Калибернова Ольга Игоревна

СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж»

«Современное искусство от 70-х годов до наших дней»

(цикл занятий)

Цели и задачи цикла занятий

* Познакомить учащихся с основными направлениями современного изобразительного искусства.
* Помочь выработать учащимся собственную позицию по отношению к конкретным произведениям современного изобразительного искусства, а также к творчеству известных деятелей искусства.

Возможны два варианта проведения цикла занятий.

Вариант 1

Две лекции по 90 минут (всего 4 академических часа). Проводятся в учреждениях среднего профессионального образования, где преподается курс «Мировая художественная культура» или «История изобразительного искусства». Темы лекций:

* «Современное искусство от 70-х годов до наших дней» теория
* «Современное искусство от 70-х годов до наших дней» практика

Вариант 2

Четыре занятия по 45 минут (всего 4 академических часа). Проводятся для учащихся старших классов средних образовательных школ, где изучается предмет «Мировая художественная культура». Темы уроков:

* «Современное изобразительное искусство» теория
* «Современная скульптура и архитектура» теория
* «Я и современное искусство» управляемая дискуссия
* «Я – Творец» практическая работа

Минимальные требования к аппаратным ресурсам	* персональный компьютер; * мультимедийный проектор; * экран	
Среда, редактор, в котором выполнен продукт	Программа Microsoft Office 2007 (Microsoft Word, Microsoft PowerPoint)	
Для практической работы	Альбомные листы, цветные карандаши, акварельные или гуашевые краски, кисти, цветные восковые мелки.	
Использованная литература; ссылки на Интернет-источники	Литература: «Современное искусство», краткая энциклопедия, М., «Премьера», «Астрель», АСТ, 2001 «Искусство», энциклопедия, «Аванта+», 2005 «Направления и течения от импрессионизма до наших дней», СПб. «Кристалл», М. «Оникс», 2010	Интернет-ресурсы: http://beeblioteka.blogspot.com http://smallbay.ru http://ru.wikipedia.org http://moikompas.ru http://scaramouch.ru

Занятие 1.

«Современное искусство от 70-х годов до наших дней» теория

Цель занятия:

Сформировать представление о видах и стилях современного искусства;

Задачи занятия:

* Подготовить к предметному разговору о смысле современного искусства и его назначении в современном обществе;
* Начать формирование собственного текста культуры в сфере нового искусства (определить свое отношение к увиденному);
* Продолжить формирование практического опыта активного слушания и управляемой дискуссии

Внимание!

Занятие не предполагает полностью дискуссионную форму. Во время рассказа о направлениях в современном искусстве, конечно же, обязательно последуют комментарии учащихся. Необходимо поддерживать управляемую дискуссию и не настаивать на одной «правильной» точке зрения. Большая дискуссия должна состояться на следующем занятии. Чтобы предметно говорить о своих предпочтениях и давать оценку деятельности художников, необходимо сначала постараться понять, что же они пытались и пытаются делать.

Вступительное слово преподавателя

Многих людей охватывает недоумение, когда они в художественных галереях видят холсты с невнятными изображениями, которым предается такой же статус, как работам «старых мастеров». За последние сто лет роль искусства в западной культуре изменилась. Техническое мастерство и реализм, которым начиная с 15 века придавали наиболее важное значение, сегодня отошли на второй план. Тем не менее, для большинства людей это все еще непременные составляющие настоящего искусства.

Что изменилось? Изобретение фотографии в 1830 году побудило художников стремиться к достижению большего реализма. Но уже к концу 19 века художники стали задумываться, стоит ли вообще отображать окружающий мир в искусстве. Это привело к возникновению абстрактного искусства.

Вторым фактором стал закат патронажа – системы, посредством которой церковь, королевская семья и аристократия давали художникам заказы. В 19 столетии торговцы произведениями искусства стали выставлять на продажу и незаказанные работы, что дало художникам большую свободу выбора в творчестве.

Мы не будем сегодня рассматривать все направления в искусстве 20 века. Наша задача скромнее – разобраться с теми течениями, которые считаются современными, т.е. охватывают период с 70-х годов до сегодняшнего дня.

До начала нашего разговора хотелось бы остановиться на нескольких расхожих фразах, которые так часто можно слышать в галереях современного искусства.

* «ЭТО СОВСЕМ НЕ ПОХОЖЕ»

Даже самые реалистичные произведения искусства на самом деле - зрительная иллюзия. Согласитесь, весьма странно – пытаться создать видимость трехмерного пространства, накладывая краски на плоскую поверхность. Сейчас, когда фотография, кинематограф, телевидение и видео могут делать это столь прекрасно, не пора ли живописи обратиться к другим видам реальности?

* «ЭТО МОЖЕТ КАЖДЫЙ»

Многие судят о произведении искусства по очевидному техническому мастерству художника. Они отыскивают такие характерные признаки, как «правильная» перспектива и мягкое затемнение, создающее иллюзию трехмерного пространства. Но говорит ли это об оригинальности мышления, что как бы и является наиболее важным элементом творчества?

* «Я НЕ ПОНИМАЮ ЭТОГО, МНЕ НЕ НРАВИТСЯ»

Прежде всего — нет сейчас людей, которые ничего бы не смыслили в искусстве. Мы слишком тесно с ним соприкасаемся, оно вплетено в нашу повседневную жизнь — даже если наш контакт с искусством ограничивается журнальными обложками, рекламными плакатами, мемориальными комплексами, телевидением, наконец, просто архитектурой — зданиями, где мы живем или работаем. Когда человек говорит: «Я знаю, что мне нравится»,— он по существу хочет сказать: «Мне нравится только то, что я знаю (и я заранее отвергаю все, что не укладывается в мой привычный стандарт)». Но привычный стандарт — это не столько наши собственные пристрастия, сколько мерки, выработанные воспитанием и той культурой, в которой мы выросли; индивидуальный момент здесь роли почти не играет.

Тут работает еще одно негласное соображение: если произведение искусства недоступно для моего восприятия, если без специальной подготовки я его оценить не могу,— значит, это произведение весьма сомнительного качества и не стоит моего внимания. На это можно возразить только одно: если хочется разбираться в искусстве не хуже профессионалов, кто мешает этому научиться? Постепенно мы привыкнем судить об искусстве сознательно и непредвзято — и тогда с большим основанием сможем повторить пресловутую фразу: «Я знаю, что мне нравится».

Итак, перед нами громадный и пока не очень понятный мир современного искусства. Будем его исследовать. Вперед!

Слайд 2	Из какого материала сделано это произведение искусства? Из тостов разной степени прожаренности.
Слайд 3	Давайте определим самые основные направления в современном изобразительном искусстве (вывести названия) Концептуальное искусство Кинетизм Поп-арт Боди-арт Оп-арт Инсталляция Граффити Некоторые из них вам хорошо знакомы, некоторые вы встречаете впервые. Остановимся на каждом более подробно.
Слайд 4	Концептуальное искусство. Запишем определение. Направление, оформившееся в конце 60-х — начале 70-х годов ХХ века в Америке и Европе (от лат. conceptus — мысль, представление). Как его отличить от остальных направлений?
Слайд 5-9	Характеристика концептуального искусства и его основные авторы. Цель искусства — в передаче идеи. Задача художника не в том, чтобы работать кистью или резцом , а в том, чтобы создавать "идею”, "концепцию". Объектом искусства может стать любой предмет, явление, процесс, поскольку концептуальное искусство представляет собой чистый художественный жест. Концептуальные объекты могут существовать в виде фраз, текстов, схем, графиков, чертежей, фотографий, аудио- и видео - материалов. Концептуальное искусство обращается не к эмоциональному восприятию, а к интеллектуальному осмыслению увиденного. Художники: А. Вито, Р. Барри, М. Дюшан, Д. Кошут, Л. Левин,Й. Оно.
Слайд 10	Кинетическое искусство. Как вы думаете, почему оно так названо? Записываем определение. Кинетизм (греч. kinetikos — движение) — направление в современном искусстве, обыгрывающее эффекты реального движения всего произведения или отдельных его составляющих
Слайд 11-13	Характеристика кинетического искусства и его основные авторы. Произведение искусства можно создать с помощью света и движения. Движущиеся установки, производящие при перемещении интересные сочетания света и тени, иногда звучащие. Использование вращающиеся зеркал, различных механизмов, приводимых в движение электричеством, замысловатых устройств из линз, преломляющих направленный на них луч света. Конструкции из дерева, металла и стекла. Художники: Н.Габо, Н. Шеффер, Ж. Тингели, Я. Агам, П. Бюри, Д. Ле Парк
Слайд 14	Особенности оптического восприятия использовали в своем творчестве импрессионисты. То, что мы сейчас увидим, ушло очень далеко от этого направления, но также опирается на способность глаза человека передавать мозгу искаженную картину мира. Оптическое искусство — искусство зрительных иллюзий, опирающееся на особенности визуального восприятия плоских и пространственных фигур.
Слайд 15-17	Характеристика оп-арта и его основные авторы. Задача оп-арта — обмануть глаз, спровоцировать его на ложную реакцию, вызвать образ «несуществующий». Простые однотипные элементы располагаются так, чтобы дезориентировать глаз, не допустить становления целостной структуры. Средства образной выразительности - цвет, декоративный, контрастный или мягкий и геометризированный рисунок в виде спиралевидных, извивающихся линий, однообразных геометрических очертаний, усложненных наложением или совмещением разных планов узора. Художники: В.Вазарели, Ф.Морелле, Д.Сото, Ж.Стейн, К. Мари, Д.Ибаррола, Х.М. Гравениц, Т.Герстнер,М.Эшер
Слайд 18	Следующая провокация художников – поп-арт. Записываем определение. Поп-а́рт — направление в изобразительном авангардистском искусстве 1950—1960-х годов, которое «раскрывает эстетические ценности» образцов массовой продукции: потребительские товары персонажи новостей или кино.
Слайд 19-21	Характеристика поп-арта и его основные авторы. Образ, заимствованный в массовой культуре, помещается в иной контекст: а) изменяются масштаб и материал; б) обнажается приём или технический метод; в) выявляются информационные помехи и др. Ориентация на новую образность, создаваемую средствами массовой информации. Яркий и контрастный колор. Предмет изображения нарочито бытовой, связанный с современной индустриальной культурой Художники: Э. Уорхол, Т.Вессельман,Р. Гамильтон, Д. Джонс, Р. Индиана, А. Кац, Р. Лихтенштейн, К. Олденбург, Р. Раушенберг , Д. Розенквист, Э. Руша ,К. Харинг.
Слайд 22	Наконец, мы подошли к направлению, которое известно абсолютно всем – боди-арт. Определение. "Искусство тела" ("боди -арт") возникло в США в 1967 году. Создатели этого направления используют в качестве "материала" и "объекта" художественного творчества свое собственное тело.
Слайд 23-27	Характеристика боди-арта и его разновидностей. "Искусство тела" ("боди -арт") возникло в США в 1967 году. Создатели этого направления используют в качестве "материала" и "объекта" художественного творчества свое собственное тело. Татуаж (тату, татуировка) - фактическое введение природного красящего пигмента под внешний слой кожи. «Прокалывание дырок» с последующим ношением в украшений. Дырки делают во всевозможных частях тела - от носа и бровей, до пупка и половых органов. Специальное нанесение на тело шрамов, в законченном виде представляющих собой какой-либо рисунок или узор Современный боди арт находится на стыке графики и живописи, декоративно-прикладного искусства, дизайна, макияжа и парикмахерского искусства. Это не просто красивые рисунки на теле, а целостный образ.
Слайд 28	Изобразительное искусство постепенно стало захватывать не только художественные галереи, но и целые здания, и даже улицы. И это тоже отлично знакомый вам вид изображений. Определение граффити. Граффити (итал. graffiti, от греч. γραφειν писать) — надписи или рисунки на стенах зданий и переходов, вагонах поездов и прочих вертикальных поверхностях.
Слайд 29-31	Характеристика граффити. Граффити — неоднородное явление с разнообразием стилей, программ и идеологий. Художники граффити соотносят себя с легальной и нелегальной деятельностью. Считается одним из видов самовыражения молодежи. Граффити – это написание слов или составление сюжетных композиций. Преследует политические, провокационные или чисто художественные цели.
Слайд 32	Поговорим о таком загадочном слове инсталляция. На самом деле все просто. Определение. Термин произошел от английского глагола "to install" (устанавливать). Инсталляцию не "рисуют", не "пишут", а именно что устанавливают, составляют, формируют из отдельных разрозненных частей. (Энтони Хейвуд Инсталляция из телевизоров)
Слайд 33-34	Примеры инсталляций. Инсталляция трехмерна, это не "объект", а пространство. Это попытка создания иной, отличной от обыденной, реальности на ограниченной, специально отведенной для этого территории (Инсталляция в Агеде (Португалия), Алисия Мартин «Биография» Мадрид , Thilo Folkerts и Rodney LaTourelle «Сад знаний» Канада)
Слайд 35	Архитектура – это наше городское пространство. Где-то нам комфортно, а какие-то здания вызывают раздражение или удивление. Знакомимся со стилями современной архитектуры. Вот они. Постмодернизм Хай-тек Деконнструктивизм
Слайд 36-40	Постмодернизм. Характеристика и примеры. Идея: Вернуть эстетические функции архитектуры. Осознанное желание увязать новые постройки и историческое городское окружение Много стекла, часто зеркального(Здание центра, связи и почты Канада, Торонто, Комплекс концертных заловФранция, Париж) Нетипичность размеров (нет привязки к человеческому росту) (Башня Банка Америки, Нью-Йорк, комплекс корпоративных зданий, Монреаль) Использовние нестандартных геометрических форм (Оперный театр, Сидней; Музей цивилизации, Монреаль) Использование новых строительных материалов и технологий (Здание в стиле космического дизайна,Канада, Монреаль)
Слайд 41-44	Хай-тек. Характеристика и примеры. Идея: Радикальное обновление языка архитектуры под влиянием технического прогресса, отражение «высоких технологий» (Башня Сент-Мэри Экс 30, Лондон). Применение технических конструкций и инженерных систем в качестве декоративного украшения (перекрытие двора Британского музея). Окрашивание конструктивных элементов здания в яркие цвета. Вынос несущих конструкций наружу (Центр современного искусства Помпиду, Париж). Использование тросовых элементов. Применение наружных металлических ограждающих конструкций (Здание "Ллойд" в Лондоне).
Слайд 45-47	Деконструктивизм. Характеристика и примеры. Идея: сознательное создание конфликта между тем, как человек привык воспринимать язык и смысл, и тем, что он видит (Кривой дом, Сопот , Польша). Отказ от тектоники, равновесия, вертикалей и горизонталей (Центр обработки данных Массачусетского технологического института). Создание нового пространства, новых типов зданий(Здание музейно-выставочного центра Экспериментальных музыкальных проектов, США).
Слайд 48	Современная скульптура. Многообразие форм и техник, материалов и тем. Изображение предметного и беспредметного (Слесарь Степаныч, Омск; Король и королева, Шотландия; Красный Куб, Нью Йорк).
Слайд 49	Источники.
	В конце занятия разбить учащихся на 4 группы по желанию. Домашнее задание: на следующее занятие принести иллюстрации двух произведений современного искусства. Одно - которое вызвало положительный отклик, и одно – отрицательный. Первая и вторая группы работают с живописными произведениями, третья группа разбирает архитектуру, четвертая – скульптуру.

Занятие 2.

«Современное искусство от 70-х годов до наших дней» практика

Цель занятия:

Помочь выработать учащимся собственную позицию по отношению к конкретным произведениям современного изобразительного искусства, а также к творчеству известных деятелей искусства

Задачи занятия:

* Отработать навыки аргументации собственной позиции.
* Продолжить формирования навыков дискуссии.
* Осмыслить свое эмоциональное состояние в данное время, в данном месте, и перевести это состояние в художественный образ с помощью языка современной культуры.

Работа в группах

Учащиеся в самом начале рассаживаются по группам, образованным на предыдущем занятии (группа не более 6 человек). На стол выкладываются иллюстрации, которые были подобраны в процессе выполнения домашнего задания. Первая и вторая группа работают с произведениями живописи, третья – с произведениями скульптуры, четвертая – с архитектурными сооружениями. Если кто-то забыл или не сделал задание, преподаватель добавляет свои иллюстрации.

Вступительное слово преподавателя.

Мы на прошлом занятии познакомились с основными направлениями современного изобразительного искусства. Но одно дело познакомиться, а другое – принять искусство, осмыслить его, согласиться или, наоборот, поспорить с автором. Для того чтобы выработать свою собственную позицию по отношению к конкретным произведениям современной живописи, скульптуры и архитектуры, предлагаю сделать следующее. Расположите иллюстрации, лежащие на ваших столах, от самой понравившейся до самой неприемлемой с вашей точки зрения. Есть одно обязательное условие – с решением группы должен быть согласен каждый ее участник. Когда зрительный ряд будет готов, объясните остальным участникам, чем вы руководствовались при создании этого ряда.

На выполнение отводится около 20 минут.

После выполнения каждая группа получает слово и анализирует составленный ряд произведений современного искусства. Задача преподавателя следить за корректностью комментариев, но не оценивать и не прерывать ответы учащихся.

Если занятие рассчитано на 45 минут, подводятся промежуточные итоги. Например: вы сегодня решали очень важную и сложную задачу – анализировали и сопоставляли произведения искусства. Неоднозначные, сложные, спорные. И единственного правильного ответа, как вы уже, наверное, поняли, не существует. Для каждого конкретного человека выбор определяется громадным количеством факторов. Это и настроение, и опыт анализа произведений искусства, и привычка к изучению увиденного, и многое другое. Важно заранее не отвергать необычное, а постараться его понять. Вполне вероятно, что при более близком знакомстве вы измените свое мнение.

Если занятие рассчитано на 90 минут, преподаватель озвучивает следующее задание.

Для того чтобы понять современное искусство «изнутри», предлагаю создать свое собственное художественное произведение. С помощью цветных материалов изобразите тему «Здесь и сейчас». Ограничений в технике рисунка, красках, сюжете, стиле и т.д. нет. Дерзайте!

Рисунок выполняется около 30 минут. В конце занятия проводится вернисаж из работ учащихся.

Возможно такое окончание: каждый может выбрать 3 понравившиеся работы, исключая свою собственную. В результате будут выбраны работы, набравшие максимальное количество голосов.

Общий вывод: Сегодня вы осознанно соприкоснулись с современным искусством, и получили возможность через личный опыт достоверно оценить насколько просто или сложно передавать восприятие окружающего мира, свои мысли и эмоциональные состояния средствами и языком современной культуры.