

Подкорытова Алла Владимировна,
преподаватель истории изобразительного искусства
МАУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ»

**Разработка методических материалов
к занятиям со старшеклассниками
по теме «Русский художественный авангард»**

Методическая разработка занятий по истории искусств «Русский художественный авангард» посвящена проблеме трудностей восприятия и понимания современного искусства учащимися детской школы искусств, воспитанными на классической живописи. Среди задач, стоящих перед преподавателем, одна из важнейших – научить понимать язык авангардной живописи.

В методической разработке раскрывается ряд вопросов: почему авангард называют революцией в живописи; какие возможны роли художника; какие художественные линии, сформировавшиеся в живописи XIX века, получили своё развитие в искусстве авангарда; что в нём появилось нового, не имевшего аналогов в предыдущем столетии; как изменились цели живописи; какие новые средства появились; в чем различия живописного контекста авангарда и классической живописи; с чего нужно начинать «чтение» авангардной живописи с учащимися.

Данная методическая разработка предназначена для проведения занятий по истории искусств с учащимися 5 класса по дополнительной предпрофессиональной программе «Живопись» в МАУ ДО «Верхнесинячихинская детская школа искусств» (3 часа – два урока по 1,5 учебных часа), возраст обучающихся – 15-16 лет.

Урок 1.

Тема: Русский художественный авангард

Тип урока: изучение нового материала

Форма урока: проблемная лекция, урок с использованием электронной презентации

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, электронная презентация с портретами художников и репродукциями их картин – В. Кандинского и К. Малевича.

Цель урока: создать условия для развития способности старшеклассников понимать произведения искусства и особенностей их художественного языка и 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;
- выявить особенности нового языка искусства (композиция, пространство, цвет, линия);
- доказать, что произведения русского авангарда являются отражением эпохи;
- стимулировать личный интерес к познанию культурного наследия через исследовательскую работу;
- продолжить формирование умения высказывать и защищать свое мнение.

Формы и методы работы:

- проблемная лекция;
- учебная дискуссия;
- диалоговая форма урока;
- интерактивная презентация.

Предполагаемые результаты:

- определение учащимися для себя русского художественного авангарда в формировании нового искусства;
- усвоение учащимися ключевых понятий по заданной теме;
- формирование у учащихся визуального ряда, ассоциирующихся с русским художественным авангардом.

План урока.

	Этапы урока.	Учитель.	Ученики.	Время.
1	Организационный момент	Проверка готовности к уроку.	Настраиваются на работу на уроке.	1 мин
2	Мотивация. Объяснение нового материала	Вступительное слово.	Слушают.	25 мин
3	Проверка	Комментирует,	Демонстрируют и	10 мин

	домашнего задания заданий.	задает уточняющие вопросы.	анализируют подобранные иллюстрации.	
4	Работа по предложенному заданию.	Демонстрирует слайды.	Записывают собственные впечатления и ощущения от просмотренных работ.	10 мин
5	Обобщение и закрепление.	Предлагает учащимся уточняющие и обобщающие вопросы по теме занятия.	Отвечают на вопросы учителя.	10 мин
6	Рефлексия.	Предлагает учащимся соотнести высказывания деятелей культуры о живописи авангарда с собственными ощущениями и впечатлениями.	Определяют и формулируют собственные впечатления с помощью предложенных цитат, находя среди них наиболее близкие своим ощущениям.	7 мин
7	Домашнее задание.	Объясняет домашнее задание.	Записывают домашнее задание.	2 мин

МАТЕРИАЛЫ К УРОКУ.

1. Организационный этап.

2. Мотивационный этап. Объяснение нового материала

Пожалуй, в истории изобразительного искусства не было такого периода, когда картины или скульптуры через столетие всё ещё назывались бы «современным искусством», воспринимались бы так остро, рождали непонимание и отторжение у многих людей, сохраняли бы способность вызывать сильную эмоциональную реакцию.

XX век богат событиями. Пожалуй, никогда "лицо" мира не менялось с такой скоростью. Европейское искусство, а за ним и искусство мира, претерпело колоссальные изменения. Все проявления современной культуры и искусства несут в себе элементы авангарда. Авангардизм (от французского *avant* – передовой, *Garde* – отряд) – тенденция отрицания традиций и экспериментальный поиск новых форм. И сегодня настало время познакомиться с таким явлением, как русский авангард.

Авангардные явления характерны для всех переходных этапов в истории художественной культуры, отдельных видов искусства. Однако в XX веке авангард приобрёл глобальное значение мощного феномена художественной культуры, охватившего все более или менее значимые стороны и явления, и ознаменовавшего начало качественно нового грандиозного переходного периода в ней.

Русский авангард – одно из течений модернистского искусства, получившее развитие в начале 20 века. Главная отличительная черта этого направления – подчеркнутая полемичность, острое противопоставление новых традиций прежним. Русский авангард характеризовался сочетанием традиций русского искусства и приемов западноевропейской живописи. В России под названием «авангард» (авангардизм) объединялось несколько художественных течений: абстракционизм, фовизм, кубизм, футуризм, экспрессионизм, супрематизм, конструктивизм.

Основные понятия необходимые для запоминания учащимися: авангардизм, кубизм, абстракционизм, футуризм, сюрреализм

Авангардизм – общее название ряда течений демонстративно порывающих с установившимися художественными традициями.

Кубизм – (франц.- cubisme, от cube-куб) – художественное направление в европейском изобразительном искусстве начала XX в., ставившее своей целью выявление геометрической структуры видимых объемных форм, разложение реальных предметов на части в соответствии с их внутренним строением и организация их в другом порядке в новую форму.

Абстракционизм – особое направление в изобразительном искусстве XX века, для которого характерны отказ от изображения реальных объектов, предельное обобщение или полный отказ от формы, беспредметные композиции (из линий, точек, пятен, плоскостей и др.)

Футуризм – (от латинского futurum – будущее). Основная идея – отрицание художественного наследия прошлого. В живописи выразился в смещении точек зрения, как бы вызванных стремительным движением, в деформации фигур, резких цветовых контрастах, во вторжении в композицию отрывков текста.

Сюрреализм – (от франц. Surrealisme – сверх реализм.) Направление в искусстве XXв., творческая энергия черпается из сферы подсознания, которая проявляет себя во время сна, гипноза, болезненного бреда, внезапных озарений, автоматических действий (случайное блуждание карандаша по бумаге и др.)

Художники-абстракционисты стремились к тому, что искусство стало отвлеченным. Художественные образы должны вызывать определенный ряд ассоциаций, поэтому особую роль в создании любого полотна играют формы и цвет. Основоположником и основным представителем этого течения стал В. Кандинский. Подобные идеи поддерживали также Н. Гончарова, М. Ларионов, К. Малевич. Последний, развивая идеи абстракционизма, создал новое направление – супрематизм.

Программным произведением К. Малевича стало знаменитое полотно «Черный квадрат», в котором художественность сведена к минимуму. В супрематизме цвет и сочетание плоскостей в картине выходят на первый план. Идеи супрематизма так или иначе отражались в творчестве А. Экстер, Н. Удальцовой, И. Клюна, О. Розановой.

Стремление заставить искусство служить не отвлеченным идеям, а производству, техническим достижениям стало основой конструктивизма. Наиболее полно идеи этого направления выражались в архитектуре, в живописи основными представителями конструктивизма стали Э. Лисицкий и В. Татлин.

Переходным явлением, послужившим основой для многих других течений русского авангарда, стал кубофутуризм. Это направление соединило в себе традиции итальянского футуризма и французского кубизма. О. Розанова, Л. Попова, Н. Удальцова, Н. Гончарова, А. Экстер, К. Малевич в определенный период своего творчества работали в духе кубофутуризма. Эти работы были максимально абстрактными, отвлеченными от конкретных форм действительности и традиционных правил создания живописного произведения.

Если бы русский авангард не постигла разрушительная трагедия 30-х годов, возможно, совсем другой была бы картина современного мирового искусства, испытавшего в 20-е годы сильнейшее воздействие новой русской живописи.

«Центр тяжести по искусству, - писал П. Филонов, - переместился в Россию». Опыт ведущих мастеров Франции уже не мог помочь – русские художники затронули пластические проблемы, впервые возникшие в искусстве, и их нужно было решать самостоятельно.

Новое качество живописи не отвергало прошлой художественной культуры; просто на дереве искусства, как говорил Кандинский, выросла новая ветка, которая не отрицала всего дерева, а прибавляла к его цветению новые оттенки.

В 1917 год русское искусство вошло в изобильном многообразии направлений - от угасавшего передвижничества, потерявшего лидерство "мира искусства" до полных сил самых разных левых течений. Художники-новаторы решили, что социальный переворот продолжает, начатую ими в искусстве революцию, что это их революция и пришел их час, встать во главе художественных процессов в молодой республике.

3. Проверка домашнего задания

Домашнее задание: подобрать примеры трактовки таких тем, как «Весна», «Жатва», «Ночной город», «Храм Василия Блаженного» в мировой живописи разных периодов до XX века, и провести их изобразительный анализ.

Обучающиеся демонстрируют и анализируют подобранные иллюстрации.

4. Работа по предложенному заданию

Внимательно рассмотрите репродукции предложенных картин русских авангардистов. Коротко запишите возникшие у вас ассоциации, эмоции и впечатления. Учащимся предлагается мультимедиа презентация с качественными иллюстрациями.

5. Обобщение и закрепление

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

Какие, на ваш взгляд, идеи заложены авторами представленных работ?

Какие художественные приемы (композиция, форма, цвет, линия) использованы авторами для выражения идеи?

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

Что в предложенных произведениях произвело на вас наибольшее впечатление и почему?

6. Рефлексия.

Задание учителя: Прочтите предложенные высказывания деятелей культуры об искусстве начала XX века. Подумайте, какие из них вам ближе и больше совпадают с вашими ощущениями от знакомства с произведениями русского авангарда? Аргументируйте свой выбор.

Деятели культуры об авангарде:

«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 капсулями 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. Единственное возможное заблуждение в искусстве - это подражание». (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)

«В отношении живописи, я сознаю, реализм кончился. Сейчас живопись только начинается». (М. Вламинк, французский художник)

Вывод по уроку. Итак, авангард – это интереснейшее явление в искусстве XX в. Существует множество направлений авангардизма. Но все это искусство рассчитано на диалог художника и зрителя, активное взаимодействие человека с художественным произведением, соучастие в творчестве. Авангардные произведения всегда заставляют зрителя думать, они порой теряют изобразительное начало, приравниваются к объектам окружающей действительности. Авангард создает свой манифест, суть которого состоит в поиске «новой выразительности», отличной от классической. Один из теоретиков и практиков авангарда А. А. Арто писал: «Всякое истинное чувство в действительности не передаваемо. Выразить это значит предать. Однако перевести его на свой язык – это значит его скрыть. Истинное выражение прячет то, что проявляет».

Домашнее задание

Посмотреть работы русских авангардистов (В. Кандинский, Н. Гончарова, М. Ларионов, К. Малевич, А. Лентулов и др.)

Попробуйте ответить на следующие вопросы:

- Выскажите предположения о том, какие проблемы, темы и сюжеты интересовали человека (и художника как представителя времени) в начале XX века.
- Как вам кажется, эти проблемы общечеловеческого значения или они характерны только для определенного периода истории России?
- Рассматривая композицию, форму, цвет, линию, попробуйте сформулировать общие принципы и приемы живописи первой четверти XX века на примере рассмотренных в залах музея произведений.
- Как вы думаете, в чем самобытность такого явления, как русский авангард?

В качестве домашнего задания учащимся предлагается найти дополнительную информацию о других представителях русского авангардного искусства и поработать над исследовательскими проектами.

Урок 2. Русский художественный авангард

Тип урока: закрепление изученного материала

Форма урока: урок с использованием электронной презентации, игровых технологий, проектных технологий

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, электронная презентация с репродукциями картин художников русского авангарда, книги, репродукции с картин художников. Для учащихся: тетрадь, ручка, цветная бумага, клей, гуашь, кисть, бумага.

Цель урока: создать условия для развития способности старшеклассников понимать произведения искусства и особенностей их художественного языка и 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;
- выявить особенности нового языка искусства (композиция, пространство, цвет, линия);
- доказать, что произведения русского авангарда являются отражением эпохи;
- стимулировать личный интерес к познанию культурного наследия через исследовательскую работу;
- продолжить формирование умения высказывать и защищать свое мнение.

Формы и методы работы:

- диалоговая форма урока
- интерактивная презентация
- игровая технология
- проектная технология

Предполагаемые результаты:

- определение учащимися для себя русского художественного авангарда в формировании нового искусства;
- усвоение учащимися ключевых понятий по заданной теме;
- формирование у учащихся визуального ряда, ассоциирующихся с русским художественным авангардом.

Второе занятие по данной теме в 5 классе ДШИ проводится через неделю после теоретического. За это время учащиеся достаточно осмыслили новый материал, но для подростка 15-16 лет теоретический материал менее запоминаем, чем практический. Понятие данной темы не может строиться на механическом заучивании. И для того чтобы учащийся мог более свободно ориентироваться в сложном мире авангардного искусства целесообразно провести практическое занятие; где может удачно сочетаться повторение изученной темы с развитием творческого мышления ребенка.

План урока.

	Этапы урока.	Учитель.	Ученики.	Время.
1	Организационный момент	Проверка готовности к уроку.	Настраиваются на работу на уроке.	1 мин
2	Повторение изученного материала.	Вступительное слово.	Слушают, отвечают на вопросы	5 мин
3	Проверка домашнего задания заданий.	Комментирует, задает уточняющие вопросы.	Демонстрируют подготовленные исследовательские проекты	10 мин
4	Творческая игра: «Мой беспредметный мир»	Читает текст	Создают иллюстрацию к тексту.	20 мин
	Творческая игра: «Я мыслю, как Малевич»	Задаёт тему, предполагающую выражение чувств, эмоций, настроения	Создают иллюстрацию на листе, используя цветные выкраски.	20 мин
5	Обобщение и закрепление.	Предлагает учащимся уточняющие и обобщающие вопросы по теме занятия.	Отвечают на вопросы учителя.	10 мин
6	Рефлексия.	Предлагает учащимся ответить на вопросы	Определяют и формулируют собственные впечатления о живописи авангарда	7 мин
7	Домашнее задание.	Объясняет домашнее задание.	Записывают домашнее задание.	2 мин

МАТЕРИАЛЫ К УРОКУ.

В одном из залов Третьяковской галереи висит картина, на которой изображен только черный квадрат. Зрители рассматривают ее с недоумением.

- Эдак и я могу начертить, - говорят они.

- И что это? Искусство? – возмущаются другие.

В чем же дело? Почему авторитетные искусствоведы поместили это странное произведение Казимира Малевича в музей?

Учащимся предлагается ряд вопросов:

В чем ценность этого произведения?

Какие направления и представители авангардной живописи вы знаете? (учащиеся отвечают на вопрос, используя записи, сделанные на предыдущем уроке и дома)

Ребята, давайте представим себе одну длинную полку, на которой умозрительно расставим картины выдающихся русских живописцев.

Как мы знаем, наука обращена к разуму человека, а искусство, в основном к чувствам. Настоящие произведения искусства всегда вызывают у зрителя эмоции – радость, грусть, сострадания...

Конечно, художники всегда, во все времена, хотели, чтобы их картины трогали сердца и души людей, но делали они это по-разному. Один, а их большинство, изображали мир правдиво. Место для таких художников-реалистов мы определим на правой половине и в центре полки. Там поместим произведения И.Шишкина, И.Рощина, В.Сурикова, М.Врубеля и др. Их замечательные работы не требуют разъяснений. Мы их понимаем, чувствуем, любим.

Другие экспериментировали, искали новые способы воздействия на зрителей. Место для картин этих художников, так называемых «левых», мы, естественно определим на левой стороне полки.

Живопись называется изобразительным искусством, и, конечно, главное ее свойство – «изобразительность». Это означает, что художник может достоверно изобразить на полотне все, что видит. Но она в достаточной мере обладает и другим свойством - «выразительностью». Это означает, что художник может выразить свои чувства через придуманные им композицию, форму и цвет. Обычно он использует эти свойства живописи одновременно, но в силу своих пристрастий, в разной мере. Отсюда порядок расставления картин на схеме-полке: чем больше в картине качеств выразительности, тем левее она стоит. Итак в изобразительном искусстве много направлений, течений, школ, групп... И всем им найдется место на нашей чудо-полке. Но у нее есть четко обозначенные концы: правый «изобразительный» и левый «выразительный». На конце справа должна стоять самая «похожая» картина, написанная художником, влюбленным в натуру. Левый край схемы должна замыкать картина с противоположным правому качествами: ноль сходство с натурой и стопроцентная лаконичная выразительность. Это и есть пресловутый «Черный квадрат» К.Малевича. Автор очень гордился, что в этой картине «свел к нулю» все формы, краски и структуры и создал «ничто» (?). Черная геометрическая фигура на белом фоне – монументальна, устойчива, торжественна, таинственна... Написав нюансными оттенками черного, в этой фигуре он зашифровал вселенную. Этим самым Малевич поставил последнюю точку на пути движения изобразительного искусства «влево».

А для того, чтобы поставить точку в изучении темы «авангард» учащимся предлагается «творческая игра».

Творческая игра: «Мой беспредметный мир»

На столах лежат заранее приготовленные к уроку цветные выкраски, клей, бумага, гуашь, кисти и т.д. Для создания подходящей атмосферы можно разложить на парты учащихся альбомы художников авангардистов, можно использовать негромкую музыку.

«Мой беспредметный мир». Целесообразно обратить внимание учащихся на данную проблему вопросом: кто из художников сознательно избегал изображения предметности на своих работах? (В.Кандинский).

После этого зачитывается текст художника. И ребятам предлагается красками, избегая изображения предметности, используя только цветовые линии и пятна создать иллюстрацию к данному тексту. *«Солнце плавит всю Москву в один кусок, звучащий как труба, сильной рукой потрясающий всю душу... Розовые, лиловые, белые, синие, голубые, фисташковые, пламенно-красные дома, церкви - всякая из них как отдельная песнь... Красное, жесткое, непоколебимое, молчаливое кольцо кремлевской стены, а над ней все превышал собою, подобно торжествующему крику забывшего весь мир аллилуйя, белая длинная стройно-серьезная черта Ивана Великого. И на его длинной, в вечной тоске по небу напряженной, вытянутой шее – золотая глава купола, являющая собой, среди других золотых, серебряных, пестрых обступивших ее куполов, Солнце Москвы»* [13] (текст может быть любым на усмотрение преподавателя).

Творческая игра «Я мыслю как Малевич».

Проводиться параллель с уроками станковой композиции. На том уроке учащиеся стараются рисовать натуралистично. То есть работы, создаваемые ими на композиции, могут находиться в правой части нашей изображаемой полке. Можно задать вопрос как вы, как художники реалисты можете передать такую ситуацию: «Вы находитесь в классе на уроке, но учителя вы не слушаете, а мысленно вспоминаете интересно проведенный вечер». Учащиеся, подумав, отвечают, что реалисту это практически не под силу. Вот здесь на помощь приходит авангард.

Учащимся предлагается выразить эту ситуацию на листе, используя цветные выкраски.

Можно передать «Мой характер», «Машины в городе» и т.д.

Рефлексия

В заключении урока проводится анализ творческих работ. Подведение итогов.

Домашнее задание – написать сочинение на тему «Как я понимаю тайну «Черного квадрата».

Проведенные уроки позволили активно вовлекать учащихся в изучение русского художественного авангарда. Так как данная тема изучается в выпускном классе, достаточно сложный лекционный материал воспринимался легко. Мы считаем, что немаловажную роль в этом сыграл непосредственный контакт учащихся с произведениями искусства. Они чувствовали себя частью творческого процесса художника, активно включались в процесс анализа произведений. Разработка проблемы урока шла активно, весь класс принимал участие в обсуждении.

Во время проведения практической части второго урока ученики вели себя заинтересованно, активно включались в диалог с искусством, пытались найти ответы на поставленные вопросы. Школьники были заинтересованы в понимании нового для них в изобразительном искусстве. Во время обсуждения в классе велись конструктивные споры, которые приводили к двум результатам: либо класс делился на несогласные друг с другом группы, либо все приходило к единому мнению.

Проведение уроков с использованием инновационных технологий (игровая, проектная технология, дискуссия) позволило ученикам более глубоко осмыслить феномен русского художественного авангарда. Выступления перед классом способствовали развитию навыков участия в дискуссии, умения считаться с чужим мнением. Анализ произведений искусства также помог сформировать не просто представление об авангардистской русской живописи, но и оформить собственное мнение, представления и ассоциации у каждого ученика. Вопрос об актуальности русского художественного авангарда был решен единогласно, что способствовало формированию у учащихся более целостного представления о современном искусстве.

Мы считаем, что приведённая в этой работе система уроков в достаточной степени информативна для детской школы искусств. Созданный нами вариант изучения темы «Русский художественный авангард» позволил ученикам не только ознакомиться с творчеством мастеров отечественного художественного авангарда, но и глубже понять его благодаря постановке проблемных заданий, применению проектной и игровой технологии. Применение мультимедийных презентаций, творческих заданий с учетом индивидуальных особенностей учащихся позволило нам создать атмосферу заинтересованного обсуждения темы каждого из занятий.