств, стремление к созданию единого стиля в архитектуре, интерьере, графике, живописи и дизайне.

Универсальность мастеров (умели делать практически все).

Функциональность (ориентированность на использование и применение в быту) «искусство для всех». (Появляются новые экономичные материалы: стекло, бетон, металл).

 Хенри ван де Велде (1863-1957)

Бельгийский архитектор, живописец и дизайнер

Особняк Блюменвёрф в пригороде Брюсселя (от замысла проекта до продуманного интерьера, включая мебель, ковры, светильники, посуду и т.д.

 Орнаментальное начало модерна объединило практически все виды искусства:

- живопись

- скульптура

- архитектура

- реклама

- фотография

- книжные иллюстрации

- витражи

- музыка

- театр

- предметы современного быта (мебель, посуда, обои, ткани), мода

 Перед искусством ставилась задача создания прекрасной и удобной среды, в которой могла бы протекать повседневная жизнь каждого человека

 Модерн в разных странах:

* ***«Ар-нуво»*** -**Франция и Бельгия**
* ***«Югендштиль*» - Германия**
* **«*Сецессион»* - Австрия**
* **«*Модерн стайл*» - Англия**
* **« *Либерти*» - Италия**
* **«*Модерниссимо*» - Испания**
* **«*Тиффани*» - США**
* ***«Модерн»* - Россия**

МОДЕРН В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

 Густав Климт (1862-1918) (1945г. – картины уничтожены пожаром)

австрийский живописец, график и книжный иллюстратор.

 Художественная концепция:

Главным предметом его живописи было женское тело, и большинство его работ отличает откровенный эротизм. Аллегорические композиции – образы стилизованы, декоративны.

 Живописная манера:

- филигранный рисунок

- ощущение объемности пространства

- нежный колорит: бледно-голубые, зеленые и желтые тона

- золотой и серебряный фон картин во многом напоминает византийские мозаики. ***«Поцелуй»***

Одно из самых совершенных произведений художника.

 На возвышении, усыпанном цветами, на фоне старинного потемневшего золота изображены два юных существа, слившихся в поцелуе. Ткани одежды, расцвеченные по желтому фону спиралями, кругами, овалами, подчеркивают неопределенность их очертаний - мозаичная многоцветность и изощрённая орнаментальность.

 Стилистика модерна наиболее отчетливо проявила себя в искусстве **графики**. Никогда еще не было такого количества ***рекламных плакатов, театральных афиш, книжных иллюстраций***, созданных первоклассными художниками. А. де Тулуз-Лотрек (Франция), О. Бёрдсли (Великобритания), А.Муха (Чехия), художники «Мира искусства» (Россия) определили основные направления в развитии этого вида искусства.

 Анри де Тулуз-Лотрек (1864-1901)

Французский художник, график. (Проблемы со здоровьем – ноги 70 см, не росли)

 Художественная концепция:

Его рекламные плакаты и афиши запечатлели певцов и танцовщиц, акробатов и клоунов, посетителей маленьких ночных кабаре на улице Монмартр в Париже.

 Живописная манера:

- резкая, динамичная линия

- неожиданные ракурсы силуэтов фигур

- контрастность ярких цветовых пятен

- орнаментальность поверхности

 Тулуз-Лотрек сумел создать свой особый выразительный язык, поднять рекламу до уровня высокого художественного творчества.

 Афиша для танцевального зала «Мулен-Руж»

Художник блестяще владеет линией, заставляет ее прихотливо извиваться по контуру модели и по велению момента, создавая произведения, отличающиеся изысканной декоративностью.

 Альфонс Мария Муха (1860-1939)

Чешский живописец, театральный художник, иллюстратор, ювелирный дизайнер и плакатист, один из наиболее известных представителей стиля «модерн».

 Художественная концепция:

Изображения загадочных и томных, элегантных и величавых женщин с распущенными волосами, волнообразно ниспадающими длинными одеяниями на декоративно-цветочном фоне – основные сюжеты произведений мастера. Никто, как он, не сумел передать образно романтическую женственность искусства модерн.

 Живописная манера:

- изысканный рисунок

- экзотический орнамент в восточном или испано-мавританском стиле

 «Афиша к спектаклю с участием Сары Бернар» (афиши для известной актрисы Сары Бернар прославили его имя. Для своих произведений он неизменно выбирал вертикальный формат, в котором четко прочерчивал контурной линией силуэт в роскошном одеянии).

 Славянский эпос:

«Славяне на исконной Родине»: между туранским кнутом и готским мечом.. 1912

 Патриотизм художника был настолько известным, что власти гитлеровской Германии включили его в список врагов рейха.

 После захвата Праги в марте 1939 гестапо несколько раз арестовывало престарелого художника и подвергало допросам, в результате чего он заболел пневмонией и скончался 14 июля 1939.

 Обри Винсент Бёрдслей (1872-1898) (Бёрдсли)

Английский художник-график, иллюстратор, декоратор, поэт, "гений миниатюры", **крупнейший мастер стиля модерн,** один из виднейших представителей английского эстетизма, (Меломан и библиофил. Всё делал с позиции эстета)

 Художественная концепция:

Творчество Бёрдслея было интеллектуально в своей основе, важнейшим источником творчества мастера была литература (он и сам был автором утонченной прозы и поэзии). Он вдохновлялся исключительно литературными персонажами, его огромное наследие — это, главным образом, иллюстрации, обложки, бордюры, заставки, концовки, вензельные ключи, экслибрисы. Бердслей так же, как и прерафаэлиты (искали красоту в Средневековом творчестве), был увлечен искусством средневековой книги.

 Живописная манера:

- мастерски виртуозная линия

- черные и белые пятна силуэтов

- гротеск и парадокс — спутники графики Бёрдслея.

 Глубокое проникновение в традиции японского искусства позволило ему создать удивительный ***синтез Запада и Востока*** в собственных рисунках. В своих произведениях он мастерски соединил черты

- греческой вазописи,

- японской гравюры и

- французского рококо.

Особую известность двадцатилетнему художнику принесли иллюстрации к пьесе английского писателя Оскара Уайльда (1854—1900) ***«Саломея»***.

 Николай Евреинов: «… Это был…наикрасивейший скандал в мировой истории искусства…»

 Под пером ***Оскара Уайльда*** история Саломеи превратилась в драму больших страстей. Интерес к этому произведению был подогрет сценической постановкой с участием гениальной ***Сары Бернар*** (Sarah Bernhardt, 1844-1923).

 Пьеса Оскара Уайльда «Саломея» была истинным подарком Бердслею. Наряды, интрига, дьявольские характеры. Всего несколько иллюстраций, оформление титульного листа, изображение основных действующих лиц, самых ярких сцен.

«Туалет Саломеи» – это торжество черно-белых овалов, тончайшие кружева, стройная фигура, надменное, полное самолюбования выражение лица.

«Павлинье платье»и***«Черный капот***». В павлиньем черно-белом платье и павлиньем венке Саломея, как огромная черная птица с распластавшимися крыльями и высверком белого плиссированного платья из-под капота, резвится, сидя на пуфике и дирижируя оркестром.

«Глаза Ирода» – надменный, пресытившийся взгляд зверя еще горит желанием власти.

«Иоанн Креститель и Саломея» – встреча антиподов. Высокий, в черном, с гривой черных волос Иоанн Креститель с гневно упрекающим выражением лица. Саломея в роскошных, геометрически расчерченных одеждах, с обнаженной грудью, в рогатом чепце, как кошка, шипит на Иоанна Крестителя.

«Кульминация». Белая фигура Саломеи с дьявольскими чёрными волосами в полупрыжке-полуполете несет отрезанную еще кровоточащую голову Иоанна Крестителя.

«Награда танцовщице» – Саломея в черном держит одной рукой кровавое блюдо, другой отводит волосы от лица Иоанна Крестителя, зло всматриваясь: так вот ты какой!

 Николай Евреинов: **«… Это был…наикрасивейший скандал в мировой истории искусства…»**

 В «Саломее» Бёрдслея лежат истоки **декаданса**, игравшего столь видную роль в жизни общества начала ХХ столетия, в том числе в России.

 Декаде́нтство, также **декаданс** (фр.*décadent* — упадочный) — упадок, культурный регресс. Также этим термином обозначают модернистское направление в изобразительном искусстве, музыке, литературе и архитектуре, в творческой мысли, самовыражении как таковых — конца XIX — начала XX веков, характеризующихся ***эстетизмом, индивидуализмом, имморализмом***. Его основатели выступили прежде всего как противники старых течений искусства, главным образом, ***академизма.***.

Выводы:

 Открытие стиля Бёрдслея очень сильно повлияло на современное ему искусство в целом, из корешков и вензелей «выросли» множественные направления модерна и авангарда, образовались школы, не утихали и не утихают споры. Его творчество оказало огромное влияние на дальнейшее развитие европейского искусства вплоть до плаката, рекламы и модных журналов.

 Не остались равнодушными к нему и русские художники рубежа XIX—XX вв. Наиболее крупные из них — [**Константин Сомов**](http://www.artcontext.info/pictures-of-great-artists/55-2010-12-14-08-01-06/347-portrety-somova.html) и [**Лев Бакст**](http://www.artcontext.info/pictures-of-great-artists/55-2010-12-14-08-01-06/335-bakst.html)

 Именно Обри Бердслею отдают должное за появление таких удивительных произведений в области архитектуры, как поздние работы **Федора Шехтеля** и [**Антонио Гауди**](http://www.vse-strani-mira.ru/architecture/169-spain-architecture/502-antonio-gaudi.html), именно Бёрдслей привлек интерес всего мира к графике стиля модерн.