

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА.

Искусство перформенса.

Тема «Современное искусство». 10-А класс.
МБОУ ШКОЛА № 14 Г,ДОНЕЦКА

*Цель урока:
сформировать представление о
новых направлениях в современном
искусстве.*

Задания.

1. Самостоятельно ответить на вопросы для повторения.
2. Выписать в тетрадь:
 - определение «современное искусство»;
 - основные современные направления в искусстве.
3. Выполнить задания после просмотра презентации.

Проверьте себя

- 1. **Что такое искусство.**
- 2. **Выберите верные суждения о функциях искусства**

А) *Познавательная функция позволяет анализировать действительность при помощи художественных образов.*

Б) *Эстетическая функция искусства проявляется в предвосхищении модных тенденций в искусстве.*

В) *Согласно гедонистической функции, искусство призвано доставлять удовольствие.*

Г) *Воспитательная функция сопряжена с процессом социализации.*

Д) *Компенсаторная функция отражает задачу прогноза негативных проявлений материальной культуры.*

Проверьте себя

3. Вставьте пропущенное слово:

- А) В отличие от науки искусство отражает действительность не в понятиях, а в _____.
- Б) Искусство представляет собой группу разновидностей человеческой деятельности, включающую музыку, театр, литературу, _____,
- _____, _____, _____
и др.

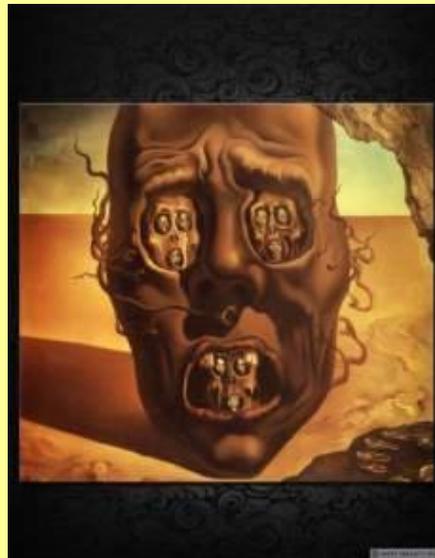
« Искусство указывает человеку для чего он живет...». О. Роден

Мы уже с вами знаем, что духовная жизнь общества связана с производством, сохранением, распространением и потреблением ценностей духовной культуры. К духовным ценностям мы относим ценностные ориентации, знания, нормы и идеалы, научные открытия, музыку, верования, социальные идеи, язык, обычаи, традиции, произведения живописи и др..

Предназначение искусства (в том числе и живописи) в целом – побуждать в человеке желание осознать истинную ценность бытия, чувства и мысли.

*Сергей Маршенников.
Сон.2012*

*Сальвадор Дали.
Лицо войны. 1940*

*Леонардо да Винчи.
Мадонна с младенцем или
«Мадонна Литта». 1491*

1. 1.1. Современное искусство – это...

Что скрывается под таким уже привычным термином «современное искусство»?

В России современным искусством принято считать период с конца XIX века до наших дней, включающий в себя модернизм и постмодернизм. На Западе – период с 1960-х годов XX века.

Современное искусство предлагает прекрасную пищу для ума и выявляет тенденции развития общества.

Знание современного искусства значительно расширяет кругозор и позволяет мыслить на более высоком уровне. Это помогает человеку представлять связи между формой и содержанием, между идеей и реализацией. Таким образом, развивается масштабное мышление и повышается осознанность.

(Подробно можно посмотреть в материале «Современное искусство. Как разобраться»: tvorogin.ru > [sovremennoe-iskusstvo](http://tvorogin.ru/sovremennoe-iskusstvo))

1.2. Новые направления в современном искусстве.

Современное искусство – это не направление, не жанр и не стиль. Это то, что происходит сейчас, в настоящее время, и является объектом исследования.

Временные границы размыты. Авторы современного искусства с помощью созданного ими «объекта», объясняют нам, каков наш мир сейчас, и делают это с помощью различных выразительных средств, будь это живопись или инсталляция.

Давайте разбираться...

1. Виджеинг –
передовое и
интерактивное
решение для
анимирования
мероприятий. Это
художественное
представление,
которое создаётся
непосредственно во
время самого
мероприятия и
сопровождается
переливом
изображений под
соответствующий
ритм музыки.

2. Искусство взаимоотношений

Это направление, возникшее в 90-х годах прошлого века, исследует социальные связи и сферу человеческих взаимоотношений. Оно используется художниками в различных жанрах: в фотографии и кинематографе, в живописи и графике, в скульптуре и инсталляциях.

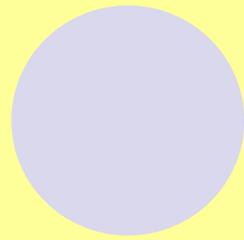
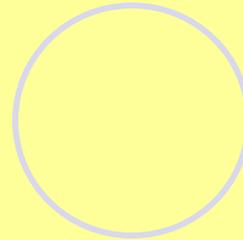
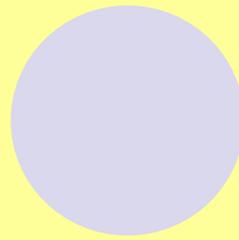
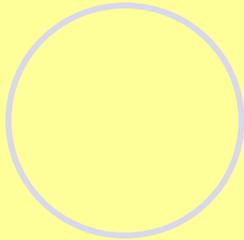
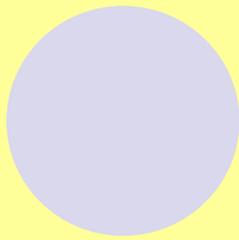
- Елена Кузнецова. Диалог двух душ.

3. Суперплоскость (Superflat)

Родоначальником Superflat является Такаси Мураками, который и придумал название для новаторского направления в мире искусства. В основе его лежат традиции

японской живописи и аниме. А главная задача – создание образов, направленных на углубленное восприятие плоскости.

- **4. Стрит-арт**

- *Это направление урбанистического характера, в арсенале которого присутствует граффити, скульптурные инсталляции, мозаичные композиции. Истоки его зародились еще в прошлом столетии. Это были проявления стихийного бунтарства, вылившееся в художественные образы. В настоящее время стрит-арт не имеет ничего общего с маргинальностью. Это направление современного искусства вышло на новый уровень, среди его представителей – художники с мировым именем*

4. Струм-арт

5. Нет-арт

Направление получило свое развитие в компьютерных сетях. Главная его задача – разработка виртуальных пространств и коммуникаций на основе концепции энвайронмента. А также создание некой условной действительности.

2. Перфоманс — это...

Перфоманс — это необычная и креативная форма современного искусства. Художник в режиме реального времени показывает зрителям интригующее, иногда шокирующее представление, главным героем которого **является он сам.**

Перформанс — заранее продуманное и срежиссированное действие, у которого есть сценарий, а в основе сценария лежит некая идея. Конечно же, этот вид искусства рассчитан на показ большой публике и на привлечение внимания.

- С помощью перформанса автор пытается распространить важную информацию, призвать к действию. Для привлечения внимания используются разные звуковые эффекты, театральные перевоплощения, яркие необычные костюмы. В некоторых случаях одежда и вовсе не используется.

Перформанс — это...

- Это не просто развлекательное шоу, как может показаться на первый взгляд. Нередко он сопровождается определенной долей провокации.
- СМ. <https://youtu.be/JbWsEkTdi2Y>

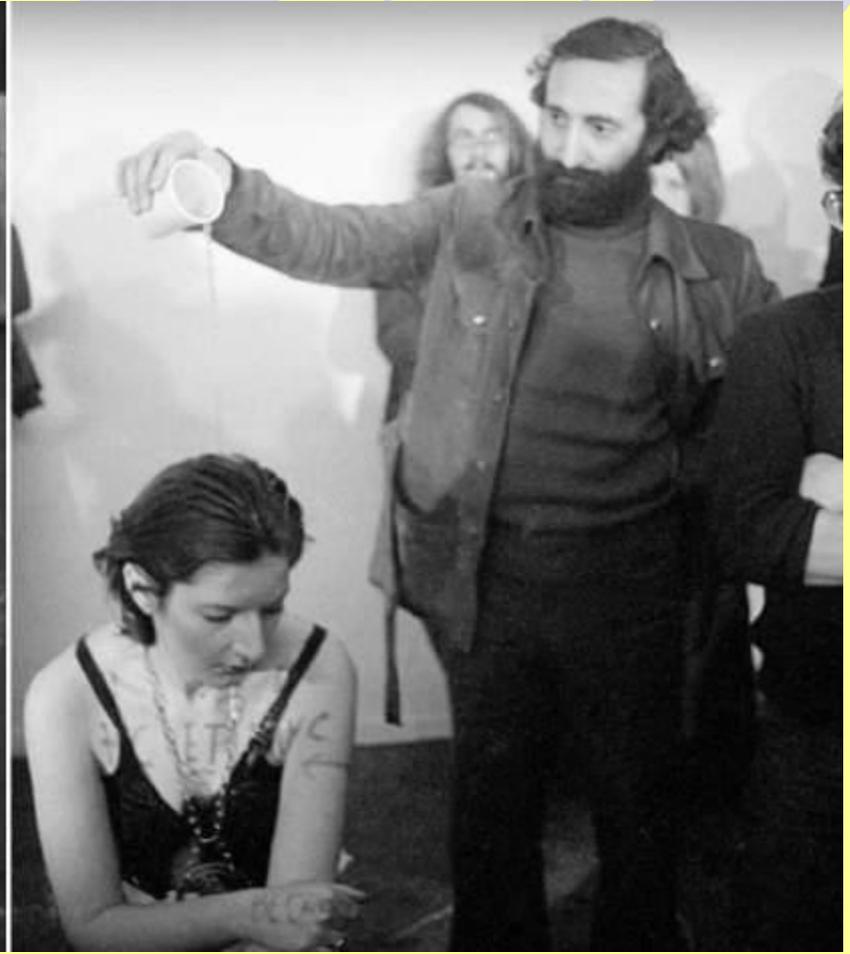
- Известный перформанс «В постели за мир» придумали Джон Леннон и Йоко Оно. Свой медовый месяц пара провела в отеле Hilton Amsterdam, куда была приглашена пресса якобы для того, чтобы СМИ могли запечатлеть первые моменты брачной жизни знаменитостей. Вместо этого **молодожены просто сидели в пижамах в своей постели на фоне надписей «Мир волос» и «Мир постели»**.
- Первая акция Леннонов продлилась 7 дней и была выражением протеста против войны во Вьетнаме. Через некоторое время пара повторила перформанс в Монреале: там Леннон сочинил и впервые исполнил песню «Give Peace a Chance».

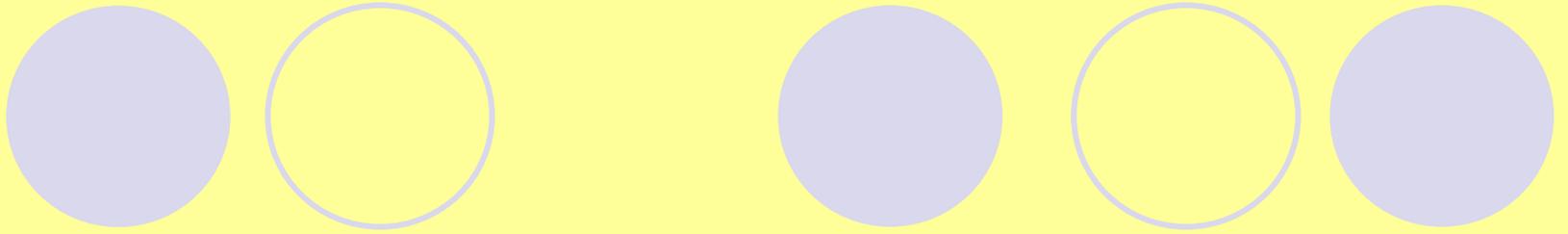
Виды перформанса

- **Индивидуальное** представление, когда художник без дополнительной помощи взаимодействует с предметами и элементами окружающей среды.
- **Коллективные** действия группы актеров.
- **Перформанс арт** – создание картины с помощью собственного тела.

Самый известный случай подобного мероприятия (хэппенинга) произошел в 1974 году. Марина Абрамович на шесть часов заперлась с участниками в галерее. Все это время она было около 70 разных предметов. оставалась неподвижной

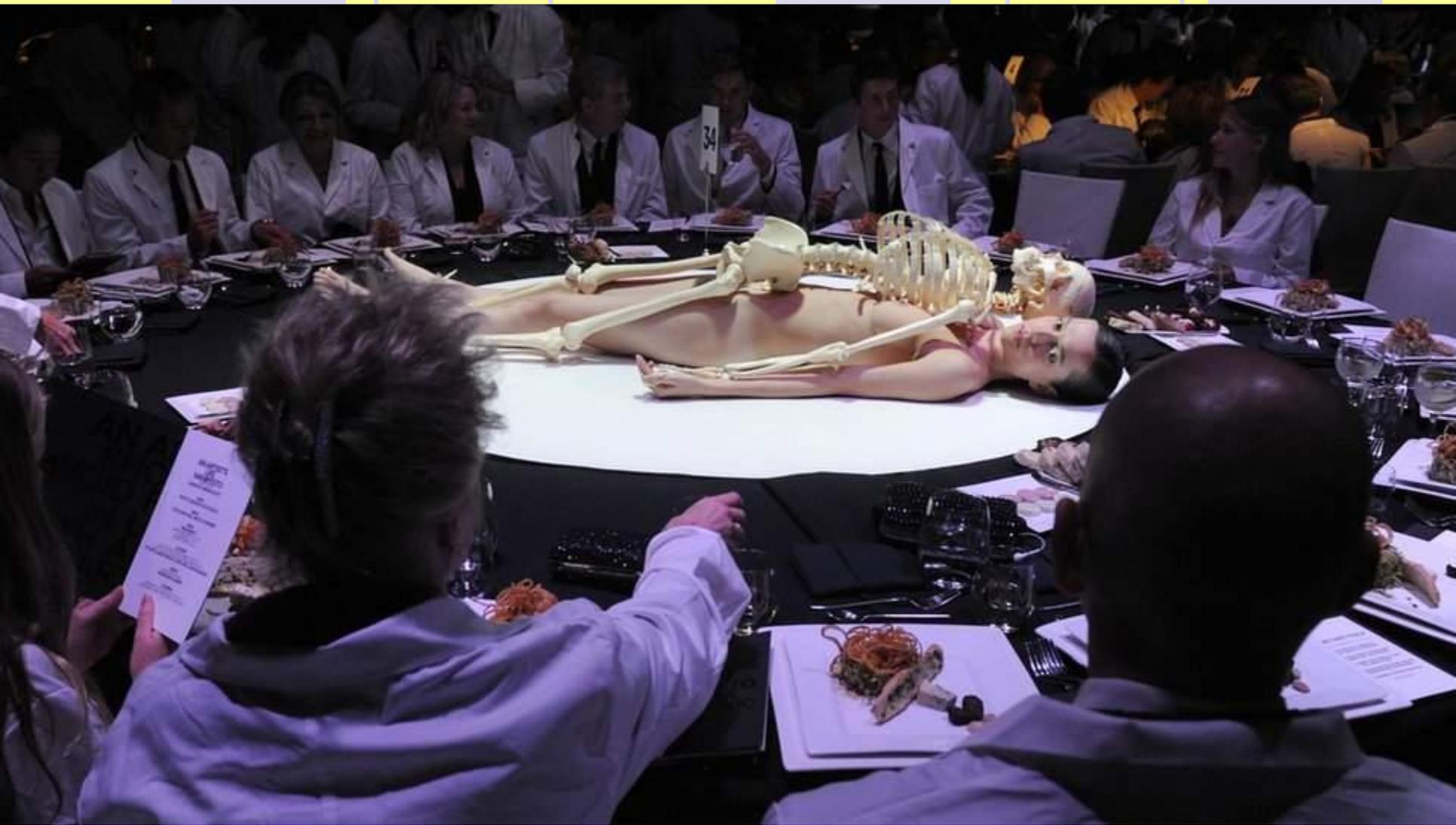

- Суть состояла в том, что зрителям разрешалось делать все что угодно с предметами и телом художницы. Как и ожидалось, над телом девушки совершались не самые безобидные действия: с нее срезали одежду, приставляли к лицу пистолет.
- Таким образом, художница хотела показать, что в каждом из нас есть нечто ужасное, и каждый способен причинить другому боль, особенно если за это не последует наказания.

- Югославская художница Марина Абрамович чистит огромную гору окровавленных коровьих костей на выта...

- В последнее время часто можно услышать термин **народный перформанс**, что это такое? Это массовые флешмобы, демонстрации и шествия, направленные на то, чтобы акцентировать внимание на определенной проблеме. К слову, скандально-известный панк-молебен Pussy Riot также является формой перформанса.
- С развитием технологий появилась еще одна разновидность искусства – **интернет-перфоманс**. Как несложно догадаться, действие в этом случае происходит в прямом эфире и пользователи со всего мира могут наблюдать за развитием событий.
- Одним из таких шоу стала трехдневная онлайн-трансляция, во время которой девушка довольно оригинальным способом пропагандировала профилактику ВИЧ-инфекций.

Что такое квест-перформанс

- На рынке развлечений относительно недавно появился новый жанр – квест-перформанс — это что-то среднее между развлекательной викториной и театральным представлением.
- В отличие от обыкновенного квеста, здесь в игру включаются профессиональные актеры, которые взаимодействуют с участниками. Основная цель – **вызвать запредельно сильные эмоции и переживания**.
- Поэтому чаще всего такие квесты имитируют фильм ужасов, где игрокам нужно убежать от маньяка. Благодаря соответствующей атмосфере (полутемное помещение, кровавые следы) и превосходной игре актеров создается невероятное ощущение реальности происходящего.

Performance-маркетинг

Отдельно стоит упомянуть о совершенно другом значении этого термина.

- Performance-маркетинг – это комплексный подход к ведению бизнеса, позволяющий добиваться определенных результатов в кратчайшие сроки.
- Простыми словами — это целая наука, которая изучает специфику бизнеса, его целевую аудиторию и многие другие факторы. Все это дает возможность **выстроить эффективную тактику** повышения продаж.

- Подытожив все сказанное, можно сказать, что перформанс – это эволюция в искусстве; достаточно жесткий, порой абсурдный способ донести важную информацию в массы.
- **Перформанс — форма современного искусства, в которой произведения составляют действия художника или группы в определённом месте и в определённое время. К перформансу можно отнести любую ситуацию, включающую четыре базовых элемента: время, место, тело художника и отношения художника и зрителя. .**

Домашнее задание.

1. Написать эссе по высказыванию Жана Кокто «Я знаю, что искусство совершенно необходимо, только не знаю зачем».

2. Проблемное задание

Существуют разные взгляды на искусство.

Так, одни считают, что современное искусство отражает не только жизнь общества, но и его творца.

Другие же, вслед за О. Уайльдом, считают, что «...искусство отражает не жизнь, а зрителя».

Выскажите свое мнение.

3. Если у вас есть интересный материал из личного опыта по искусству (впечатления, эмоции на фильм, театральную постановку, творчество художника, фото-художника, писателя и т.д.) поделитесь с одноклассниками.

СПАСИБО ЗА РАБОТУ И ВНИМАНИЕ!