Здравствуйте
Приглашаем

Эпоха модернизма в литературе и искусстве

(Серебряный век приглашает…)

Интегрированный урок по литературе и мировой художественной культуре

Учитель литературы: Кресс И.А.
Учитель МХК: Бейсенбаев Д.М.

Цели урока

знать особенности эпохи модернизма в литературе и искусстве, основные направления эпохи, их особенности, представителей;

уметь проводить анализ картин, различать направления по особенностям, выразительно читать наизусть, обобщать материал в таблицу;

проявлять интерес к искусству и литературе, способность высказываться, самостоятельность, уважение к товарищам.

Эпиграф

В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо своё, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.

Н.Гумилёв

Рубеж веков

Рубеж XIX-XX веков -эпоха сложных противоречий, напряженных духовных исканий, революционных преобразований. “Испепеляющие годы! Безумья ль в вас, надежды ль весть?”- этот блоковский вопрос-ответ подталкивает к размышлениям о тех противоречиях, что являются ключом к пониманию Русского Ренессанса, именно так называют искусство Серебряного века, сравнивая с европейским Возрождением. Искусство этого периода стало философией, универсальным, синтетичным взглядом на мир. Ломались социальные, политические устои, а человек искал духовной опоры. “Бог умер!” - утверждал западный философ Ницше, а в России рождается религиозная философия.

Эпоха модернизма

Русские философы не допускают, что истина может быть открыта другим путём, они обращаются за поддержкой к религии и искусству. Происходит обновление мироощущения. Уже нет уверенности, что человека можно объяснить влиянием на него среды, как учили реалисты. “Солнце наивного реализма закатилось”, - вынес свой приговор А.Блок. Это грозное катастрофическое время требует от поэта нового языка. Так рождается модернизм - искусство, которое порывает с традициями реализма.

Модернизм не отображает действительность, а создаёт новые образы, художественные миры, в которых представлены разные грани бытия. Его основные направления - символизм, акмеизм, футуризм. Символизм устремлён в запредельное, акмеизм ищет опору в прошлом, а футуризм смело смотрит в будущее.

Модернизм

Это общее название направлений искусства и литературы конца 19 начала 20 веков.

Название произошло от французского слова «*модерн*», что означает – новейший, современный. Так возник художественный стиль на рубеже этих веков. Но в разных странах получил различные названия, например: в России – «модерн», во Франции, Бельгии, Англии – «ар нуво», в Германии - «югендстиль», в Италии – «либерти».

Эстетико - философской основой модерна стал *символизм*. Модернизм в широком смысле охватывает: кубизм, дадаизм, футуризм, экспрессионизм, абстрактное искусство и т. п. Он переосмысливал и стилизовал черты искусства разных эпох, и выработал собственные художественные приемы, основанные на принципах асимметрии, орнаментальности и декоративности. Модернизм охватил все виды пластических искусств – живопись, графику, декоративно-прикладное и театрально-декорационное искусство, архитектуру.

Художники эпохи модернизма стремились к универсальному, занимаясь различными видами художественной деятельности. Большое распространение получили идеи создания единой художественно предметно-бытовой среды.

Однако для многих понятие «Модернизма» связано прежде всего с 20 веком. Яркими представителями модернизма стали члены «Мира искусства» (К. Сомов, Н. Сапунов, М. Добужинский, С. Судейкин и др.), сочетавшие в своем творчестве все виды пластического искусства.

Основные направления модернизма

- Символизм
- Кубизм
- Футуризм

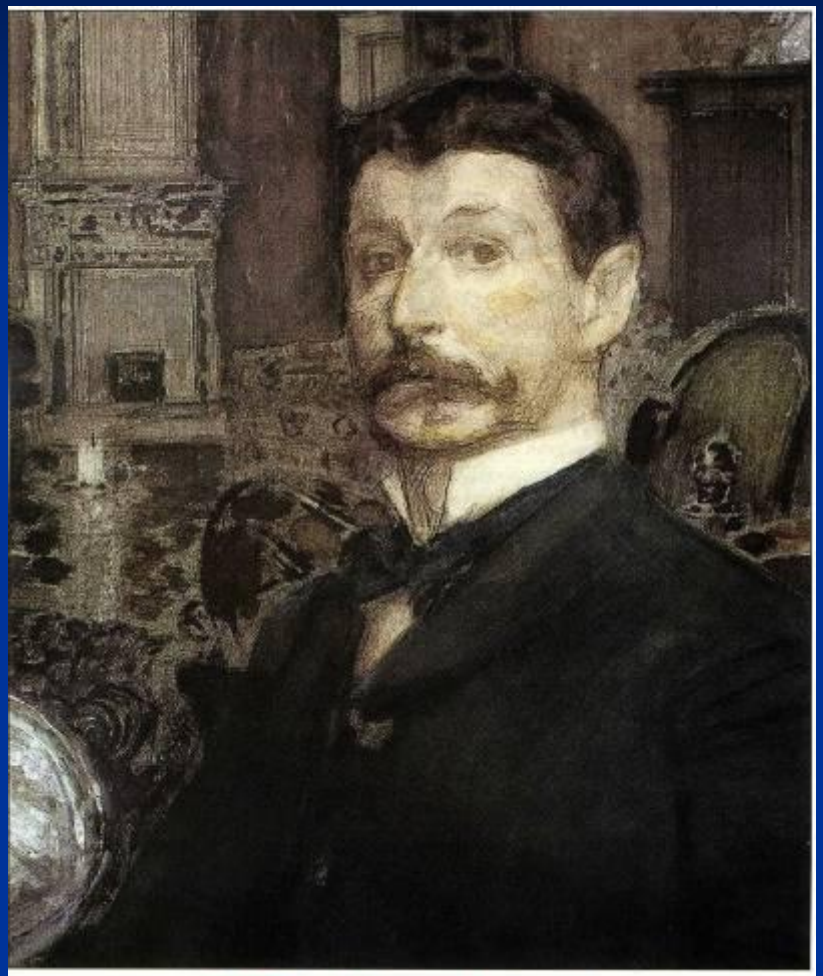
Символизм

С французского языка означает – знак, символ. Это художественное направление, появившееся во Франции в конце 60 – начале 70 – х гг. 19 в. (первоначально в литературе, а затем и в других видах искусства – изобразительном, музыкальном, театральном) и вскоре включившее в себя иные явления культуры – философию, религию, мифологию. Излюбленными темами, к которым обращались символисты, являлись смерть, любовь, страдание, ожидание каких-либо событий. Среди сюжетов преобладали сцены евангельской истории, полумифические-полуисторические события средневековья, античная мифология.

Символизм получил широкое распространение во многих странах Западной Европы. Эстетика символизма обращается к сфере духа, «внутреннего видения» и она часто лежала в основе стиля модерн.

Живописный символизм в России, представлен именами художников объединения «Мир искусства» М. Врубеля, В. Борисова-Мусатова.

Михаил Александрович Врубель (1856-1910)



М.А.Врубель. Автопортрет с раковиной

В искусстве серебряного века Врубель представляет собой фигуру ключевого значения: в его творчестве нашли свое отражение как идеи модерна и символизма, так и зачатки новых художественных направлений.

Творчество М. А. Врубеля

Демон

Демон поверженный

В.Борисов - Мусатов

В.Э.Борисов-Мусатов. «Призраки». 1903

«Призраки» 1903

Кубизм

Это модернистское течение в живописи 1-ой четверти 20 века. Его возникновение относят к 1907 г. и связывают с творчеством Пикассо и Брака, в частности с картиной Пикассо «Авиньонские девицы», на которой изображены деформированные, огрубленные формы, а перспектива и светотень отсутствуют.

Кубизм означал полный разрыв с реалистическим изображением натуры, преобладавшим в европейской живописи со времен Ренессанса.

Так же этот период называют «аналитическим»: предмет дробится на мелкие грани, которые четко отделяются друг от друга, предметная форма как бы расплывается на холсте, цвета как такового нет. В последнем , известном как «синтетический» Кубизм, картины превращаются в красочные, плоскостные панно, формы становятся более декоративными, в рисунок вводятся буквенные трафареты и различные наклейки, образующие коллажи.

Представителями кубизма являются художники: Пикассо, Брак, Малевич и многие другие.

Казимир Северинович Малевич

Однажды один из критиков А. Эфрос высказал мысль о том, что «никакого "художника Малевича" нет вообще, что это некий собирательный образ, что есть несколько лиц, носящих имя и фамилию "Казимир Малевич". Конечно, этим словам давно никто не верит. Но сколько бы людей не пытались это сделать, все равно объяснить творчество Малевича невозможно.

Загадка, не имеющая отгадки

«Черный квадрат»

По поводу «Черного квадрата» написано огромное количество статей , книг и прочего, создано много картин, вдохновленных этой вещью, и чем больше проходит времени со дня его написания, тем больше необходима нам эта загадка, не имеющая отгадки или, наоборот, имеющая их бесконечное количество.

Уникальность картины Малевича состоит в том, что она имеет большое количество возможных интерпретаций.

Давайте поговорим…

- Какие чувства и ассоциации вызывает у вас картина Малевича «Черный квадрат»?
- Почему ?

Матюшин М.В. «Портрет Малевича».

Футуризм

С итальянского языка означает – *будущее* . Это авангардистское течение 1910-х – 1920-х гг. 20 в., наиболее полно проявившееся в Италии (родине футуризма) и России. Футуристы были и в других европейских странах – Германии, Англии, Франции, Польше. Футуризм заявил о себе в литературе, живописи, скульптуре, в меньшей степени в музыке.

Днем рождения футуризма считается 20 февраля 1909 г.. Теоретиком и вождем первой, миланской группы футуристов стал Т.Ф.Маринетти.

В футуризме отрицались все духовно- культурные ценности прошлого. Устаревшими были объявлены жалость, уважение к человеческой личности, романтическая любовь.

Упоенные новейшими достижениями техники, футуристы стремились вырезать «раковую опухоль» старой культуры ножом техницизма и последних достижений науки. Наиболее крупными художниками – футуристами считались: У.Боччони, Дж. Балла, Л. Руссоло.

Работы футуристов

Студенческая работа

«Крепость Усть-Каменогорская»

Автор: Шупляк Сергей

микровывод

Представление о том, что живопись и скульптура должны правдиво отражать реальные предметы и явления, было основательно подорвано такими художниками, как Гоген и Мунк, а в начале века окончательно низвергнуто такими течениями, как фовизм, экспрессионизм и кубизм. Именно такие сомнения привели к рождению концептуального искусства, которое ставило во главу угла идею, а не исполнение. Несмотря на стремление Модернизма внести свой «порядок» в теорию искусства, традиционная живопись сохраняла свои позиции и человек по-прежнему оставался в центре внимания.

Подумаем

1. Если есть Серебряный век, значит, был век “золотой”?
2. Какую поэзию можно отнести к “золотому веку”?
3. Каковы особенности литературы «серебряного» века?
4. О каких литературных течениях этого периода вы уже слышали?
5. Назовите представителей «серебряного» века?

Справка. Символизм

СИМВОЛИЗМ - литературно-художественное направление, считавшее целью искусства интуитивное постижение мирового единства через символы. Объединяющим началом такого единства виделось искусство, “земное подобие творчества божественного”. Ключевым понятием символизма является символ - многозначное иносказание. Символ отражает постижение единства жизни, её истинной, скрытой сущности.

Образы русского философа Владимира Сергеевича Соловьёва породили творческий отклик у его последователей-символистов. Теоретические основы символизма дал Д.С.Мережковский.

В.И.Иванов

И.Ф.Анненский

Особенности символизма

Главный принцип их эстетики - “искусство для искусства”. Характерен афоризм Брюсова: “Создание искусства - приотворенные двери в вечность”. Большое внимание уделялось формальному экспериментированию, совершенствованию технических приёмов сложения

Музыка для символистов - высшая форма творчества, дающая максимальную свободу самовыражения и восприятия. Символисты искали прямого соответствия между звуком и смыслом, между цветом и смыслом, между звуком и цветом. Поэзия символистов- это язык молитв, откровений, прорицаний, тайн. Символизм сыграл огромную роль в становлении и развитии поэтической культуры XX века, обогатил не только искусство, но и сознание людей новой эпохи, неизмеримо расширил рамки мировосприятия человека.

А.А.Блок

К.Д.Бальмонт

Справка. Акмеизм

АКМЕИЗМ - модернистское течение (от греч. “акме”- остриё, вершина), декларировавшее конкретно-чувственное восприятие внешнего мира, возврат слову его изначального, не символического смысла.

В начале своего творческого пути молодые поэты, будущие акмеисты, были близки к символизму, посещали “ивановские среды”- литературные собрания на петербургской квартире Вяч.Иванова, получившей название “башня”. В “башне” велись занятия с молодыми поэтами, где они обучались стихосложению. В октябре 1911 года слушатели этой “поэтической академии” основали новое литературное объединение “Цех поэтов”. “Цех” был школой профессионального мастерства, а руководителями его стали молодые поэты Н.Гумилёв и С.Городецкий. Они же в январе 1913 года в журнале “Аполлон” опубликовали декларации акмеистической группы.

Н.С.Гумилев

А.А.Ахматова

Особенности акмеизма

Акмеистов интересует реальный, а не потусторонний мир, красота жизни в её конкретно - чувственных проявлениях. Туманности и намёкам символизма было противопоставлено мажорное восприятие действительности, достоверность образа, четкость композиции. В чем - то поэзия акмеизма - возрождение “золотого века”, времени Пушкина и Баратынского. Затуманенное стекло поэзии было тщательно протёрто и заиграло яркими красками реального мира.

Новое литературное течение, сплотившее больших русских поэтов, просуществовало не долго. Творческие поиски Гумилёва, Ахматовой, Мандельштама вышли за рамки акмеизма. Но гуманистический смысл этого течения был значителен - возродить у человека жажду жизни, вернуть ощущение её красоты.

Справка. Футуризм

ФУТУРИЗМ, как и символизм, был интернациональным литературным явлением. Русский футуризм возник независимо от итальянского в начале XX века и впервые публично заявил о себе в сборнике “Садок судей”(1910). Авторами сборника были Д.Бурлюк, В.Хлебников, В. Каменский.

Футуризм отрицает культурные традиции и выдвигает идею рождения сверхискусства, способного преобразить мир, он весь устремлён в будущее(от лат. “футур”- будущее). Опасение равнодушия приводит футуристов к сознательному эпатажу обывательского общества. Поэтому необходимым условием его существования становится атмосфера литературного скандала.

В. Маяковский

Особенности футуризма

Главная цель творчества футуристов - побуждение к действию. Поэтому в их практике акцент заметно смещается с конечного результата на самый процесс творчества. Во всём, что касается формальных особенностей творчества, воцаряется сплошная относительность

Для футуризма характерно бунтарство, анархичность мировоззрения, выражение массовых настроений толпы. Бунтарство проявляет себя в экспериментаторстве в области лексики, синтаксиса, ритмики, рифмы. Новые эстетические возможности апробируются футуристами в связи с переориентацией с читаемого на произносимый текст. Поэзия должна вырваться из темницы книги и звучать на площадях. С этим связаны новые поиски в области ритмики, рифмовки, инструментовки.

Подумаем

1. Какую закономерность можно заметить в смене направлений поэзии и искусства эпохи модернизма?
2. Как меняется отношение к действительности, к слову у поэтов и художников различных направлений?

Отношение к действительности, слову

направления	символизм	акмеизм	футуризм
Отношение к культуре	культура - средство преображения жизни	культура - цель	культура оценивается в меру полезности
Отношение к слову	выносит часть значения слова в сферу интуитивного познания	придаёт словам первоначальный смысл	провозглашает свободу слова
Отношение к действительности	отрицает действитель-ность	утверждает действитель-ность	преобразовывает действитель-ность

Вступление к инсценировке

“Серебряный век …” Эти слова взывают к памяти того поколения, которое пережило культурный взлёт, духовное возрождение в России в эпоху войн и революций. Поэтому так и называют первую четверть XX столетия, что по созвучию блестящих имён и творческому накалу она вместила – век. Творческое вдохновение, вспыхнув ярким пламенем, не погасло в 1917 году, а ушло вглубь, скрылось в пепле от урагана истории. Прерванная душа, пресечённое слово, недопетая песня …

В новом XXI столетии поэты Серебряного века вновь с нами. Они открывают свой сезон … Они приглашают … (инсценировка «Поэты серебряного века на «Башне» Иванова»)

Голос из будущего (заключение в инсценировке)

Начало XX века. Это было особенное время – время экспериментов. И жили в нём особенные люди, движимые потребностью всё обращать в поэзию, стать целым миром, раствориться, разлиться в нём. Это была целая литературная планета, у которой был свой период младенчества, взросления, зрелости. Анна Ахматова, Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Сергей Есенин, Владимир Маяковский … Каждый из них оставил свой неповторимый след в литературной летописи, название которой “Поэзия Серебряного века”.

Выводы

Черный вечер.
Белый снег.
Ветер, ветер!
На ногах не стоит человек.
Ветер, ветер –
На всём божьем свете.
(“Двенадцать”. А. Блок)

Выводы

Ветер революции … Он не принёс желанной свободы, не разрешил противоречивых сомнений даже тех поэтов, кто верил в спасительность самой мечты, надеялся и любил …

Долгие годы проведут в эмиграции Иван Бунин, Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Константин Бальмонт, Вячеслав Иванов, Владислав Ходасевич.

Но, живя на чужбине, русские поэты не предадут своей любви к родному Отечеству. (Звучат стихи Волошина, Северянина, Гиппиус о Родине)

Выводы

Итак, новое искусство громко заявило о себе. Хор голосов хотя и был дисгармоничным, но само их существование, столкновение друг с другом, влечение к русской классике и поиск новых путей - всё стало знаком времени. В своих творениях художники выразили и безумья тех лет, и надежду на светлое будущее, на нас - потомков.

Богатейшее наследие поэзии Серебряного века целым пластом вошло в русскую культуру и стало неотъемлемой частью русского искусства. Никогда ещё в русской культуре слово не было так тесно связано с живописью и музыкой.

Тестовая работа по теме

Желаем удачи!

Домашнее задание

1. Прочесть статью учебника.
2. Выучить стихотворение одного из поэтов Серебряного века.
3. Представить макет обложки сборника поэзии Серебряного века, или сделать иллюстрацию к понравившемуся стихотворению.

Рефлексия

- Что нового вы узнали сегодня на уроке?
- Вам интересен этот разговор?
- О чем еще хотелось бы узнать?

Спасибо
До свидания.