Тема урока: «Мир реальности и мир «новой реальности»: традиционные и нетрадиционные направления в живописи конца 19- начала 20 века. **Учитель МХК Титова Л.И.** **Тип урока**: Комбинированный: урок изучения и первичного закрепления знаний, урок закрепления новых знаний и выработка умений, урок комплексного применения знаний. **Цель**: выработать устойчивое представление о характерных особенностях нетрадиционных направлений в живописи. **Задачи:** * *Образовательная -* формирование навыков работы с художественным произведением через умение выстраивать образные ряды, умение пользоваться в работе языком искусства, умение делать формальный анализ произведения; * *Развивающая* -продолжение развития эмоциональной сферы через погружение в произведения нетрадиционных направлений живописи; * *Воспитательная* – формирование собственного отношения к произведению, собственной точки зрения. **Используемые педагогические технологии:** ИКТ-технологии, технология проблемного обучения **Используемые формы педагогической деятельности:** деятельность в группе **Используемый метод** проблемно- поисковый Ход урока представлен в виде таблицы в пояснительной записке. **«Живописец должен изображать не то,** **что он видит, а то, что будет увидено». Поль Валери** **ХОД УРОКА** Учитель (*после приветствия*): Вы, уважаемый выпускник, после окончания учебного заведения оказались сотрудником одной солидной фирмы. Ваш начальник, страстный любитель живописи 20 века, решил в холле фирмы разместить несколько репродукций картин известных художников, работающих в нетрадиционных направлениях живописи. И поручил вам сделать выбор необходимых репродукций. Вы со знанием дела рассмотрели представленные картины и выбрали только три. Какие и почему? Эту проблему мы должны решить в течении урока. Для решения проблемы необходимо поставить перед собой конкретные задачи. (*Учащиеся формулируют задачи. Учитель обобщает задачи на слайде №2*) 1. Различать нетрадиционные направления в искусстве; 2. Соотносить автора, произведение искусства и направление в живописи; 3. Анализировать произведение искусства нетрадиционного направления; 4. Обосновать свой выбор представленных картин и высказывать свою точку зрения на произведение искусства. Учитель: планируемый результат урока должен быть представлен в виде таблицы, заполненной каждым уч-ся индивидуально , и презентацией своего выбора картин в виде монологического высказывания. Прежде чем вы приступите к работе давайте вспомним традиционные направления в живописи к. 19-н.20веков и их характерные признаки (*работа по слайду №4)* ***Дополнить*** **1.** Эстетические принципы - - - - - - - - - - : - неприятие реальной жизни, стремление познать непознанное; - исключительность романтического героя; - природа как выражение стихийного начала жизни, прообраз свободы; - культ прошлого: идеализация античности и средневековья, интерес к фольклору; - экзотика дальних стран. **2.** - - - - - - - - направление в искусстве, основной задачей которого является правдивое «зеркальное» отображение окружающей действительности во всех ее проявлениях. **3.** У - - - - - - - - - - - - - - - не было программы, но была общая амбиция: понимание роли света, который влияет на форму и объект. Свет становится принципиальным элементом их живописи. Естественно, контурный рисунок, как и светотень, отсутствует; глубина не передаётся перспективой, но смягчением цветовых тонов. Преимущество — живым цветам солнечного спектра. Чёрные, коричневые и серые цветовые тона в общем игнорируются, не включаются в палитру. Чистые цвета часто кладутся на холст без предварительного смешивания на палитре и воспринимаются зрителем согласно системе оптического смешения. *(Ключ : 1. Рромантизм ; 2. Реализм ; 3. Импрессионизм)* Учащиеся обобщают имеющиеся знания: Традиционные художественные направления непосредственно продолжают стили и направления прошлого, такие, как классицизм , романтизм, реализм , а также новые - импрессионизм. Человеческие судьбы , тревоги и радости людей , захватывающие истории – вот основные сюжеты этих произведений. Учитель: Возвращаемся к проблеме выбора картин нетрадиционных направлений. Ваш работодатель представил следующие картины (*на слайде 5 репродукции картин С. Дали «Постоянство памяти», К.Моне «Женщина с зонтиком», П.Пикассо «Скрипка», В. ван Гог «Автопортрет с перевязанным ухом», Анри Матисс «Танец»; В. Кандинский «Импровизация 26», К.Малевич «Черный квадрат»).* Я предлагаю поэтапное решение проблемы: 1 этап- решаем 1и 2 задачи; 2этап- 3-4 задачи 1этап .Индивидуальная работа. Учитель : На рабочем столе вашего компьютера папка с материалами (*таблица №1* «Направления в искусстве на рубеже 19-20 веков»*; видеоряд картин; выдержки из искусствоведческой статьи, таблица №2*«Уровень сформированности компетентностей», Приложение 1. «Формальны анализ произведения живописи»). Вам необходимо: 1.изучить материалы папки; 2. соотнести произведение, художника и направление в искусстве; 3. заполнить таблицу и устно предъявить результат. Результат будет оцениваться , с вашего разрешения, мною по таблице №2. Таблица№1. Направления в искусстве на рубеже 19-20 веков							---	---	---	---	---		направление	Определение. Основные черты.	Художники.	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.					абстракционизм	***Абстракциони́зм*** *(лат. "abstractio" – удаление, отвлечение) —* направление искусства, отказавшееся от изображения реальных предметов и явлений в живописи и скульптуре. Одна из целей абстракционизма — достижение «гармонизации», создание определённых цветовых сочетаний и геометрических форм, чтобы вызвать у созерцателя разнообразные ассоциации. Крайнее проявление модернизма.Абстракционизм -искусство под знаком “нуля форм”, беспредметное искусство					супрематизм	Супрематизм (от лат. *supremus* — наивысший) —направление в авангардистском искусстве, основанное в 1-й половине 1910-х гг. на Украине К. С. Малевичем. Являясь разновидностью абстракционизма, супрематизм выражался в отказе от изобразительности и оперировал сочетаниями геометрических фигур на нейтральном фоне.					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.				Учитель: Вы заполнили таблицу и теперь можете назвать картины, авторов и отличительные черты нетрадиционных направлений в искусстве. *Учащиеся устно представляют результаты работы в таблице №1.* Учитель: Что объединяет эти произведения и что отличает их от искусства прошлых эпох? *Учащиеся делают вывод, учитель обобщает на слайде 6:* * Отказ от норм классического изображения * Деформация формы * Экспрессия * Это искусство рассчитано на диалог художника со зрителем 2этап . Групповая работа. Учитель: Следующий этап работы групповой. У вас большой опыт такой работы , поэтому объяснение по поводу групповой работы я опускаю. Предлагаю сразу объединиться в группы по 5 человек исходя из выбора картин. Если вы поймете, что интересы группы не совпадают с вашими, можете тихо присоединиться к группе ,разделяющей ваши интересы при выборе картин. В процессе обсуждения группа должна предъявить результат в виде устной презентации (монологического высказывания) с опорой на репродукции картин (видеоряд, слайд №4) , с элементами формального анализа (Приложение1) . Ваша презентация будет оцениваться другими группами по уровню сформированности компетентностей (Таблица №2). *Учащиеся представляют результаты работы. Группы оценивают выступления.* Учитель: завершая урок я хочу у вас спросить : 1.Пригодится ли опыт , приобретенный вами на уроке, в вашей дальнейшей жизни?, *2.* Обратите внимание на эпиграф, который был у нас перед глазами весь урок , и соотнесите его с темой и той деятельностью , которой мы занимались. *Уч-ся отвечают.* Заключительное слово учителя: сегодня на уроке каждый из вас по-своему прочувствовал и отнесся к картинам, которые не каждый может понять и оценить. Где-то ваши мнения совпали, где-то разошлись , но каждый получил возможность высказать свою точку зрения на эти противоречивые произведения. Противоречивость живописных, скульптурных, графических произведений искусства состоит в том, что они воспринимаются визуально, но под ними лежит огромный пласт мыслей, исканий, знаний. Мы порой этого не замечаем, не вчитываемся в то, что изображено. Бросили поверхностный взгляд — и пошли дальше. А ведь автор порой годами создает свою работу, проводит не одну бессонную ночь, пытаясь сказать что-то своим зрителям и слушателям, а они этого не услышали, не всмотрелись, не поняли. Смею надеяться , что вы будете зрителями, которые всмотрятся и поймут. Домашнее задание . Читать в учебнике Л.А.Рапацкой Тему №5. Найти в Интернете картины Андрея Поздеева (материалы художественной культуры Красноярского края) и определить какие из них можно отнести к нетрадиционным направлениям и почему. Следующий урок мы начнем с тестового задания по теме сегодняшнего урока.(Тест) Прогноз урока: - положительный, т.е. в любом случае должен появиться эмоциональный настрой, каким бы он ни был; - вначале может возникнуть некоторое непонимание данного задания в силу его неординарности; - должно появиться удивление результатом работы (эмоциональный всплеск).

Приложение№1

Формальный анализ произведения живописи.1.Что перед вами? (настенная живопись или станковая картина)
2.Размеры (в см., м., если известны) и формат (вертикальный, горизонтальный, круг, овал…).
3.Основа, на которой нанесено изображение (камень, дерево, штукатурка, стекло…).
4.Техника в которой выполнено живописное произведение (фреска, мозаика, темперное письмо, живопись маслом, пастель и др.).
5.Фактура - не только оформление поверхности , но и внутренняя интерпретация образа. Почему художник пишет в такой манере, фактуре письма? Что он этим хочет сказать?
6. Пространственная интерпретация (плоскостное или иллюзорное пространство):
- линии силуэта, пластика, объём, светотень;
- выбор точки зрения, линии горизонта;
- организация правой и левой сторон картины (вход и выход из живописного пространства);
- ритм (чередование элементов в определённой последовательности, передающее движение или покой) и композиция (замкнутая или открытая , уравновешенная или);
- колорит (холодный или тёплый, яркий или блёклый, спокойный или напряжённый);
- эмоциональная сфера картины (вызывает эмоции радости, печали, сопереживания, страха….).

Колорит-это совокупность всех тонов картины, рассматриваемой с некоторого расстояния, представляет оптическое целое.Это одно из важнейших средств эмоциональной выразительности - может быть тёплым (красные, жёлтые и оранжевые тона) и холодным (синие, зелёные и фиолетовые), спокойным и напряжённым, ярким и блёклым.
 Светотень (свет и тень) - средство изображения предметов , их объёма и положения в пространстве.
 Фактура-это характер поверхности художественного произведения, его обработки (индивидуальный почерк художника). Фактурный мазок (рельефный, пастозный, объёмный) помогает передать, из чего сделан изображённый предмет.
 Манера письма- всё зависит от характера творца, его пристрастий и вкусов, а так же понимания мира, в котором он живёт (например, приём лессировки или раздельного мазка (как у импрессионистов)).
 Композиция, или «соотношение частей», — на самом деле очень широкое понятие, которое включает в себя размер, формат, точку зрения, динамику и статику, использование ритма, контраста, симметрии–асимметрии и др. Изучение композиции позволяет более глубоко и детально понять произведение искусства, приучить свой глаз видеть то, что не лежит на поверхности.

Приложение №2

Направления в искусстве на рубеже 19-20 веков *(Ключ к таблице №1)*

направление	Определение. Основные черты.	Художники.	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.** Стремился к красочной гармонии и внутренней умиротворенной тишине.Простые мотивы. Характерно: контрастное сопоставление цветов, лаконичная условность и декоративность.	»Танец»
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: голубые тона, печальные сосредоточенные лица, покорность судьбе.** **Розовый период: розово-золотистые тона, тонкие поэтичные настроения** **Кубизм: деформация образов**	«скрипка»
абстракционизм	***Абстракциони́зм*** *(лат. "abstractio" – удаление, отвлечение) —* направление искусства, отказавшееся от изображения реальных предметов и явлений в живописи и скульптуре. Одна из целей абстракционизма — достижение «гармонизации», создание определённых цветовых сочетаний и геометрических форм, чтобы вызвать у созерцателя разнообразные ассоциации. Крайнее проявление модернизма. Абстракционизм -искусство под знаком “нуля форм”, беспредметное искусство	**В..Кандинский создал собственный тип абстрактной живописи, освобождая от всяких признаков предметности пятна импрессионистов и “диких”. В работе «О духовном в искусстве» доказывает, что игра красок на полотне есть проявление художественного мышления человека, которое существует вне зависимости от образов действительности, от окружающих нас предметов. Символику философски понимаемого цвета и форму(абстрактные плоскости) художник возвел в абсолют.** **Главной задачей живописи считал приближение к музыкальной абстракции.**	«Импровизация 26»
супрематизм	**Супрематизм** **(от лат. *supremus* — наивысший) —направление в авангардистском искусстве, основанное в 1-й половине 1910-х гг. на Украине К. С. Малевичем. Являясь разновидностью абстракционизма, супрематизм выражался в отказе от изобразительности и оперировал сочетаниями геометрических фигур на нейтральном фоне.**	**Работы Малевича образуют геометрическую ветвь абстракционизма, поскольку он предпочитал работать с квадратами, треугольниками, кругами. У Малевича поворот к абстракционизму произошел под влиянием кубизма. Оттолкнувшись от кубистических полотен с разложением предмета на ряд плоскостей, художник перешел к изображению одной только плоскости**.	Черный квадрат.
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.** Мистификатор и любитель парадоксов. За его картины платили немыслимо высокие гонорары. Экстравагантен и остроумен, неистощим на диковинные выдумки. Его картины выполнены с математически точным расчетом аналитика, имеющего представление о психологии восприятия публикой того или иного сюжета.	«Постоянство памяти»

Приложение №3

Таблица№2 Сформированность компетентностей

Аспекты информационной компетентности		**баллы**	**1гр.**	**2гр.**	**3гр.**	**4гр.**	**5гр.**
Первичная обработка информации	- систематизирует извлеченную информацию в рамках сложной заданной структуры	1					
- переводит сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот.	1					
Обработка информации	- излагает полученную информацию в контексте решаемой задачи	1					
- делает вывод на основе полученной информации	1					
- делает вывод (присоединяется к одному из выводов) на основе полученной информации и приводит несколько аргументов или данных для его подтверждения	2					
Аспекты коммуникативной компетентности			**1гр**	**2гр**	**3гр**	**4гр**	**5гр**
Монологическое высказывание	Верно сформулирована идея произведения	1					
Сформулировано собственное мнение, приведены аргументы	2					
Высказывание характеризуется смысловой цельностью последовательностью изложения	2					
Работа характеризуется точностью изложения мысли разнообразием грамматических форм	2					
Соблюдены языковые нормы речевые нормы	2					

Приложение №4

Тест

Вставьте пропущенное слово

1. В первом десятилетии 20 века в изобразительном искусстве Европы появляется авангардистское течение- ______________, в котором художники демонстрируют свое видение человека, предметов как сочетание геометрических фигур.
2. Сведение формы к простым очертаниям при отказе от светотени и линейной перспективы характерно для __________________.
3. Гротескность художественного образа, деформация , яркие кричащие краски либо грязноватые тона характерны для _____________________.
4. Являясь разновидностью абстракционизма, ______________________ выражался в отказе от изобразительности и оперировал сочетаниями геометрических фигур на нейтральном фоне.
5. ___________________________- 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).

Соотнесите художника и направление

4.

1.П.Пикассо А) экспрессионизм

2.Э.Мунк Б) фовизм

3.А.Матисс В) кубизм

4.Ж.Брак Г) дадаизм

Д) конструктивизм

Ответ: 1…..,2……,3……,4…… .

*** Назовите автора и произведение.***

1.

Дополнить

7.Сюрреалисты Эрнст,Миро, Магритт,Дали источником искусства считали сферу подсознания, а его методом-свои ассоциации, выступающие в алогичном сочетании предметов и явлений. В картинах «предчувствие гражданской войны», «Пылающий жираф, «Постоянство памяти, «Сон», представляющих собой фантасмагории, противоестественным ситуациям и сочетаниям предметов придана видимая достоверность и убедительность. Выберите из перечисленных художников автора указанных картин.

_______________________________.

8.Крупнейшим представителем абстрактного экспрессионизма был русский художник, в творчестве которого мы видим абсолютное господство цвета над изображением.В его композициях красочные круги, квадраты, треугольники. Сочетаясь с прямыми черными линиями на белом фоне, вызывали разного рода предметные ассоциации. Он связывал краски с определенным состоянием души и со звуками предметного мира («фиолетовые скрипки», «желтый звук»), выстраивая беспредметные аморфные композиции по законам музыки. Он опирался на такие элементы музыкальной структуры, как главная тема, вариации, нарастающие и гаснущие ритмы, инверсии. «Композиция №6,№7,№8» и другие выражают внутренний мир художника, отстранившегося от внешних факторов и подражания природе. Назовите имя этого художника_____________________________.

9. Одним из основных течений абстракционизма был конструктивный геометризм или супрематизм. Основоположником этого течения был русский художник, открывший истинную реальность в «нуле форм» За основу бытия, «нуль форм» принимался статичный черный квадрат. Путем сдвигов, пересечений и делений он превращался в черный крест либо, вращаясь вокруг геометрического центра, трансформировался в динамичный черный круг На одном из этапов превращений возникал цвет, и многофигурные композиции состояли из красочных геометрических элементов На последней стадии супрематизма « растворение форм в космических глубинах мироздания» привело к «белому на белом»- символу бесконечного и непостижимого. Супрематическая беспредметность обозначала окончательное освобождение от любого образа. Назовите имя основателя этого направления____________________________.

Задания оцениваются по шкале:

1 балл за правильный ответ, 0 баллов – за неправильный ответ или его отсутствие.

0,5 за каждое правильное соответствие , имя автора и название произведения.

Максимальное количество баллов –12

Ключ к ответам:

Вставьте пропущенное слово

1.кубизм

2.фовизм

3.экспрессионизм

4.супрематизм

5.сюрреализм

Соотнесите художника и направление

1	***2***	***3***	***4***
В	***А***	***Б***	***В***

Назовите автора и произведение.

5.«Герника», П.Пикассо.

6. «Крик» , Э.Мунк.

Дополнить

7. С.Дали

8. В.Кандинский

9.К Малевич