

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное учреждение культуры Тульской области
«Объединение центров развития культуры»
Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации

**Номинация: Компьютерная презентация к уроку
«Искусство западной Европы конца XIX -начала XX века». Модерн
(современный) в 3 «Г» классе**

преподаватель
Гордеева Кристина Владимировна
ДШИ г. Новомосковск

г. Тула
2021 год

Тема 1. «Искусство западной Европы конца XIX -начала XX века». Модерн (современный) - 2 часа.

Цель: Понятие «Авангардные направления в искусстве XX века», характерные особенности этих направлений на примере творчества европейских художников XX века.

Задача: Стилистика модерна: плоскостно-декоративная стилизация форм, прихотливость линейных ритмов. Особенности стиля модерн в архитектуре: выявление функционально-конструктивной основы здания, отрицательное отношение к традициям ордерной архитектуры, использование пластических возможностей металла и особенностей железобетона, применение стекла и майолики.

Новые образцы зданий: богатые особняки, доходные дома, банки, театры, вокзалы.

Творчество Антонио Гауди.

Влияние функционализма на современную архитектуру.

Самостоятельная работа: подготовка сообщений о творчестве Антонио Гауди, Ле Корбюзье. - 2 часа.

Методы обучения:

Словесные (Объяснения).

Наглядные (Иллюстрации).

Репродуктивные (Повторение).

Самоконтроль и контроль.

Форма обучения:

Общеклассная.

Оборудование:

ПК;

мультимедийный проектор;

мультимедийная презентация к уроку;

информационный лист.

План урока:

1. Взаимное приветствие. Проверка отсутствующих и готовность к уроку – 5 мин.
2. Повторение. Беседа с классом – 15 мин.
3. Объяснение – 48 мин.
4. Закрепление. Выполнение задания – 5 мин.
5. Окончание работы, анализ – 5 мин.
6. Окончание урока – 2 мин.

Ходу урока

1.

Организационный момент – приветствие, проверка готовности к уроку.

Здравствуйтесь ребята, сегодня мы с вами поговорим о таком стиле в искусстве о «модерне». *Слайд 1*

2. Повторение. Беседа с классом.

Модерн был такой своеобразной реакцией на все то, что происходило в 19 веке. Если вы пристально посмотрите искусство 19 века, то увидите, что в принципе никаких новых стилей, в это время, не появляется.

Я здесь имею в виду конкретно архитектуру.

Историзм и эклектика, вот что царило в архитектуре всего, практически, 19го века. *(Записывают в тетрадь)* **Эклектика - «выбирающий», «отбирающий», художественное направление в архитектуре, ориентирующееся на использование в одном сооружении любых форм прошлого в любых сочетаниях; смешение, соединение разнородных стилей, идей, взглядов и т. п.**

Когда архитекторы брали какой-то стиль из прошлых эпох, или несколько стилей и соединяли его в одном памятнике, таким образом, искусство оно как будто бы не выделяло свою душу, свою индивидуальность.

В поисках новых решений архитекторы сочетали различные стили с прошлых эпох. Классицизм соединялся с барокко приправлялся готическими элементами, мавританские детали соседствовали с помпезными вычурными барочными, и, так получалось, что в одном памятнике на одном здании встречались совершенно порой несочетаемые элементы из прошлых эпох.

3.

Объяснение.

Модерн

Искусство 1900 года.

Слайд 2

Модерн – это стиль, который возникает в конце 19 века и продолжается до начала I Мировой войны, т. е. запомнить временные рамки довольно легко.

Характерные черты: декоративность, плавность линий, обилие орнаментов и украшений, внимание к растительным, природным мотивам, плоские витражные фигуры в живописи.

Представители: Виктор Орта, Густав Климт, Альфонс Муха, Михаил Врубель, Фердинанд Ходлер, Ян Тороп, Андре Цорн, Константин Коровин, Михаил Нестеров, Франц фон Штук, Валентин Серов, Макс Курцвайль, Константин Сомов, Александр Бенуа.

Представители очень известны широкой публике. Т. е. картины модерна нам известны и мы их часто видим. Часто видим репродукции, часто с ними сталкиваемся. Мы просто иногда не знаем кто автор.

Слайд 3

Интересно, что эта путаница, которая возникает часто у людей. Модерн имеет много названий, в зависимости от страны:

- «Спессион» (Австрия, Густав Климт)
- «Тиффани» (США, Л. К. Тиффани)
- «Ар-нуво» (Франция, Эктор Гимар)
- «Югенстиль» (Германия, Франц фон Штук)
- «Модерн стайл» (Англия, Одри Бордсле)
- «Стиль либерти» (Италия)
- «Модернизмо» (Испания, Гауди)
- «Еловый стиль» (Швейцария)
- «Nieve Kunst» (Нидерланды)

Т.е. мы говорим о стиле 1900-х гг., который имеет множество названий, в зависимости от страны.

Возможно, вас заинтересовала репродукция на экране. Это картина Альфонса Мухи, которая называется Зодиак. И вы видите здесь такая немножечко стилизация под искусство раннего Возрождения,

Флорентийского, где девушка в профиль и вокруг ее головы нимб, составленный из знаков зодиака. Это очень красивая декоративная работа, которая в принципе является квинтэссенцией этого стиля.

И так, как же распространялся стиль модерн. Мы понимаем, что он существовал во многих странах одновременно, но как то же должно было происходить его такое повсеместное распространение?

Ну все началась с Всемирных выставок. *Слайд 4*

Всемирная выставка 1900 года проводилась в Париже с 15 апреля по 12 ноября 1900 года. Символом выставки стала встреча нового XX века.

Главенствующим стилем на выставке стал ар-нуво. За семь месяцев мероприятие посетили более 50 млн человек.

Свои экспозиции в 18 тематических отделах представили более 35 стран.

На этой выставке каждая из стран представляла то что у них есть, самое прогрессивное, то чем можно гордиться, в плане науки технологий, художественного мира. Какие-то возможно объекты искусства. И каждая страна строила павильон. Павильон оформлялся определенным образом и другие участники этой всемирной выставки и в том числе посетители, они значит рассматривали новинки. И стиль модерн стал очень - очень популярен благодаря всемирным выставкам. Т. е. многие из стран показывали на Всемирных выставках мебель, картины, архитектурные какие-то детали, именно в этом стиле.

Представьте себе, за семь месяцев эту выставку посетило более 50 млн. человек. Это колоссально. Это невероятно, это не то, что сейчас, у нас если какие-то выставки проходят, то незначительные. Представьте себе, какой фундаментальный подход и к каждой выставке ежегодно создавались афиши, которые бы представляли страну, павильон. Эта была целая занимательная история.

Вообще, нужно понимать, что Всемирные выставки это лишь такие выставки, ласточки, того что происходило. Потому что в 19 веке произошли совершенно колоссальные изменения в жизни общества. Начнем с того, что появились телеграфы, поезда, появились пароходы, произошла индустриализация производства, т.е. начали фабричным методом создаваться вещи. Это был не только кропотливый ручной труд. И в Европе, вообще во всем мире, появилось невероятное количество товаров, которое можно было копировать, которое можно было тиражировать. И нужен был такой стиль, единый, чтобы архитектура, интерьер, мебель, живопись, чтобы все это было в одном таком ключе, в едином стиле и модерн как раз таки становится этим единым стилем.

Сейчас вы поймете, что я имею ввиду. Потому что до модерна в 1860 – 1870 - е гг. в Европе главенствовала эклектика, или стиль историзма, который занимался только тем, что копировал уже существовавшие эпохи, предшествующие эпохи. И например классический пример историзма в архитектуре это венская опера, венский университет. Т. е. вот эта история с неоренессансом, с неоготикой, когда мы смотрим и видим, что церковь готическая, но понимаем, что как то она выглядит, через чур современно. Это вот история эклектики 1870 – е гг.

И так, немножечко о Всемирных выставках я сказала. И очень важно иметь представление об этой основной линии модерна, которая повторяется абсолютно повсюду, в любом виде искусства. Возьмите вы архитектуру, скульптуру будет повторятся эта линия, которую вы видите перед собой. **Слайд 5 (Гермен Обрист, «Красный цикламен» или «Удар бича» 1892 год).** Немецкий художник - декоратор Герман Обрист в 1895 году создал

гобелен, который вы сейчас видите. Этот гобелен назывался «Удар бича» или же «Красным цикламеном». Это потрясающая работа, с шелковым узором, который изображает стебель, листья и цветы цикламена, извивающийся в причудливой форме. И этот гобелен произвел совершенно невероятное впечатление на умы людей, когда его продемонстрировали на Всемирной выставке. Именно эта вышивка станет фирменным знаком ар-нуво. Художники, скульпторы, декораторы будут повторять эту гибкую, изящную линию, которая напоминает не только о растительном мире, но и, например, будет такое понятие как дым, как поднимает дым в воздухе. Т. е. художники будут находить вдохновение в таких, казалось бы, в очень повседневных вещах.

И удивительна особенность модерна, поражающая тем, что охватывает абсолютно все сферы искусства. От живописи до архитектуры. *Слайд 6*

Мастера ставили перед собой задачу создавать единый художественный ансамбль. Т. е. один элемент повторялся и в мебели и в тканях, и в фасаде здания, в экстерьере здания. Идея о том, что внешнее должно соответствовать внутреннему, она была очень фундаментальна, и модерн, это очень сконструированное, искусственное направление, в котором каждая деталь, вплоть до дверных ручек была продумана, это не хаотичный подбор. Это детальная проработка всего.

Посмотрите на лампы известные всему миру, лампы Тиффани. *Слайд 7*

Лампы Тиффани – лампы, созданные в особой технике работы со стеклом.

Их изобретатель американский художник Луис Комфорт Тиффани (1848-1933). Он считался одним из ведущих дизайнеров своего времени и великим мастером витражей.

Это знаменитейшие лампы, потому что мир цветов, мир лилий, цикламена, мака, ириса они пользовались очень большой популярностью, потому что цветы это конечно растительный мир. И как раз таки Тиффани вдохновлялся многообразием природного мира, цветочного мира, для создания своих ламп. Он очень любил герань, магнолию, мак, постоянно использовал эти мотивы в создании своих работ. И такой интересный факт, что некоторые модели его абажуров, они посвящены определенным странам. Например, Венецианский, Елизаветинский, Русский. Т. е. он стилизовал под различные страны, различные эпохи свои лампы. Т. е. это потрясающая задумка и лампы Тиффани до сих пор продаются на аукционах и бьют все рекорды. Это то, что сейчас смотрится очень-очень современно.

Перейдем к архитектуре (**Виктор Орта. Особняк Тассель. 1893 – 1894. Брюссель**). *Слайд 8*

Одним из первых архитекторов, работавших в стиле модерна был бельгиец Виктор Орта. И его первый шедевр, и очень колоссальный это четырехэтажный особняк Тасселя в Брюсселе.

В чем нау-хау этого здания? Нау-хау заключается в очень органичном сочетании стекла, металла. В здание попадает много света. Это такая очень облегченная конструкция, она изящная. Обратите внимание на оформление фасада. Мы видим очень изящное переплетение металлических элементов. Оно не несет какого-то конструктивного значения, это просто декорация этого фасада. Посмотрите на окна. Это какой-то совершенно принципиально новый способ организовать пространство. Дать большому потоку света пройти в помещение. И все конструктивные элементы, например лестница внутри, опоры, балконы все это художественно обрабатывалось. Имело большое значение.

Слайд 9 Интерьеры свои Орта всегда выстраивал вокруг лестницы, т. е. была лестница с перилами, как основной элемент. Посмотрите на изящное оформление лестницы. Напоминает табачный дым, поднимающийся, или стебли трав. Очень изысканные металлические плетения. Впоследствии, такая изящная линия, которую вы видите на оформлении стены, она будет названа линией Орта.

Кстати, в то время, произошел переход освещения с газового на электрическое, и это очень сыграло на руку Орта, потому, что он смог выполнить интерьер в постельных тонах. Он использовал оттенки желтого, розового, оранжевого, старой розы, персиковый, пудровый цвет. И это было невероятным новшеством. Потому что в помещение попадал свет, где стены могли быть не такими яркими, а раньше в той же Вене, например, здание историзма это такие цвета бардо, темно-синие, зелено-коричневые, глубокие богатые оттенки. Здесь легкость во всем, воздух и свет присутствуют в архитектурных сооружениях модерна.

Все это применимо не только к архитектуре Орта, это в принципе тенденция архитектуры модерна.

И так, отказ от прямых линий в пользу более естественных, в пользу более природных линий, и необычное сочетание металла, бетона и стекла, это то, что отличает этот особняк.

Слайд 10 Ученик Орта, Виктор Гимар продолжил тенденции ар-нуво, продолжил бельгийскую версию этого стиля в Париже. И, конечно же, Париж у многих из нас ассоциируется с великолепными павильонами метро и парижское метро как раз таки оформлялось в 1900-е гг. и был невероятно большой конкурс, кто же возьмется, как же должны выглядеть павильоны. И в итоге конкурс выигрывает Гимар. Его павильоны выглядят как произведение искусства, они выполнены в растительных формах. Например, на нижней иллюстрации два тюльпана поддерживают вывеску

метрополитена. Это могли быть навесы, которые напоминают цветы или какое - то растение. Классическая зеленая краска, которой окрашены элементы (стебли, ограждения), это краска с эффектом патины, т. е. такая состаренная. Павильоны хорошо сохранились, за ними ухаживают. И это, очень великолепно, что в таком большом городе, помимо музеев можно любоваться обычными постройками метро. Это не может не радовать.

Слайд 11 Еще дальше в своей фантазии ушел Антонио Гауди, архитектор, работавший в Испании. Здания, сооруженные им очень органически вписываются в пейзаж. Он вообще говорил, что архитектура не должна спорить с городом, архитектура должна как бы вписываться в пейзажи, т. е. чтобы эти каменные джунгли не душили живущих в городе людей, чтобы это было максимально приближенно к природе. Чтобы были раскинуты террасы и сады. Такую же идею поддерживал в Вене Хундер Вассон. Мотив ближе к природе, главный мотив модерна. Посмотрите например, на Собор Святого семейства. Это напоминает удивительный, сооруженный из песка замок, и только воображение гения могло это создать и потом еще и реализовать. Одно дело это фантазии, и другое дело реализовать.

Слайд 12 **В Вене это здание «Сецессиона», 1897г., архитектор Йозеф Мария Ольбрих.** Оно тоже является классическим примером стиля модерна. Оно было задумано как выставочный павильон, для художников, во главе с Климтом, которые сказали, что академическое искусство это полная ерунда. И они хотят создать для нового века, для XX века новое. И им нужно было где то выставляться.

Оно немного странной формы, потому что состоит из нескольких массивных параллелепипедов, и вы можете обойти это здание по кругу. Т. е. оно имеет не только фронтальный вид. Его можно обойти по кругу и здание будет выглядеть особенным, будет нести какие – то элементы, необычные. И центральный блок украшен куполом с лавровыми позолоченными листьями. Их 3000 и еще 700 ягодок, маленькие ягодки между листьями. Великолепнейшая работа. Надпись на фронте, которая переводится как «Каждому времени свое искусство и каждому искусству своя свобода», это то, за что боролись художники. Придумать свое искусство, которое будет актуально в XX веке. *Слайд 13* И опять же рядышком три античные маски три вида искусства. Живопись, Архитектура, Пластико - декоративное искусство. И совы это символ Афины Паллады. Она была символом, защитницей их сецессиона. И у Климта его первая работа «Демон Сецессиона» изображала как раз таки Афины Палладу. Поэтому здесь, в оформлении здания все четко продумано. Лавровые веточки как символ победителей. Новое искусство победит закостенелое искусство венского академизма.

Слайд 14 **Густаф Климт, Юдифь, 1901, Бельведер, Вена**

Михаил Врубель, Царевна Лебедь, 1900, Третьяковская галерея, Москва

Фернан Кнопф, Робость, 1893, Частная коллекция

Возникает определенный тип женской красоты. Это тип роковой женщины. Женщины призрака. Женщины – русалки, которая обязательно заберет с собой мужчину куда-нибудь в темную глубь. Это тихий демон, который водится в темном омуте, который будоражит сознание мужчин.

В начале XX века, в том числе, благодаря Климту появляется такой новый тип агрессивной сексуальности. Это тип женщины не мечтательной, тип готовый на все ради своих желаний. И, например Юдифь, она как раз об этом, здесь ему позирует венская светская львица Адель фон Бауэр. Она здесь позирует ему в облике библейской героине Юдифь, которая спасая свой народ, пробралась к врагу в палатку, напоила его, совратила и отсекала голову. И у нее в руках голова Олоферна, которого она победила. Если сравнить с картиной Караваджо, «Юдифь убивает Олоферна», то здесь мы видим не сцену убийства, а момент торжества женщины, женщины-триумфатора, которая победила мужчину, которая смотрит на мир свысока, которая несет в руках свой трофей, посмотрите на ее взгляд. И вот этот тип женщины он очень-очень будоражил европейское сознание.

У Врубеля представлен образ другой женщины. Женщины - лебедь, но это женщина, которая загадочна, которая ускользает. Это женщина волшебный образ. Это очень поэтически, это загадка.

Или у Фернана Кнопфа, работа, которая называется Робость. Что характерно для всех трех работ. Это три разных художника, три разных типа женщины. Но идея одна. Загадка и мир тайны, сна, легенды, томность, некая роковая красавица и черты лица выписаны прекрасно, а одежда, наряд тонет в дымке орнамента, или сливается с пейзажем. Например, у Юдифь, это использование золота, такой фантазийный наряд из египетских мотивов, кельтских. У Врубеля царевна взмахнула крылом. У Кнопфа только лицо.

Еще один знаковый художник этого времени это Альфонс Муха.

Слайд 15

Альфонс Муха, рекламные плакаты «Моот и Шандон: Шампанской Уайт Стар»

Чешский художник и дизайнер, который является одним из самых известных представителей стиля ар-нуво. Он в течении жизни был популярен как дизайнер, как создатель афиш. Он 5 лет проработал с Сарой Бернар, для нее делал афиши.

Это этикетки для шампанского, он так же делал этикетки для мыла, печенья, шоколада. Его всю жизнь тяготило, что его воспринимают, как графика, как

портретиста. Он хотел писать портреты. Хотел писать серьезные картины. И когда он уедет в Америку он попробует там построить карьеру портретиста, и писать богатых американок, но у него не выйдет. Нужно отдать Мухе должное, он был человеком очень упорным. В конце жизни он создает цикл работ, который называется славянская эпопея. Это очень фундаментальные полотна, которые рассказывают об истории славянских народов. Т. е. он пытается воссоздать историю, былины, легенды, именно славянских народов. И на всех афишах присутствует образ пленительной женщины модерна. Она загадочна, она похожа на бабочку или стрекозу. У Мухи брюнеток почти нет, это абсолютно славянский тип женщины.

Слайд 16 Афиша к пьесе «Жизмонда» с Сарой Бернар, 1894

Самая, пожалуй, известная афиша. Сара Бернар была очень успешной актрисой, она создала в Париже театр Возрождения, в котором выступала, продвигала и болела за него, это было ее детище. Когда она озадачилась, кто же будет делать рекламную афишу, ведь это было очень важно, она волей случая, волей судьбы познакомилась с Мухой, и он сделал заказ этот.

Это вертикальное полотно, в котором Бернар изображена как богиня. Посмотрите на ее одеяния. Тут опять же прорекламировано название постановки, Театр Возрождения, ее театр. Она божество. А ведь на тот момент она была уже не молода. И она увидев себя такой, заключила с Мухой многолетний контракт, платила ему немислимые гонорары. Эксклюзивное сотрудничество. И Муха взлетел, благодаря сотрудничеству с Бернар. Он был нарасхват, без привязки к Саре Бернар, он был очень популярен.

Слайд 17 Времена года, 1897. Весна, Лето, Осень, Зима.

И кроме работ для актрисы он создавал квадриптихи, т. е. это произведения искусства, которые состоят из нескольких панелей, у нас есть диптихи, триптихи, мы знакомы с этими понятиями прежде всего из церковных помещений. И его женщины это красавицы пленительные, обаятельные, которые являются аллегориями, например времен года. У него были подобные изображения четырех камней или четырех цветов, четыре искусства. Вы спросите, кто покупал такие работы? Да пол Парижа покупали, потому что салон, гостиную можно было украсить такой работой, и все думали, здесь непростые люди живут, если покупали у самого популярного художника Парижа на тот момент.

Закрепление

Какой стиль был предшественником модерна? (Эклектика)

Почему стиль получил такое название? (Новое искусство- стиль свободы...имел разные названия и течения...)

Что преобладает в архитектуре модерна? (Растительные мотивы)

5.

Окончание работы, анализ.

Сегодня на уроке мы познакомились со стилем модерн. Погружались в художественное пространство стиля, наполненное внутренним динамизмом, пытались прочувствовать художественный образ — живой, пульсирующий, субъективный. Мы обращали внимание на удивительную цельность художественных образов модерна, на их изящную Красоту.

6.

Окончание урока.

Список использованной литературы:

1. Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства. В 2-х тт. — М., 1994.
2. Ванюшкина, Л. Методы и приемы контроля / Л. Ванюшкина, Н. Шейко / Современный урок МХК. — М.: Чистые пруды, 2007.
3. Дмитриева. Н. «Искусство» - приложение к газете «1 сентября» №23 выпуск 4. 1997г.
4. Жиллет. А. «Универсальная эстетика ар нуво». Курьер юнеско № 10. 1997г.
5. Мельников Р.А «Немного о модерне». М. 1989г.
6. Сарабьянов, Д. В. Стиль модерн: истоки, история, проблемы / Д. В. Сарабьянов. — М.: Искусство, 1989. — 294 с.: ил
7. Серебровский В. Что такое «модерн»? // Наука и жизнь. -1992. - №2. -С.74.
8. Харди Уильям. Путеводитель по стилю Ар Нуво. М., «Радуга», .; 2000.