

Методическая разработка урока искусства

«Загадочная природа явлений - взгляд науки и искусства»

(на примере творчества В.Ван Гога, Р. Делоне и П. Филонова)

Автор: учитель ГБОУ СОШ №535 Яшина В.А.

Идея: Попытаться увидеть произведения искусства через сущность природы, её многообразные проявления.

Проблема: Как искусство может отражать природу каких-либо явлений и как на это влияют научные открытия? (осмысление, интуиция, поиск или что-то иное?)

Цель: К концу урока каждый учащийся попробует создать через художественный язык искусства своё понимание смысла каких-либо явлений природы.

Задачи:

мировоззренческие

- дать опыт видения каких-либо явлений художественным языком искусства

когнитивные

- познакомить с творчеством художников в контексте времени, в которое они жили;

- содействовать осмыслению роли искусства в жизни человека

коммуникативно-деятельностные- формировать основы исследовательской культуры;

- способствовать созданию собственного текста-интерпретации какого-либо явления

эмоционально-ценностные

- развивать креативные способности учащихся

Деятельность учителя	Деятельность учащихся	Формируемые УУД
МОТИВАЦИОННЫЙ ЭТАП		
Актуализация		
<p>Внимание на экран (видеоролик на тему различных явлений природы и отражение их в живописных работах В.Ван Гога, Р.Делоне, П. Филонова, с использованием музыки Jean Michel Jarre - Oxygene1).</p> <p>- «Самое прекрасное, что мы можем испытать в жизни — это загадочность. Она является источником всякого настоящего искусства или науки» - это высказывание Альберта Эйнштейна, можно ли с ним согласиться?</p> <p>- Давайте попробуем разгадать увиденное?</p>	<p>Просмотр видеоролика</p> <p>https://youtu.be/Uct_eTxXfPA</p> <p>Тема урока: «Загадочная природа явлений - взгляд науки и искусства»</p>	<p>Личностные: <u>мотивация</u> на освоение текста культуры</p>
Проблематизация		
<p>- Какие явления природы вам знакомы, что Вы о них знаете?</p> <p>- Есть предположение, картины каких художников были использованы в этом ролике? В какой манере исполнены? Что изображено?</p> <p>- Как на Ваш взгляд связаны картины художников и представленные явления природы, если да, то каким образом?</p>	<p>- Турбулентность, звуковые волны, радиоволны, спектральный анализ света, спектральный цветовой круг, молекулярная или атомная теория строения вещества.</p> <p>- В. Ван Гог «Звездная ночь», Робер Делоне «Ритм», Павел Филонов «Формула весны».</p> <p>- Постимпрессионизм, абстрактная живопись</p>	<p>Познавательные: <u>вспомнить</u> научные открытия, знакомые произведения искусств, их авторов и манеру исполнения; <u>сформулировать</u> проблему</p> <p>Коммуникативные: участвовать в <u>обсуждении</u> проблемы</p>

Целеполагание		
<ul style="list-style-type: none"> - Что или кто мог бы помочь нам раскрыть смыслы этой живописи? - Как научные открытия влияют на искусство? всегда ли наука первична? всегда ли она может дать объяснение творчеству? 	<ul style="list-style-type: none"> - Сам художник, его высказывания, если они остались. - Название картин. - Попытаться дать собственное объяснение работ художников, какие открытия могли повлиять на создание этих работ, используя краткий план 	<p>Регулятивные: самостоятельно <u>ставить цель</u></p> <p>-</p>
Планирование		
<ul style="list-style-type: none"> - Что нужно сделать, чтобы понять художника, его картины? 	<p style="text-align: center;">Составление плана:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) узнать о жизни художника, о времени, когда он работал 2) поискать подсказки в его текстах, что его волновало 3) рассмотреть его картины, найти доказательства любого свойства. 	<p>Регулятивные: <u>планировать</u> свою деятельность на уроке</p>
ЭТАП ОТКРЫТИЯ НОВОГО ЗНАНИЯ		
Освоение нового понятия – «аналитическое искусство»		
Освоение метапредметного способа – поиск сути явления через средства художественной выразительности		
Освоение предметного способа – восприятие и осмысление произведений искусства		
<ul style="list-style-type: none"> - Что узнали о художнике? Какая картина написана им? - Как бы вы ответили на вопрос: Какие открытия могли повлиять на его творчество? Важны ли для художника научные знания? интуиция? или другие факторы? - Почему Вы так решили? - Выделите в текстах суть явления. 	<p style="text-align: center;">Работа в группах</p> <p style="text-align: center;"><i>На экране 3 картины «Звездная ночь», «Ритм», «Формула весны» Раздаю по группам листы с портретами (В. Ван Гог, Р. Делоне, П. Филонов) и описанием значимых фактов творчества художников.</i></p> <p style="text-align: center;">Заслушиваем выступления-предположения представителей групп, обсуждаем, дополняя друг друга.</p>	<p>Познавательные: <u>познакомить</u> с неизвестным для них материалом; предоставить возможность <u>интерпретировать</u> увиденное и <u>искать</u> ответы на вопросы с помощью полученной информации</p> <p>Коммуникативные: <u>сотрудничать</u> в процессе работы в группе;</p>

<p>- Создайте, используя любые материалы и технику исполнения, свой текст-интерпретацию-загадку какого-либо явления (природы, науки, эмоциональной сферы человека и т.д.) Домашнее задание: - Закончить, дополнить, свою работу</p>	<p>Самостоятельная индивидуальная работа по созданию текста-интерпретации с названием «Формула ... (какого-либо явления)» <i>по желанию учащихся, на следующем уроке можно устроить выставку с угадыванием названий работ.</i></p>	<p><u>высказывать</u> собственную точку зрения Личностные: <u>самопознание</u> в процессе восприятия текстов искусства</p>
<h2>РЕФЛЕКСИЯ</h2>		
<p>- Как Вы думаете художник раскрывает нам природу явлений? или ... А наука?</p>	<p>Выводы, на основе исследовательской работы.</p>	<p>Познавательные: <u>анализировать, исследовать, интерпретировать</u> тексты культуры</p>
<h2>ЦЕННОСТНОЕ ОБОБЩЕНИЕ</h2>		
<p>- «Самое прекрасное, что мы можем испытать в жизни — это загадочность. Она является источником всякого настоящего искусства или науки» - Загадка, интерес, чувственное восприятие. Удивиться, пропустить через себя, попытаться объяснить себе что-либо... может быть, это то, что движет человечеством?</p>	<p>Опыт творческой работы</p>	<p>Личностные <u>эмоционально-ценностное отношение</u> к произведениям искусства через собственное творчество</p>
<h2>САМООЦЕНКА</h2>		
<p>- Вы сегодня задумались о чем-нибудь, Вас что-нибудь удивило?</p>	<p>— .....</p>	<p>Регулятивные: <u>самостоятельно оценить</u> значение полученных знаний</p>

«Самое прекрасное, что мы можем испытать в жизни — это загадочность. Она является источником всякого настоящего искусства или науки»

Альберт Эйнштейн

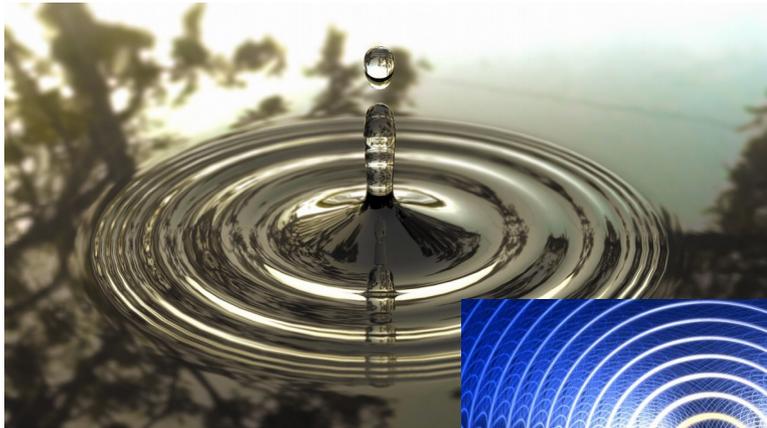
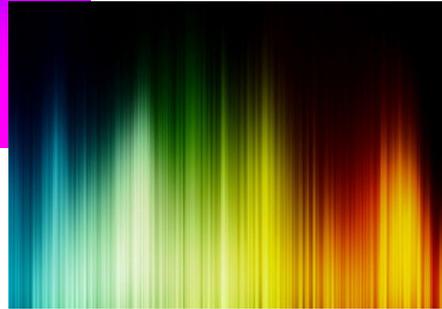
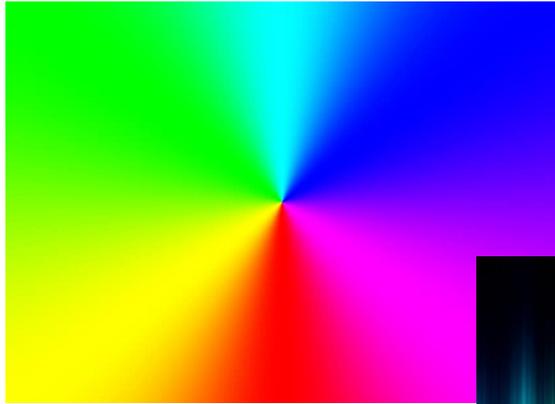

«Звездная ночь»
«Формула весны»
«РИТМ»

Турбулентность, устар. турбулэнция (от [лат.](#) turbulentus — бурный, беспорядочный), турбулентное течение — явление, заключающееся в том, что, обычно, при увеличении скорости течения жидкости или газа в среде самопроизвольно образуются многочисленные нелинейные [фрактальные](#) волны. Волны появляются случайно, и их амплитуда меняется хаотически в некотором интервале. Они возникают чаще всего либо на границе, у стенки, и/или при разрушении или опрокидывании волны. Они могут образоваться на струях. Экспериментально турбулентность можно наблюдать на конце струи пара из электрочайника. Количественные условия перехода к турбулентности были экспериментально открыты английским физиком и инженером [О. Рейнольдсом](#) в [1883 году](#) при изучении течения воды в трубах.

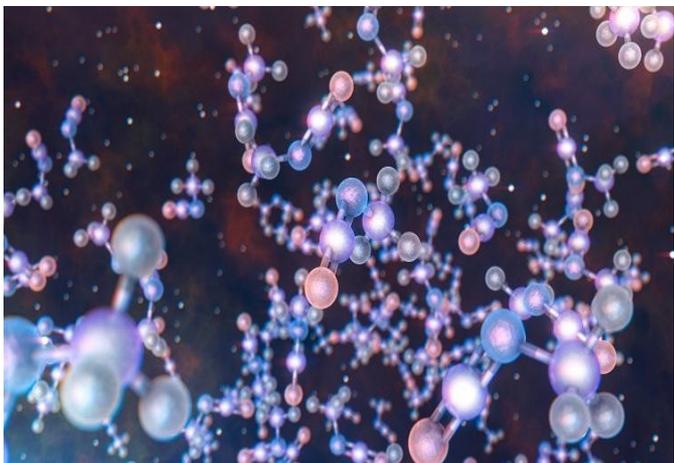

Цвет — качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического диапазона, определяемая на основании возникающего физиологического зрительного ощущения и зависящая от ряда физических, физиологических и психологических факторов. Восприятие цвета определяется индивидуальностью человека, а также спектральным составом, цветовым и яркостным контрастом с окружающими источниками света, а также несветящимися объектами.

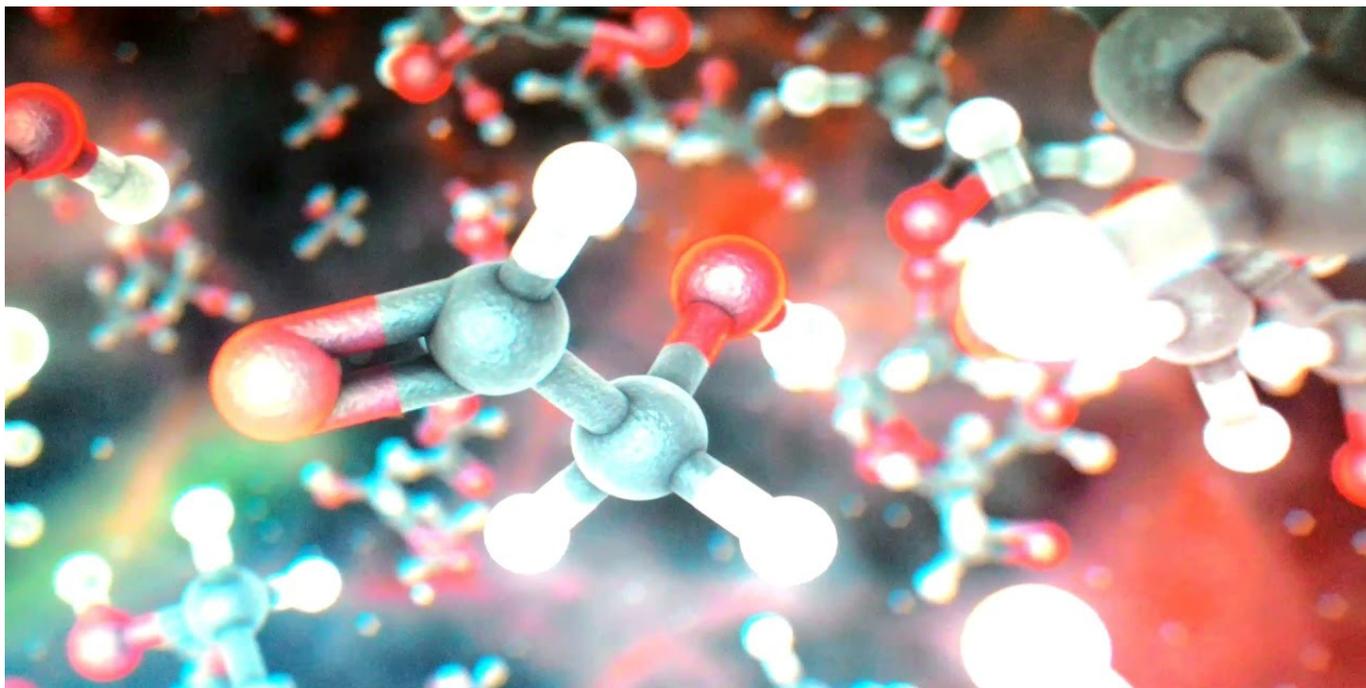
Исаак Ньютон один из первых кто смог разложить белый солнечный свет на цветовой спектр—позднее это назвали "*Дисперсией света*". Опыт заключался в следующем: он пропускал солнечный свет через призму. В ней луч света расслаивался на цвета и выводился на экран.

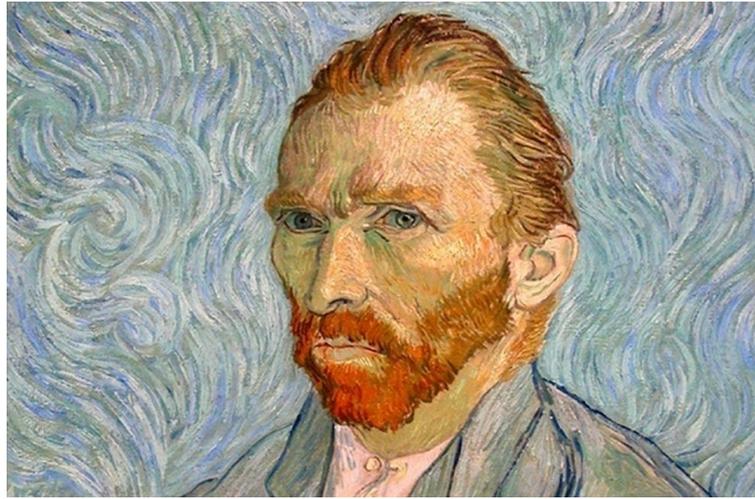
Звук — физическое явление, представляющее собой распространение в виде упругих волн механических колебаний в твёрдой, жидкой или газообразной среде. В узком смысле под звуком имеют в виду эти колебания, рассматриваемые в связи с тем, как они воспринимаются органами чувств животных.

В 1811 году Амедео Авогадро провёл серию опытов с газом и выяснил, что два литра водорода реагируют только с одним литром кислорода при получении водяного пара. Для выполнения этих законов материя должна обладать дискретной структурой. Но в то время была не совсем ясна структура того, что сейчас мы называем «молекулой».

В результате исследования броуновского движения открытого в 1827 году стало очевидно, что материя состоит из отдельных частиц — атомов, способных собираться в группы — молекулы, то есть была создана атомная теория строения вещества.

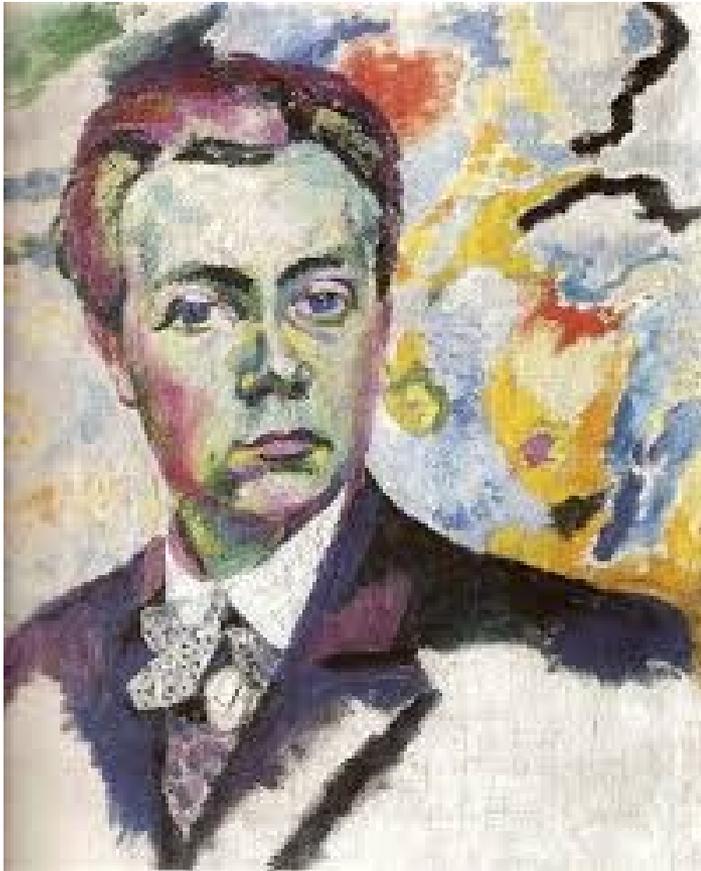

Винсент Виллем Ван Гог (30 марта 1853 — 29 июля 1890) — нидерландский художник-постимпрессионист, чьи работы оказали вневременное влияние на живопись XX века. За десять с небольшим лет он создал более 2100 произведений, включая около 860 картин маслом. Среди них — портреты, автопортреты, пейзажи и натюрморты, с изображением оливковых деревьев, кипарисов, полей пшеницы и подсолнухов. Большинство критиков не замечало Ван Гога до его самоубийства в возрасте 37 лет, которому предшествовали годы тревог, нищеты и расстройств рассудка.

В 1886 году Винсент переехал в Арль. Там окончательно определились своеобразие его творческой манеры и художественная программа: «Вместо того, чтобы пытаться точно изобразить то, что находится перед глазами, я использую цвет более произвольно, так, чтобы наиболее полно выразить себя». Следствием этой программы стала попытка выработать «простую технику, которая, видимо, будет не импрессионистской». Кроме того, Винсент начал синтезировать рисунок и цвет, чтобы полнее передать саму суть местной природы.

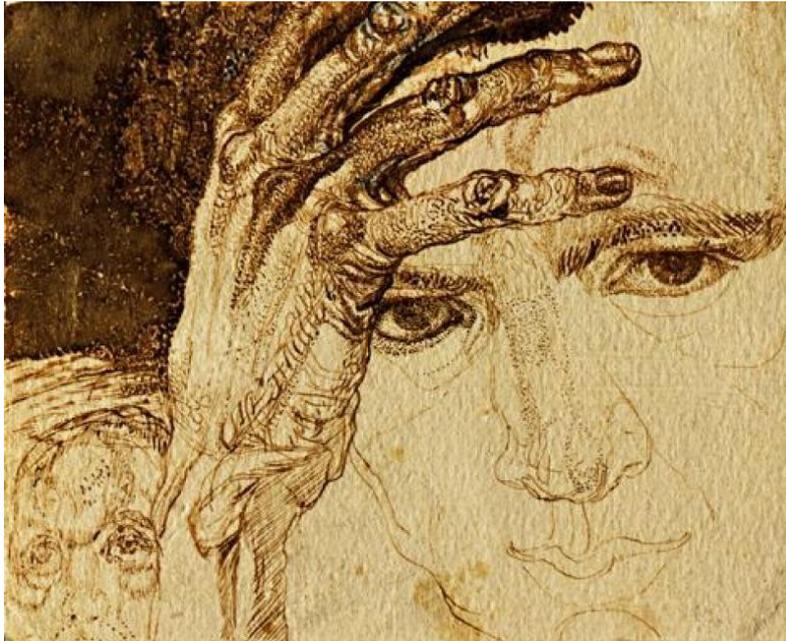
Хотя ван Гог и заявил об отходе от импрессионистских методов изображения, влияние этого стиля всё ещё очень сильно ощущалось в его картинах, особенно в передаче световоздушности («Персиковое дерево в цвету», 1888, Музей Крёллер-Мюллер, Оттерло) или в использовании больших колористических пятен («Мост Англа в Арле», 1888, Музей Вальраф-Рихарц, Кёльн). В это время, подобно импрессионистам, ван Гог создавал серии работ с изображением одного и того же вида, правда, добиваясь не точной передачи изменчивых световых эффектов и состояний, а максимальной интенсивности выражения жизни природы. Его кисти этого периода принадлежит также ряд портретов, в которых художник опробовал новую художественную форму.

Робёр Делонé (фр. Robert Delaunay; [12 апреля 1885](#), [Париж](#) — [25 октября 1941](#), [Монпелье](#)) — французский художник, один из основоположников (вместе со своей женой — [Соней Терк-Делоне](#)) нового арт-стиля — «[орфизма](#)».

Начинал под влиянием [постимпрессионистов](#), прежде всего [Сезанна](#). Остро чувствовал движение, ритм. С [1912 года](#) вместе со своей женой Соней Терк-Делоне пришёл от [кубизма](#) к своеобразной манере [абстрактной живописи](#), которую [Гийом Аполлинер](#) назвал [орфизмом](#).

В эстетической концепции Делоне, в отличие от теорий основоположников абстракционизма [Кандинского](#) и [Мондриана](#), идеалистическая метафизика отвергалась; основной задачей абстракционизма художнику представлялось исследование динамических качеств цвета и других свойств художественного языка. Делоне был близок к [Синему всаднику](#), переписывался с [Кандинским](#) и [Маке](#). Автор ряда программных и теоретических работ о живописи, одну из них («О свете», [1912](#)) перевёл на [немецкий язык](#) [Пауль Клее](#), она была опубликована в журнале «Sturm» ([1913](#)).

Павел Николаевич Филонов ([8 января 1883, Москва](#) — [3 декабря 1941, Ленинград](#)) — русский и советский [художник](#) (художник–исследователь, как он официально именовал себя сам), поэт, один из лидеров [русского авангарда](#); основатель, теоретик, практик и учитель [аналитического искусства](#) — уникального реформирующего направления живописи и графики первой половины XX века, оказавшего и оказывающего заметное влияние на творческие умонастроения многих художников и литераторов [новейшего времени](#).

Первый манифест аналитического искусства «Сделанные картины»

Каждое прикосновение к холсту, по Филонову, — «единица действия», атом — всегда действует формой и цветом одновременно. Впоследствии (в «Докладе» 1923 года, и в дальнейшем) П. Филонов развивает тезисы манифеста: «Упорно и точно рисуй каждый атом. Упорно и точно вводи выявленный цвет в каждый атом, чтобы он туда въедался, как тепло в тело или органически был связан с формой, как в природе клетчатка цветка с цветом». Филонову важны методы, которыми действует природа, а не её формы. Художник указывает на то, что для него нет принципиальной разницы между формой, которой творят — «крайне правый реалист и левый беспредметник, и все существующие разновидности всех течений и мастеров во всех и в любом способе и сорте применения материала и в искусстве, и в производстве — все поголовно работают одною и тою же и только одною лишь реалистическою формой, иной формы нет и не может быть...»

«В честь Блерио»
«Формула вселенной»
«Подсолнухи»

