

Тема урока: «Культура серебряного века»

Цель: проникновение в особенности культуры «серебряного века».

Задачи урока:

- подведение к выводу о важнейшей роли искусства в формировании внутренней культуры отдельной личности и общества.
- социализация школьников, умение формулировать свою точку зрения, высказывать своё мнение.
- воспитание эстетического вкуса, развитие общей эрудиции.

Ход урока:

Доброе утро дорогие друзья, сегодня мы с вами продолжим наш разговор о культуре. Что такое искусство? **Искусство – особый вид духовной сферы деятельности, основанный на творческом воспроизведении окружающего мира в художественных образах.**

- 1) Всем вам, я думаю, известен резонанс, который получил выпуск шоу «Музыкалити», участниками которого были Лариса Долина и Валя Карнавал. Давайте вспомним данное видео и попытаемся разобраться в чем же там была проблема.
- 2) ВИДЕО
- 3) Итак, мы посмотрели с вами отрывок из шоу. Как вы думаете, что вызвало такой жаркий спор у участников? Подумайте, чьё мнение вы лично вы считаете правильным?
- 4) На самом деле здесь столкнулись две кардинально противоположные позиции по отношению к искусству. Одни считают, что искусство должно соответствовать ряду критериев, что искусством должны заниматься профессионалы. Другие, считают искусство не имеет рамок, заниматься им может каждый, даже если он не имеет к этому способностей и талантов, главное желание.
- 5) Сейчас я Вас попрошу пересест на ту сторону, позицию которой вам, на данный момент ближе. В течение всего урока вы свободно можете перемещаться из стороны в сторону, меняя позицию или занимая нейтральную сторону, сев на центральный ряд.
- 6) Споры о доступе к искусству, о предназначении искусства велись во все времена. Наиболее ожесточенные баталии по этому поводу среди представителей власти, интеллигенции и народа велись в конце 19 – начале 20 века. **Итак, тема нашего сегодняшнего урока – «Серебряный век русской культуры».** В то время люди вели дневники, что было типичным явлением для представителей русской интеллигенции. Дневники представляли из себя повседневные записи мыслей о том, что человек видел и пережил. Давайте попробуем приобщиться к моде начала 20 века и заполнить страничку из дневника, которая находится у вас на столах. Давайте попробуем записать туда цель, которую каждый из вас поставит для себя на сегодняшнем уроке. (попросить произнести)
- 7) Может кто-нибудь из вас предположить, почему период развития культуры конца 19 – начала 20 вв называют серебряным веком? Какие ассоциации у вас возникают

со словом серебро. **Серебряный век русской культуры** – это этап развития культуры **90-х гг XIX века – 1929 г.**, данное по аналогии с золотым веком.

Основные черты:

1) Сосуществование и борьба различных течений и направлений искусства.

- **Борьба классического искусства (традиционализм) и модернизма (символизм, импрессионизм, авангардизм и пр.),** который отрицал устоявшиеся каноны.

- **Существование огромного числа творческих объединений и союзов** («Союз русских художников», «Голубая роза», «бубновый валет», «Ослиный хвост», «Гилея»)

2) Многообразие тем в искусстве.

- **Преобладание мистического начала (обращение к мифологизму, язычеству)**

- **Интерес к особенностям внутреннего мира человека**

3) Декаданс (настроения упадничества, преобладание темы размышлений о смысле жизни и смерти, предчувствие наступающего краха)

4) Эпатажность как средство выражения представителей культуры.

Появление перформанса.

В течение урока я попрошу вас проиллюстрировать данные черты примерами произведений искусства или фактами.

8) На сегодняшнем уроке мы подвергнем анализу две сферы развития русской культуры – это поэзия и изобразительное искусство. Для того, чтобы разобраться в спорах о предназначении искусства, давайте перенесемся в начало XX века. Представьте себе, что в знаменитом заведении Санкт-Петербурга под названием «Бродячая собака» состоится совершенно обычный вечер, где будут выступать поэты, а затем проводиться аукцион. «Бродячая собака» - это небольшой подвальчик в центре города, где собирался весть петербургский бомонд (поэты, писатели, художники, композиторы) весь свет общества.

9) Дамы и господа, леди и джентльмены, в первом акте нашего сегодняшнего вечера пройдет поэтическая дуэль между главными виртуозами слова нашего времени. Одни из них являются уже признанными гениями, наследниками Пушкина и Лермонтова, представителями творческой элиты. Другие – молодые и энергичные выскочки, изменяющие саму суть поэзии, ломающие традиционные рамки. «Они сошлись волна и камень, стихи и проза, лёд и пламень».

1) В правом углу – Владимир Маяковский. Родом из небольшого поселка в Грузии.

Литературное направление – футуризм – направление в искусстве начала XX века, призывающее к отказу от литературного наследия прошлого и даже к созданию нового языка на основе требований времени.

- Владимир Маяковский учился в Московском училище живописи, однако был отчислен оттуда за многочисленные публичные выступления.

- Свои стихотворения он с какого-то момента начал писать “лесенкой”, так что число строк в них сильно возросло. Недоброжелатели обвиняют его в том, что он делает это намеренно, потому что издатели в ту эпоху платили поэтам не за число слов, а за число строк.

2) В левом углу нашего поэтического ринга, Игорь Северянин. Санкт – Петербург. Литературное направление - эгофутуризм – литературное течение, выделившееся из футуризма, отличающееся обилием использованием новых иноязычных слов, показным себялюбием. Однако, сам, Игорь Северянин чувствовал в своём творчестве преемственность с «золотым веком» РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ, ГОВОРЯ:

Не из задора, не для славы
Пишу онегинской строфой
Непритязательные главы
Где дух поэзии живой.

- Одним из кровных родственников Северянина был знаменитый поэт Афанасий Фет.

- Игорь Северянин обогатил русский язык несколькими новыми словами. В частности, именно он изобрёл и ввёл в обиход слово “профнепригодность” и «бездарь».

И. Северянин

*Я, гений, Игорь Северянин
Своей победой упоен:
Я повсеградноозкранен!
Я повсесердно утвержден!
Отныне плащ мой фиолетов,
Берета бархат в серебре:
Я избран королем поэтов
На зависть нудной мошкаре.*

В. Маяковский

*А если сегодня мне, грубому гунну,
кривляться перед вами не захочется - и вот
я захохочу и радостно плюну,
плюну в лицо вам
я - бесценных слов транжир и мот.*

*Если б он, приведенный на убой,
Вдруг увидел, израненный,
Как вы, измазанной в котлете губой,
Похотливо напеваете Северянина!*

И. Северянин

*Мой друг, Владимир Маяковский,
В былые годы озорник,
Дразнить толпу любил чертовски,
Показывая ей язык.
Ходил в широкой желтой кофте,
То надевал вишневый фрак.
Казалось, звал: «Окатострофьте,
Мещане, свой промозглый мрак!»*

В.Маяковский

*Довольно жить законом,
данным Адамом и Евой.
Клячу истории загоним.
Левой!
Левой!
Левой!*

И.Северянин

*Ещё не значит быть сатириком —
Давать озлобленный совет
Прославленным поэтам-лирикам
Искать и воинских побед...*

В.Маяковский

*А из сигарного дыма
ликерною рюмкой
вытягивалось пропитое лицо Северянина.
Как вы смеее называться поэтом
и, серенький, чирикать, как перепел!
Сегодня
надо
кастетом
кроиться миру в черепе!*

Громкие аплодисменты поэтам, напоминаю Вам, чтобы вы заняли свои места, на стороне которой выступал поэт, стихи которого наиболее вас зацепили. Кстати, Маяковский и Северянин на самом деле были хорошими друзьями, но между ними, действительно, состоялась поэтическая дуэль, где победил Северянин, получив звание «Король поэтов», однако, за второе место давали денежный приз, поэтому, возможно, Что Владимир Маяковский проиграл намерено. Не забудьте занять свои места и записать в дневник представителей, литературное направление и пример для иллюстрации черт культуры «серебряного века».

А теперь под бурные овации встречайте.

- 1) Сергей «Озорной гуляка» Есенин появляется в правом углу ринга. Родом из села Константиново Рязанской губернии, по своему происхождению – крестьянин. Представитель имажинистов. Имажинизм - литературное направление в русской поэзии XX века, представители которого заявляли, что цель творчества состоит в создании образа. Основное выразительное средство имажинистов — метафора. Для творческой практики имажинистов характерен эпатаж, анархические мотивы. Стихи Сергея Есенина знала сама императрица Александра Федоровна. Она часто звала Есенина в Царское село, чтобы он мог читать свои произведения ей и её дочерям.

- 2) Зинаида Николаевна Гиппиус «Неистовая Зинаида», «Богиня, ведьма и общепризнанная легенда Серебряного века». И ещё декадентская мадонна, «белая дьяволица»; наконец, поэтесса, которую уже при жизни называют «Достоевским русской поэзии». Литературное направление -символизм — это художественное течение, для произведений которого характерно формирование глубокого и вдумчивого взгляда на привычные слова и предметы, использование приемов недосказанности и загадочности.
- 3) Конфликт двух поэтов начался, когда Есенин пришел в дом Гиппиус и Мережковского в валенках. Зинаида Николаевна тогда опустила в сторону Сергея Александровича острую шутку: «Какие на Вас интересные гетры». После данной истории обмен колкостями и взаимными оскорблениями лился рекой. «Дама с лорнетом» называл Гиппиус Есенин, а Гиппиус за любвеобильность Есенина, называла его «альфонсом».

3.Гиппиус.

*Такой смешной он, мягкий, хлипкий,
Как разлагающийся гриб.
Такой он цепкий, сладкий, липкий,
Все липнул, липнул — и прилип.*

С.Есенин

*Мне грустно на тебя смотреть,
Какая боль, какая жалость!
Знать, только ивовая медь
Нам в сентябре с тобой осталась.*

3. Гиппиус

*Проклятой памяти безвольник,
И не герой — и не злодей,
Пьеро, болтун, порочный школьник.
Провинциальный лицедей,
В своей одежде неопрятной
Развёл он нечисть наших дней,
Но о свободе незакатной
Звенел, чем дале, тем нежней...*

С.Есенин

*Быть поэтом — это значит то же,
Если правды жизни не нарушить,
Рубцевать себя по нежной коже,
Кровью чувств ласкать чужие души.*

3.Гиппиус

Простят ли чистые герои

Мы их завет не сберегли,

Мы потеряли все святое:

И стыд души и честь земли.

Рылеев, Трубецкой, Голицын!

Вы далеко, в стране иной...

Как вспыхнули бы ваши лица

Перед оплеванной Невой!

С.Есенин

Дар поэта - ласкать и карябать,

Роковая на нем печать.

Розу белую с черною жабой

Я хотел на земле повенчать.

Пусть не сладились, пусть не сбылись

Эти помыслы розовых дней.

Но коль черти в душе гнездились –

Значит, ангелы жили в ней.

Громкие аплодисменты. Итак, дамы и господа, Не забудьте занять свои места и записать в дневник представителей, литературное направление и пример для иллюстрации черт культуры «серебряного века». Подведем промежуточные итоги:

- 1) Мы попытались прочувствовать атмосферу, царившую в Петербурге в начале XXвека в среде творческой интеллигенции
2. Дуэли и споры между поэтами были самыми настоящими, напоминающими современные баттлы среди реперов, но несмотря на это все они были друзьями и часто выручали, даже спасали друг друга.
3. Обилие стилей и направлений в искусстве, безусловно, обогатило русскую литературу.

ДАТЬ ВРЕМЯ ДЛЯ ЗАПИСЕЙ. Объясните в своих дневниках, почему вы сделали подобный выбор, почему вам понравился тот или иной поэт, то или иное направление искусства, какие эмоции у вас вызвали образы данных поэтов.Прочитайте.

Теперь обратимся к изобразительному искусству, вновь представим, что мы перенеслись в «Бродячую собаку». Во второй части нашего вечера пройдет аукцион картин. В ходе аукциона будут представлены картины как традиционного классического искусства, так и полотна представителей авангардных направлений. Сегодня поистине день исполнения желаний, поскольку на покупку картин Вам не нужны будут деньги, Вы будете покупать их за аргументы – комплименты. Картин хватит на всех. Если вы покупаете авангардную картину (узнать их легко), то пересаживаетесь на левый ряд, если же классического, то направый. Не забывайте записывать в свой дневник увиденное Вами. Руководствоваться в выборе картины вы будете исключительно своей интуицией и чувством вкуса, название и автора картины я буду называть только после продажи. Мы начинаем.

- 1) **Васнецов Виктор Михайлович «Снегурочка».** Виктор Михайлович, наверное, первым из русских художников входит в нашу младенческую жизнь своими картинами-былинами, картинами-сказками и сопровождает нас в течение неё, давая нам поводы для размышления. «Снегурочка», несомненно, одно из таких полотен.
- 2) **Кандинский В.В. «Красная площадь».** Один из основоположников абстракционизма. Кандинскому удавалось сочинять настоящие цветовые симфонии. Цвета ассоциировались у него с совершенно конкретными звуками. Так, он говорил, что «синий цвет, представленный музыкально, похож на виолончель, делаясь темнее, он напоминает звуки контрабаса, а в самой глубокой и торжественной форме — низкие звуки органа», красный «звучит как труба или как удары литавр», а белый «действует на психику человека как великое безмолвие, соответствующее в музыкальном отношении паузам». Василий Васильевич Кандинский очень любил Москву. Именно ей он посвятил несколько картин, главной из которых считают картину «Москва. Красная площадь».
- 3) **Борис Михайлович Кустодиев «Портрет Фёдора Ивановича Шаляпина».** Трудно найти в мировой живописи пример более преданного служения именно русскому искусству, чем жизнь и творчество Бориса Михайловича Кустодиева. Последние годы жизни он продолжал писать свои картины, будучи прикованным к инвалидной коляске, испытывая мучительные боли. Он творил как бы в соответствии с имеющей хождения народной прибауткой – хорошего должно быть много. Много раздолья и удали, таланта и широты русского человека в «Портрете Федора Ивановича Шаляпина»
- 4) **Казимир Малевич «Черный квадрат».** Казимир Малевич «Черный квадрат». «Черный квадрат» Малевича – самое известное произведение русского авангарда. Как, впрочем, и за его пределами - это одна из самых знаменитых, противоречивых, скандальных и обсуждаемых работ в истории изобразительного искусства. Обезоруживающе простой и завораживающе сложный, вызывающе бессмысленный и неожиданно многозначительный, он рассказывает зрителю не столько о Малевиче или супрематических доктринах, сколько о нем самом. Наверное, ни одному другому произведению в истории человечества не удавалось столь убедительно доказать, что красота (ненависть, страх, сопереживание, безразличие) – в глазах смотрящего.

- 5) **Левитан Исаак Ильич «Золотая осень».** Работы Левитана вызывают у нас щемящее чувство очень близкого, родного, но одновременно ускользающего, безвозвратно уходящего. Бессмертие русских пейзажей, заключённое в полотнах Левитана, стало бессмертием и самого художника.
- 6) **Марк Шагал «Над городом»** Существует легенда, что цыганка нагадала Шагала, что он будет любить одну необыкновенную женщину и двух обыкновенных. А умрет в полете. Данное предсказание исполнилось в точности. Именно по этому люди часто летают на картинах Шагала. Особенно ему нравилось отправлять в полет влюбленных. В таких случаях мы видим буквальное воплощение метафоры «летать от счастья». Прямо как в картине **«Над городом».**
- 7) **Суриков Василий Иванович «Степан Разин».** Масштаб и мощь В.И. Сурикова поражают. Народ и личность в переломные моменты русской истории – основная тема полотен художника. Его герои – несломленные трагическими обстоятельствами русские люди. Только посмотрите на полного сомнения и упрямства Стеньку Разина.
- 8) **Врубель Михаил Александрович «Демон сидящий».** Картины Врубеля сложно перевести на язык слов, они заставляют созерцать, домысливать сотворенное художником. Его творчество несет в себе синтез реального, фантастического, ирреального; его картины преображают до мистики действительность, отличаются серьезнейшей смысловой нагрузкой.
- 9) **Николай Петрович Богданов-Бельский «Устный счёт».** Героями картин Николая Петровича часто становились крестьяне и крестьянские дети, за что его часто и называли «крестьянским художником». От героев картин художника словно исходит сама доброта. «Устный счёт» - это картина, где тёплая цветовая гамма несёт доброту и простоту русского народа, здесь нет зависти и фальши, нет зла и ненависти. Этого очень не хватает в нашей современной жизни, где люди привыкли жить совсем по – другому
- 10) **Нико Пиросмани «Застолье».** Нико Пиросмани – один из самых известных в мире художников-примитивистов.. В свой день рождения Пиросмани продал свою харчевню и все имущество, а на вырученные деньги скупил все цветы в городе. 9 повозок с цветами он отправил к дому актрисы Маргариты де Севр. По легенде, она увидела море цветов, вышла к художнику и поцеловала его. Тогда и родилась история про «миллион алых роз».
- 11) **Ефим Честняков «Чудесное яблоко»** Костромской писатель и художник, писавший картины в стиле примитивизм.

Надеюсь, что Вы заметили насколько разными были представленные Вашему вниманию работы, но каждый в них сумел найти что-то своё. **Какая картина, из представленных у вас вызывает вопрос можно ли её вообще назвать картиной? Умеет ли, на ваш взгляд, автор данных картин рисовать? А так? Это картины знаменитого Казимира Малевича. А теперь мы обратимся к самому «Черному квадрату». Поднимите руки те, кто считает, что тоже может так нарисовать? Не стесняйтесь. Я могу, хотя рисовать не умею. Тогда ответьте мне на вопрос, почему данная картина стоит примерно 1,5 миллиарда рублей? Сложный вопрос. Эту картину мог нарисовать любой, но вряд ли у неё были бы шансы попасть на выставку в нужное время и в нужном месте. Картина была написана в 1915 году, в самый разгар Первой мировой войны – полотно было представлено среди прочих на выставке футуристов.**

«Черному квадрату» на этой выставке предназначалось особое место. Он был расположен в углу, под потолком, на месте, где было принято вешать икону, в «красном углу». Свою работу Малевич назвал «икона нашего времени». Вместо «красного» - черный, вместо лица святого – провал (ноль линий), вместо окна в свет, в вечную жизнь – мрак, вечная тьма. Художник Александр Бенуа писал – *«это один из актов самоутверждения того начала, которое имеет своим именем мерзость запустения и которое кичится тем, что оно через гордыню, через заносчивость, через попрание всего любовного и нежного приведет всех к гибели»*. И действительно, картина была словно пророчеством художника о грядущем дне – поражения в первой мировой войне, гибель империи, две революции, Гражданская война, а затем, в представлениях футуристов на обломках старого мира во тьме – строительство нового. В том ли дело умеет ли человек рисовать? Может для искусства важна не только внешняя оболочка, но и самовыражения художника, не только что он пишет, но и зачем? Что он хочет до нас донести?

А теперь обратимся к музыкальному эпиграфу нашего урока. У **меня к Вам вопрос, Валя Карнавал умеет петь? Хорошо, но, тем не менее, она пишет песни, снимает тик-ток – это в своем роде тоже искусство, правда своего времени Она хочет этим искусством заниматься, она еще совсем молодая и петь она обязательно научится, было бы желание. Тогда, на мой взгляд, все вопросы будут сняты.** Главный вопрос в том зачем это человеку, который искусство создает и найдется ли зритель, находящий отклик в данном искусстве.

Настало время подвести нам итоги сегодняшнего урока. На экране будут представлены высказывания об искусстве. Выберите, пожалуйста, среди этих высказываний наиболее близкие лично Вам и запишите цифры в дневник. Количество высказываний неограничено.

1. «Искусство должно быть понятно народу» В.И. Ленин (государственный деятель)
2. Чувство меры в искусстве — все. Анатоль Франс (французский писатель)
3. В искусстве главное не вкус, а размах. Марк Алданов (русский писатель)
4. Безошибочный признак того, что что-то не является искусством или кто-то не понимает искусства,- это скука... Бертольд Брехт (немецкий драматург и поэт)
5. Без впечатлений, восторгов, вдохновения, без жизненного опыта — нет творчества. Дмитрий Дмитриевич Шостакович (русский советский композитор)
6. Простота, правда и естественность — вот три великих принципа прекрасного во всех произведениях искусства. Кристоф Виллибальд Глюк (немецкий композитор)
7. Всякий художник был поначалу любителем. Ральф Уолдо Эмерсон (американский философ)
8. Искусство заключается в том, чтобы найти необыкновенное в обыкновенном и обыкновенное в необыкновенном. Дэни Дидро (французский просветитель)
9. Ни искусство, ни мудрость не могут быть достигнуты, если им не учиться. Демокрит (древнегреческий философ)
10. Много нужно для искусства, но главное — огонь! Лев Николаевич Толстой (великий русский писатель)

А сейчас давайте попробуем проанализировать получившиеся результаты. Результаты где-то сошлись, но во многом и были схожи. Каждый из вас по-разному относится к

искусству, как и представители «серебряного века». Но! Искусство, на мой взгляд, не должно иметь ни рамок, ни критериев, его должно быть много, оно должно быть разным, чтобы каждый смог найти в искусстве что-то свое, что будет его вдохновлять. Человек и искусство - это взаимовлияющие системы. Как человек способен влиять на искусство, так и искусство изменяет человека, заставляет его расти, развиваться. Поэтому читайте умные книги, ходите в музеи и наслаждайтесь картинами. Искусство изменит Вас изнутри.

Какое высказывание, из выбранных вами, совпадает с представлением об искусстве «серебряного века», которое вы получили на уроке.

А в моем представлении (№10). Для искусства действительно нужно очень многое, но без огня, без желания, без энергии – мир остановился бы. Мне хочется чтобы тот самый огонь, о котором говорил Лев Николаевич Толстой горел и в Вас, чем бы вы в жизни не занимались, куда бы вас эта жизнь не разбросала, потому что только когда в вас горит огонь - вы по-настоящему чувствуете жизнь, только когда в вас горит огонь – то чем вы занимаетесь становится самым настоящим искусством. Марина Цветаева, тоже ярчайшая представительница поэзии «серебряного века когда-то сказала: «Я пишу не потому, что умею рифмовать, а потому что не могу не писать». И поэтому не важно чего вы не умеете, научиться можно всему, главное, что бы вы это просто делали, потому что вам это нравится делать.

Возможно, после урока Вас посетят ещё какие-нибудь мысли об искусстве и вы сможете записать их в дневник.

Домашнее задание: «Контрольная для учителя» Вам нужно составить два задания по теме «Культура «серебряного века» - одно тестовое, другое творческое. Главными критериями, от которых будет зависеть оценка, - это смогу ли я правильно ответить на Ваш вопрос и творческое составляющее (вы можете попросить меня, к примеру, написать стихотворение в стилистике Маяковского).