

Дмитриева Наталья Юрьевна

канд. филос. наук, доцент

Марудо Елизавета Алексеевна

студентка

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П. Астафьева»

г. Красноярск, Красноярский край

DOI 10.31483/r-167456

**ОСВОЕНИЕ ЯЗЫКА ИСКУССТВА НАПРАВЛЕНИЙ
«ЭКСПРЕССИОНИЗМ», «СЮРРЕАЛИЗМ», «КУБИЗМ»
СТАРШИМИ ПОДРОСТКАМИ НА ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЯХ
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ**

Аннотация: цель исследования – на основе изучения проблемы изучения старшими подростками в художественной школе языка художественных направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм» предложить серию интегрированных занятий, направленную на освоение языка данных направлений. В статье представлена характеристика экспрессионизма, сюрреализма и кубизма, их ключевых идей и специфики выразительных средств. Описаны результаты констатирующего эксперимента, проведенного в 4 классе детской художественной школы, проанализированы основные затруднения обучающихся. Обоснована роль интегрированных занятий в освоении языка авангардных направлений, представлен тематический план серии из 10 занятий, построенной по модульному принципу и включающей три блока и итоговое занятие.

Ключевые слова: экспрессионизм, сюрреализм, кубизм, язык искусства, интегрированные занятия, дополнительное образование, художественная школа, старшие подростки.

В современном художественном образовании особое значение приобретает знакомство обучающихся с искусством XX века – периодом, когда традицион-

ные представления о задачах живописи были переосмыслены, а художники предложили принципиально новые способы видения и отражения мира. Среди множества авангардных направлений экспрессионизм, сюрреализм и кубизм занимают особое место. Обращение к внутреннему миру человека, его эмоциям, страхам и надеждам, поиск неординарных приемов для изображения меняющейся действительности делают эти направления особенно созвучными подростковой аудитории, находящейся в стадии активного поиска собственной идентичности и способов самовыражения. Актуальность изучения языка экспрессионизма, сюрреализма и кубизма в художественной школе обусловлена, прежде всего, тем, что в отличие от академической живописи, требующей строгого следования натуре, эти направления открывают перед обучающимися возможность увидеть в искусстве не только способ точного воспроизведения природы, но и средство выражения собственных внутренних состояний, фантазий и нестандартного видения.

Экспрессионизм представляет собой одно из значимых художественных направлений начала XX века, особенно ярко проявившееся в Германии и Австрии, деятели которого ставят своей основной задачей выражение внутреннего, «духовного» мира художника, проекцию его субъективного творческого переживания вовне» [2]. Экспрессионизм строится на разладе между субъективными переживаниями творца и объективной реальностью [4; 15]. Художники не ставили перед собой задач социального преобразования или поиска путей в будущее – для них свобода заключалась, прежде всего, в возможности самостоятельного художественного поиска, в освоении новых формальных средств. В их работах усиливалась конфликтность форм, цвет становился более агрессивным и резким, а сочетания – все более дисгармоничными [11]. Именно так складывалась узнаваемая стилистика экспрессионизма, основанная на острых цветовых диссонансах.

Мастера экспрессионизма ставили перед собой задачу обновления художественного языка. Главной целью художники провозгласили усиление экспрессивности и выразительности произведений [11; 13]. Экспрессионизм знаменует

переход от внешнего наблюдения к изображению внутренних процессов. В художественной практике представителей этого направления характерно стремление максимально ярко зафиксировать внутренние переживания, чувственный, эмоциональный и духовный опыт посредством художественных средств [7]. В качестве характерных черт экспрессионизма закрепились эмоциональная насыщенность и субъективность, искажение форм и пропорций, яркая контрастная палитра, отказ от правдоподобного изображения действительности, социально-критическая направленность. Художники тяготели к символизму, условным формам, фантастике и гротеску, отдавая предпочтение интуитивному познанию перед рациональным, проявляли интерес к мистике, метафизике, а также к интуиции и подсознанию как движущим силам творчества [6]. В рамках экспрессионистской живописи наблюдается активное применение контура, а в графике – черных пятен [7]. Художники обращались к архаичным формам, примитивному искусству, использовали вертикально вытянутые пропорции, напоминающие древнюю иконографию, а в графике намеренно сохраняли шероховатости и зазубрины [6]. Цвет в экспрессионизме приобрел символическое значение – именно через цвет передавались эмоции. Для выражения внутреннего напряжения художники использовали мрачные пейзажи, безмолвные фигуры, изображения лица-маски, символизирующие желание человека уйти от действительности, спрятаться, избавиться от тяжести бытия, от боли, которая сопровождает человека постоянно [6].

Сюрреализм – художественное направление XX века, возникшее во Франции в 1920-е годы. Зародившись в недрах дадаизма, сюрреализм унаследовал его антиобщественный пафос и стремление к ниспровержению эстетических идеалов классического искусства прошлых веков. Участники движения не ставили цель создания еще одного течения, а мыслили глобально: осуществить революционный переворот в сознании, распространить свое влияние на все виды творческой деятельности и мышления [13]. В основе сюрреализма лежит противоречие: с одной стороны, интуитивизм, спонтанность и субъективизм, с другой – стремление к контакту с внешним миром и попытка наладить связь с ре-

альностью. Реальность при этом воспринимается с натуралистической прямолинейностью и зачастую копируется с тщательностью. Беря мир за основу, сюрреализм пытается его преодолеть – сначала разрушением иллюзии реальности в искусстве, интеграцией иллюзорных элементов и черным юмором, а затем – созданием нового, истинного мира. Он основан на вере в высшую реальность определенных ассоциаций, которые до этого игнорировались, в мощь грез и свободную игру мысли. В «Первом манифесте сюрреализма» А. Бретон говорит о том, что мы все живем под влиянием логики, которая не способна решать наиболее важные и глубокие вопросы, логический подход подходит лишь для второстепенных задач, он актуален только в рамках непосредственного опыта, который сам по себе ограничен. Рационализм и логика, по его мнению, не позволяют постичь истину в полном объеме, потому что цели, связанные с истинным пониманием, ускользают от них. Опыт человека тоже ограничен – он «мечется в клетке», то есть его восприятие и понимание ограничены рамками личного опыта и здравого смысла [7].

На ранних этапах сюрреализм проявился в двух направлениях. Первое, представленное художниками М. Эрнстом, А. Массоном, Х. Миро, основывалось на приоритете бессознательного в творческом процессе. Их работы насыщены свободно текущими образами, часто переходящими в абстракцию, где важную роль играли спонтанность и автоматизм. Второе направление, к которому принадлежат С. Дали, Р. Магритт, П. Дельво, отличалось стремлением к высокой точности и реалистичности при воспроизведении ирреальных, подсознательных образов. Их картины выполнены в гладкой, тщательной технике, близкой к академической, что позволяло создавать иллюзию невозможных в реальности сцен: предметы растекаются, формы переплетаются и искажаются, создавая сложные многослойные композиции, погружающие зрителя в игру иллюзий и загадок [13].

Для достижения глубин подсознания и открытия сверхреальности художники использовали различные методы автоматического формирования образов. Самым известным из них стал автоматизм, позволяющий освободиться от со-

знательного контроля и дать волю подсознанию. В качестве техник применялись, например, декалькомания – процесс накладывания и прижатия листов с краской, что позволяло получать неожиданные формы и текстуры, и фроттаж – перенос текстур с помощью графита или иных материалов. Эти методы способствовали созданию спонтанных, неожиданных изображений, которые, по замыслу сюрреалистов, отражали скрытые глубины подсознания [8; 13].

Общими характерными чертами сюрреализма стали ирреальность изображаемого (растекающиеся предметы, прозрачные или искаженные формы, сплетения и перекручивания объектов), использование парадоксальных форм и идей, использование автоматизма и спонтанных методов, позволяющих освободиться от сознательного контроля и получить чистое выражение подсознательных образов, образность и символизм [1].

Кубизм – одно из ключевых течений в искусстве XX века, которое перевернуло взгляд на форму и перспективу. Кубизм появился из недоверия к природе человеческого зрения, воспринимающего реальность условно. Стремление понять полноту сущности предмета побудили художников расширить методы подхода к изображению. В результате этого кубисты внесли множество новых художественных открытий, определили взаимосвязь между цветом и формой, а также разнообразие фактуры. Динамика формы, которая стала осознанной в кубизме, получила полное выражение в футуризме, который вывел цвет за рамки обычных форм и приблизил его к идеям супрематизма [5; 7]. Отвергая традиционные фигуративные подходы и провозглашая создание самостоятельных живописных реалий, независимых от объективной реальности, кубизм проложил путь для развития многих авангардных направлений XX века, таких как абстракционизм и дадаизм [10; 13]. Характерными чертами кубизма стали геометризация формы и разложение сложных объектов на простые фигуры, составляющие части, чтобы показать их внутреннюю структуру и многогранность, многоплановость и одновременное изображение разных ракурсов, минимализм и ограниченность цветовой палитры для создания акцента на форме, отказ от

классической линейной перспективы и динамики, использование обратной перспективы [12].

Для выявления актуального уровня освоения языка искусства экспрессионизма обучающимися старшего подросткового возраста в дополнительном образовании был проведен констатирующий эксперимент в МБУДО «Детская художественная школа №1 имени В.И. Сурикова» г. Красноярск. Диагностика строилась на основе трех критериев: знание творчества художников направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм»; умение выделять особенности художественного языка искусства экспрессионизма, сюрреализма, кубизма в живописных произведениях; применение выразительных средств языка искусства экспрессионизма, сюрреализма, кубизма в самостоятельной творческой деятельности.

Для выявления уровня знаний творчества художников направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм» на основе изученной литературы [1; 12; 13; 14] было разработано диагностическое задание «Творчество художников экспрессионизма, сюрреализма, кубизма». Цель задания – проверить и оценить актуальные знания учащихся о творчестве художников этих направлений. Тест содержит 18 вопросов с несколькими вариантами ответов (по 6 вопросов о каждом направлении, из них 4 на знание теоретического материала и 2 на знание визуального материала).

Для выявления уровня умения выделять особенности художественного языка экспрессионизма, сюрреализма и кубизма в живописных произведениях была подобрана методика Г.Ф. Валиевой «Анализ художественного произведения» [3]. Обучающимся предлагалось репродукции трех произведений направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм», которые необходимо проанализировать, выделив особенности композиционного построения, цветового решения, характер объектов и т. д.

Для выявления уровня применения выразительных средств экспрессионизма, сюрреализма и кубизма в самостоятельной творческой деятельности была подобрана методика К. Джафарзаде «Создание творческой работы» [9]. Обу-

чающимся предлагалось создать творческую работу на свободную тему, используя выразительные средства одного из указанных направлений. Материалы и формат выбирались самостоятельно.

Анализ результатов проведенного констатирующего эксперимента показал, что уровень освоения языка искусства направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм» в 4 классе художественной школы находится на среднем уровне с тенденцией к низкому и характеризуется частичным знанием творчества представителей этих направлений, недостаточным умением выделять выразительные средства языка указанных художественных направлений при анализе живописных произведений, недостаточным умением применять средства художественной выразительности художественных направлений в самостоятельной творческой работе.

На основе анализа литературы и полученных диагностических данных была разработана серия занятий, направленная на формирование у учащихся целостного представления о художественном языке экспрессионизма, сюрреализма и кубизма через единство теоретического изучения, аналитической работы и творческой практики. Серия включает 10 занятий продолжительностью 90 минут каждое и рассчитана на учащихся старшего подросткового возраста художественной школы. Занятия построены по модульному принципу: три направления последовательно сменяют друг друга, каждому отводится три занятия. Одно итоговое занятие на самостоятельное применение полученных знаний. Все занятия опираются на принцип научности и наглядности: использование мультимедийных технологий, иллюстративного материала, печатного раздаточного материала. Общение с учащимися выстраивается с помощью диалога. В момент творческой индивидуальной и групповой деятельности педагог дает консультации, однако свою точку зрения не навязывает, лишь направляет. В итоговой части каждого занятия учащиеся участвуют в обсуждении итогов учебной деятельности, делятся своими эмоциями.

Тема первого занятия «Экспрессионизм», цель которого – расширить знания обучающихся об истории и выразительном языке экспрессионизма. В ходе

занятия обучающиеся знакомятся с историческим и социальным контекстом возникновения направления в начале XX века, выявляют и анализируют ключевые формальные признаки языка экспрессионизма (дисгармоничный цвет, деформация, динамичный мазок, гротеск) на примере работ экспрессионистов (Э. Нольде, Э. Кирхнера, Э. Мунка). Педагог через обращение к личному опыту обучающихся стимулирует их эмоциональный отклик на содержание рассматриваемых произведений художников-экспрессионистов.

Второе занятие «Экспрессионизм. Мини-исследование о выбранном художнике», цель которого – развитие умения анализировать язык экспрессионизма через самостоятельное исследование творчества выбранного художника. Задачи занятия – научить структуре анализа живописного произведения по заданному плану (сюжет/форма/средства выразительности/идея), развить умение поиска необходимой информации, способствовать эмоциональному восприятию произведений экспрессионизма.

Третье занятие «Экспрессионизм. Творческая работа «Автопортрет», цель которого – развитие умения применять язык искусства экспрессионизма в творческой деятельности. Задачи занятия: выполнить серию выразительных набросков, экспериментируя с деформацией черт лица для передачи разных эмоций, выбрать доминирующее состояние и подобрать цветовую палитру, его отражающую (контрастную, дисгармоничную, мрачную и т. д.). Создать завершённую работу (графика, живопись), используя характерные художественные средства направления «экспрессионизм».

Тема четвертого занятия «Кубизм. Анализ произведений в группах», цель которого – развитие навыка анализа языка направления «кубизм» через коллективное исследование структуры произведений. Задачи занятия -выявить исходные предметы и их фрагменты, анализ принципов разложения формы на геометрические плоскости и совмещения нескольких ракурсов, анализ эволюции языка направления «кубизм» от сезанновского периода (протокубизма) через аналитический период к синтетическому кубизму.

Пятое занятие посвящено копированию работ Ж. Брака и П. Пикассо. Закрепляются знания об особенностях языка кубизма через копирование фрагмента работы мастера. Обучающиеся выполняют рисунок-копию, акцентируя внимание на стыках плоскостей и смещениях. Анализируются и воспроизводятся тональные отношения в условиях деструкции формы, передаются фактурные особенности и характер линий, свойственные оригиналу. На занятии используются репродукции картин Брака и Пикассо, а также геометрические фигуры для объяснения тональных отношений в разных плоскостях.

Шестое занятие – «Зарисовки с натуры», цель которого развитие умения применять язык искусства кубизма в трансформации реальных объектов. Обучающиеся выполняют серию зарисовок одного натурального объекта с 3–4 разных ракурсов, а затем синтезируют полученные ракурсы в одной композиции, разбивая объект на условные плоскости. Занятие проходит с использованием натурной постановки с одним предметом на нейтральном фоне, примеров кубистических натюрмортов и схем, показывающих разложение предмета на простые формы.

Третий блок занятий посвящен освоению языка сюрреализма. Он начинается с виртуальной экскурсии, цель которой – познакомить обучающихся с многообразием языка сюрреализма. Учащиеся совершают организованный просмотр виртуальных залов с произведениями С. Дали, Р. Магритта, знакомятся с базовыми концепциями и техниками. После просмотра обсуждаются полученные впечатления от экскурсии.

Восьмое занятие посвящено сравнению языка С. Дали и Р. Магритта. Развивается навык анализа художественного языка сюрреализма. Обучающиеся выделяют ключевые особенности языка произведений мастеров, анализируют, как художники используют парадокс, метафору и игру с восприятием. Обсуждается какой из подходов более близок каждому обучающемуся и почему.

На девятом занятии выполняется коллаж в графическом редакторе. Оно направлено на развитие умения применять язык сюрреализма с помощью цифровых технологий. Сначала обучающиеся актуализируют базовые инструменты

графического редактора для создания монтажа, а затем создают коллаж на тему «Ожившие фантазии», используя язык сюрреализма. В конце занятия обсуждаются результаты и использованные средства. Для выполнения задания используются репродукции картин сюрреалистов и графический онлайн-редактор Pixlr.

На итоговом занятии обучающиеся обобщают и применяют полученные знания о языке экспрессионизма, сюрреализма и кубизма в самостоятельной творческой работе. Десятое занятие предполагает выполнение творческой работы «Интерпретация мировой классики». Сначала обучающиеся анализируют выбранную классическую картину (от Возрождения до реализма XIX века), чтобы понять ее исходный сюжет, композицию и эмоциональный посыл. Затем они осознанно выбирают одно из трех изученных направлений для стилевой трансформации и аргументируют свой выбор. Далее они создают новую оригинальную работу, в которой узнаваемы черты исходного произведения, но переработаны в соответствии с языком выбранного направления. Завершается занятие выставкой творческих работ обучающихся.

В статье представлена характеристика ключевых художественных направлений XX века – экспрессионизма, сюрреализма и кубизма. Рассмотрены их истоки, философские основания, выразительные средства. Показано, что каждое из этих направлений предлагает свой язык, который может быть актуален для старших подростков в художественной школе, поскольку открывает возможности для самовыражения, работы с эмоциями, фантазией и нестандартным видением формы.

Для выявления актуального уровня освоения языка этих направлений был проведен констатирующий эксперимент на базе МБУДО «Детская художественная школа №1 имени В. И. Сурикова» г. Красноярска. Диагностика включала три критерия: знание творчества художников, умение анализировать выразительные средства в произведениях, применение выразительных средств в самостоятельной работе. Результаты эксперимента показали, что уровень освоения

языка экспрессионизма, сюрреализма и кубизма старшими подростками в художественной школе находится на среднем уровне с тенденцией к низкому.

На основе анализа литературы и полученных диагностических данных была разработана серия из 10 занятий, направленная на повышение уровня освоения языка данных направлений через единство теории, анализа и творческой практики. Предложенные материалы могут быть использованы педагогами дополнительного образования при подготовке занятий по освоению искусства XX столетия.

Список литературы

1. Андреев Л.Г. Сюрреализм / Л.Г. Андреев. – М.: Высшая школа, 1972. – 232 с.
2. Большая советская энциклопедия: в 30 т. Т. 1: А. Ангоб / гл. ред. А.М. Прохоров. – 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1969. – 608 с.
3. Валиева Г.Ф. Диагностика и развитие живописных умений у обучающихся в детской школе искусств / Г.Ф. Валиева // Педагогический вестник. – 2025. – №37. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/diagnostika-i-razvitie-zhivopisnyh-umeniy-u-obuchayuschih-sya-v-detskoj-shkole-iskusstv> (дата обращения: 09.05.2026).
4. Вальцель О. Импрессионизм и экспрессионизм в современной Германии (1890–1920) / О. Вальцель; авториз. пер. с нем. изд. 1920 г. О.М. Котельниковой; под ред. проф. В.М. Жирмунского. – СПб.: Academia, 1922. – 94 с.
5. Кубизм / А.А. Власова, В.А. Ротанова, А.И. Торопова, А.С. Мочалова // Современные научные исследования и инновации. – 2018. – №4(84). – С. 25–27. EDN UPLKBP
6. Гарифуллина Р.П. Экспрессионизм как художественное направление / Р.П. Гарифуллина // Современные условия интеграционных процессов в науке и образовании: сборник статей Международной научно-практической конференции (Екатеринбург, 20 ноября 2021 г.). Т. 2. – Уфа: Аэтерна, 2021. – С. 156–159. EDN YNDWPE

7. Гудимова С.А. Манифесты экспрессионистов (обзор) / С.А. Гудимова // Вестник культурологии. – 2014. – №4(70). – С. 34–61. EDN SQBWAH
8. Данчев А. 100 арт-манифестов: от футуристов до стакистов / А. Данчев. – М.: Альпина нон-фикшн, 2022. – 584 с.
9. Джафарзаде К. Изобразительное искусство: методическое пособие / К. Джафарзаде. – Баку: Восток-Запад, 2019. – 96 с.
10. Котляр Е.Р. Истоки кубизма и его современные интерпретации / Е.Р. Котляр, А.С. Фарафонова // Форум молодых ученых. – 2018. – №4(20). – С. 717–721. EDN XRBLAL
11. Куликова И.С. Экспрессионизм в искусстве / И.С. Куликова. – М.: Наука, 1978. – 181 с.
12. Лифшиц М. Кубизм / М. Лифшиц, Л. Рейнгард // Модернизм. Анализ и критика основных направлений: сборник статей. – М.: Искусство, 1980. – С. 52–111.
13. Ришар Л. Энциклопедия экспрессионизма: живопись и графика. Скульптура. Архитектура. Литература. Драматургия. Театр. Кино. Музыка / Л. Ришар; науч. ред. и авт. послесл. В.М. Толмачёв. – М.: Республика, 2003. – 432 с.
14. Савельева А. Мировое искусство. Управление и управление: от импрессионизма и до наших дней / А. Савельева. – СПб.: Кристалл; М.: Оникс, 2006. – 191 с.
15. Топер П.М. Энциклопедический словарь экспрессионизма / П.М. Топер. – М.: ИМИ РАН, 2008. – 736 с. EDN QRDPPI