Исследовательский проект

«Полна чудес могучая природа». Весенняя сказка «Снегурочка»

В течение жизни каждому человеку приходится решать множество различных проблем — житейских, нравственных, социальных и др. Жизнь иногда предлагает разные пути их решения. Какой выбрать? Значение искусства в том, что оно знакомит нас с опытом преодоления проблем в различные времена разными людьми, которые благодаря своему художественному дару смогли сохранить его в произведениях искусства.

Искусство во все времена помогало человеку открывать различные грани

iskusstvo maket8!.indd 96 6/18/09 5:17:38 PM

мира, осознавать себя в этом мире, путешествовать во времени и пространстве. Каждому из вас, общаясь с искусством, удастся узнать что-то новое о мире и о себе. У вас появятся новые знания, новый художественный опыт, новые увлечения, связанные с искусством. Но, вероятно, останется много тайн и загадок, которые можно решать сообща в живой, увлекательной форме — в форме художественного события.

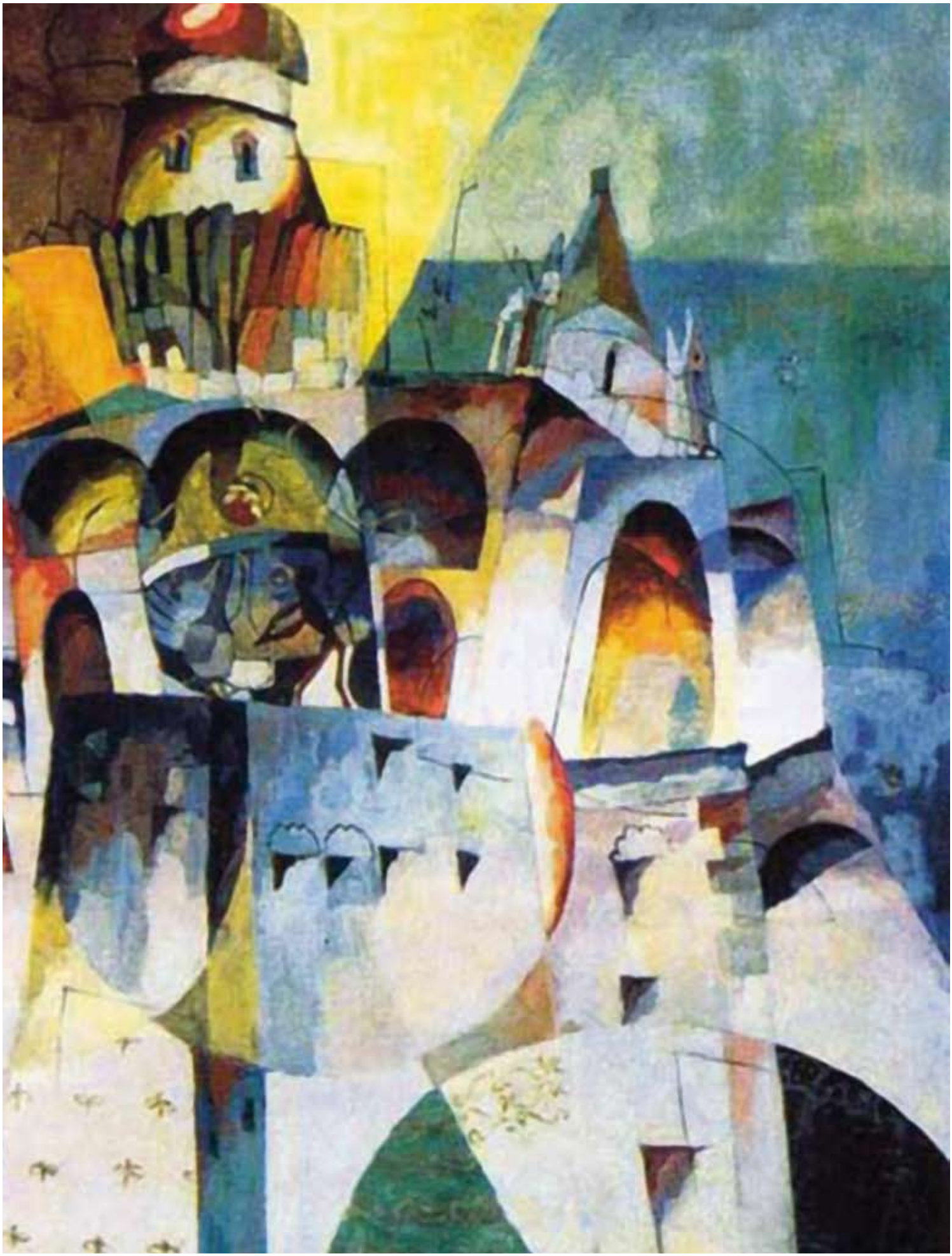
Слова мудрого царя Берендея («Полна чудес могучая природа») приведут вас к знакомому с детства сюжету народной сказки «Снегурочка».

Реализация проекта потребует разработки следующих *содержательных линий:*

- истоки образа Снегурочки в языческой культуре славян;
- истоки образа Снегурочки в языческой культуре славян;
- варианты народных и авторских сказок (новогодних и весенних) — братья Гримм, В. Даль, А. Афанасьев и др.;
- пьеса для театра А.Н. Островского «Снегурочка»;
- музыка П. И. Чайковского к одноименному спектаклю;
- опера-сказка Н. А. Римского-Корсакова;
- образы сказки «Снегурочка» в изобразительном искусстве: книжные иллюстрации — И. Билибин и др., декоративно-прикладное искусство — Палех, Федоскино и др.; живопись — Н. Рерих, К. Коровин, М. Врубель, В. Васнецов и др.; эскизы костюмов и декораций;
- кинофильмы и мультфильмы «Снегурочка».

Раскрыть свое понимание глубокого смысла этой доброй и поучительной истории-сказки вы сможете, выбрав интересный для вас вид деятельности: исследовательской, художественно-практической (музыкальной, литературной, театральной, хореографической, режиссерской, оформительской, технического обеспечения проекта и др.). Ролевые игры (в журналистов, психологов, сценаристов и др.) помогут представить данный проект зрителям и слушателям, которыми могут быть ваши учителя и родители, сверстники и младшие школьники.

iskusstvo maket8!.indd 97 6/18/09 5:17:41 PM



iskusstvo maket 9!!.indd 98 6/18/09 4:51:01 PM

9 класс

Воздействующая
сила искусства
100
Искусство
предвосхищает будущее
120
Дар созидания
134
Искусство и открытие
мира для себя
178
Исследовательский
проект
182

iskusstvo maket 9!!.indd 99 6/18/09 4:51:01 PM

Воздействующая сила искусства

Август из Прима Порто. *Римская статуя*

Триумфальная арка на Кутузовском проспекте в Москве

Искусство и власть

В развитии человеческой культуры постоянно прослеживается любопытная закономерность. Искусство как проявление свободных, творческих сил человека, полет его фантазии и духа часто использовалось для укрепления власти, — светской и религиозной.

Благодаря произведениям искусства власть укрепляла свой авторитет, а города и государства поддерживали престиж. Искусство воплощало в зримых образах идеи религии, прославляло и увековечивало героев. Скульпторы, художники, музыканты в разные времена создавали идеализированные величественные образы правителей-вождей. Им придавали необыкновенные

Палетка Нармера. *Древний Египет*

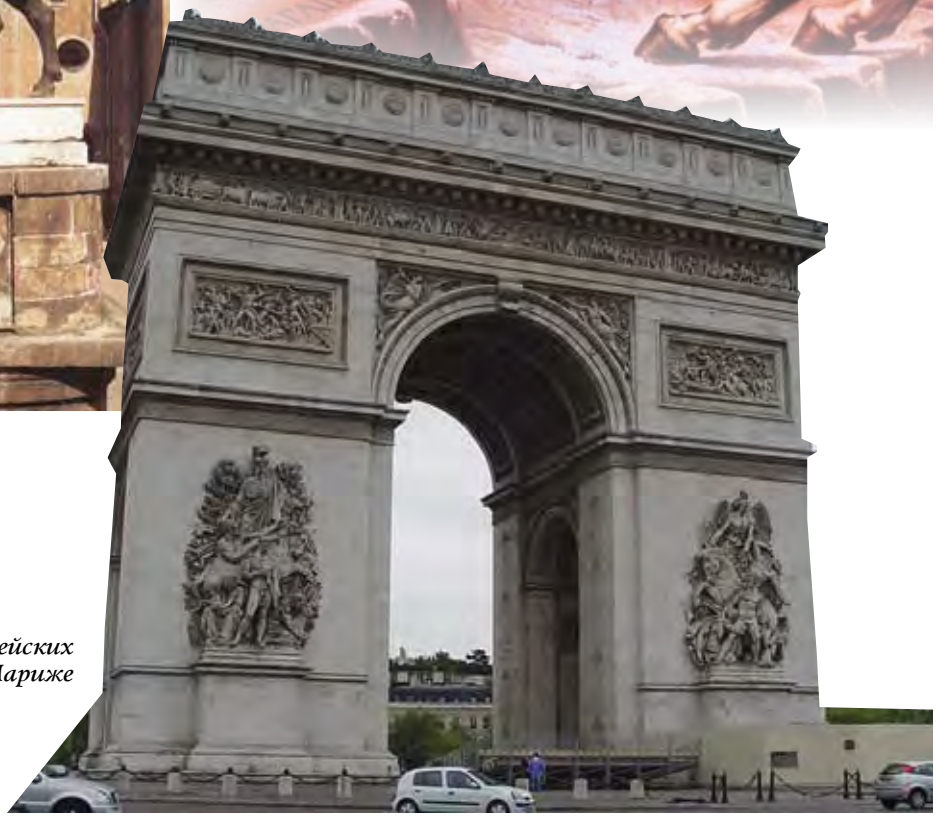
• Какие качества художники, скульпторы подчеркивают в образах государственных деятелей, правителей разных эпох и стран? Какие чувства вызывают эти образы у вас?

• В чем сходство и различия этих образов? Назовите общие (типические) черты, символизирующие власть.

качества, особый героизм и мудрость, что, безусловно, вызывало почтение, восхищение в сердцах простых людей. В этих образах явно проявляются традиции, идущие от древнейших времен, — поклонение идолам, божествам, вызывавшим трепет не только у всякого приближающегося к ним, но и у смотрящего издали. Доблесть воинов и полководцев увековечивают произведения монументального искусства. Устанавливаются конные статуи, сооружаются триумфальные арки и колонны в ознаменование одержанных побед.

По указу Наполеона I, который хотел обессмертить славу своей армии, построены *Триумфальные ворота* в Париже. На стенах арки выгравированы имена генералов, сражавшихся вместе с императором.

Статуя командора Гатамелаты. *Флоренция*



Триумфальная арка на Елисейских полях в Париже

Д. Левицкий. Екатерина II

В 1814 г. в России к торжественной встрече русской армии-освободительницы, возвращавшейся из Европы после победы над Наполеоном, были сооружены деревянные *Триумфальные ворота* у Тверской заставы. Более 100 лет арка простояла в центре Москвы, а в 1936 г. была снесена. Лишь в 60-е гг. XX в. Триумфальная арка была воссоздана на площади Победы, у Поклонной горы, на месте вступления в город армии Наполеона.

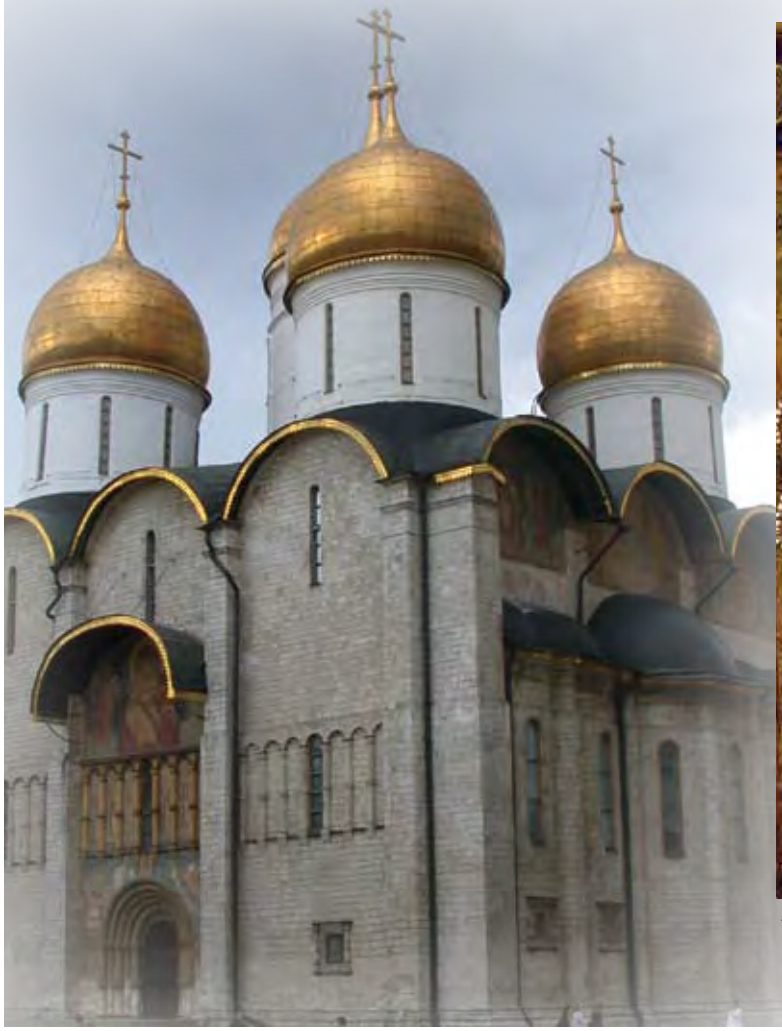
В XV в. после падения Византии, которая считалась преемницей Римской империи и получила название Второго Рима, центром православной культуры становится Москва. В период экономического и военного роста Московское государство нуждалось в соответствующем культурном имидже. Двор московского царя становится местом проживания многих культурно образованных православных людей. В их числе архитекторы и строители, иконописцы и музыканты.

Э. Делакруа. Свобода, ведущая народ на баррикады

iskusstvo maket 9!!.indd 102 6/18/09 4:51:15 PM

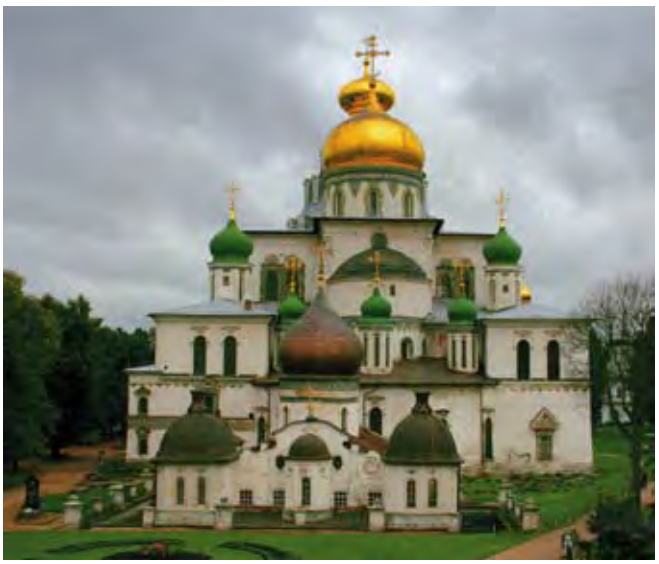
Хоровая капелла им. Глинки

Московские цари считали себя наследниками римских традиций, и это нашло отражение в словах: «Москва — Третий Рим, а четвертому не бывати». Чтобы соответствовать этому высокому статусу, по проекту итальянского архитектора Фиораванти перестраивается Московский Кремль. Окончание строительства первого каменного храма Москвы — *Успенского собора* стало поводом к основанию *Хора государевых певчих дьяков.* Масштаб и великолепие храма требовали большей, чем прежде, силы звучания музыки. Все это подчеркивало власть государеву.



Успенский собор в Кремле

iskusstvo maket 9!!.indd 103 6/18/09 4:51:19 PM



Воскресенский собор Ново-Иерусалимского монастыря

Дворец Советов (проект), образец архитектуры эпохи тоталитаризма

Во второй половине XVII в. по грандиозному замыслу святейшего патриарха Никона — создать святые места по образу Палестины, связанной с земной жизнью и подвигом Иисуса Христа, — под Москвой был построен *Ново-Иерусалимский монастырь.* Его главный собор по плану и размерам подобен храму Гроба Господня в Иерусалиме. Это детище патриарха Никона — вершина развития древних традиций Русской церкви, берущих свое начало со времен крещения Руси (X в.).

В XVIII в. открылась новая глава российской истории. Петром I по меткому выражению Пушкина, было «прорублено окно в Европу» — основан *Санкт-Петербург*.

Новые идеи нашли отражение во всех видах искусства. Появляется светская живопись и скульптура, изменяется на европейский лад музыка. Хор государевых певчих дьяков теперь переведен в Петербург и становится Придворной певческой капеллой (нередко в этом хоре пел и сам Петр I). Искусства возглашают хвалу Господу и здравицу молодому царю всея Руси.

Сейчас Хоровая капелла имени М. И. Глинки — это величественный памятник русской культуры, прославившийся на весь мир. Капелла помогает сохранять связь времен и преемственность традиций.

В XX в., в эпоху сталинизма в нашей стране помпезная, пышная архитектура подчеркивала силу и власть государства, низводя до ничтожно малого уровня человеческую личность, игнорировала индивидуальное своеобразие каждого человека. Бездушный механизм государственного принуждения высвечивает гротескное начало в музыке (Д. Шостакович, А. Шнитке и др.).

Демократические настроения народа находят особенно яркое выражение в искусстве в переломные моменты истории. Это и революционные песни, марши в период Октябрьского переворота в России (1917), плакаты, произведения живописи, музыкаль-

iskusstvo maket 9!!.indd 104 6/18/09 4:51:22 PM

ные сочинения времен Великой Отечественной войны (1941—1945). Это и массовая песня, отражающая трудовой энтузиазм послевоенных лет, и авторская песня второй половины XX в. (разновидность городского фольклора), выражающая не только лирические настроения молодого поколения, но и протест против ограничения свободы личности, особенно ярко выразившийся в рок-музыке.

Владимир Высоцкий

Булат Окуджава

Борис Гребенщиков

Александр Галич

• Приведите примеры исторических эпох с авторитарным и демократическим правлением. Подберите произведения искусства, отражающие идеи этих государств. Обратитесь к справочной литературе.

• Посмотрите картины, фрагменты из кинофильмов, послушайте музыкальные произведения, выражающие идеалы народа в различные времена в разных странах. Что вы можете сказать об их общественных идеалах?

• Какими средствами и с какой целью искусство воздействует на людей сегодня?

Художественно-творческое задание

▶ Подготовьте доклад или компьютерную презентацию на тему, связанную с внушением народу определенных чувств и мыслей средствами искусства. Проанализируйте различные художественные произведения одного вида искусства в разные эпохи или выберите эпоху и по произведениям различных видов искусства представьте ее целостный образ.

iskusstvo maket 9!!.indd 105 6/18/09 4:51:24 PM

Какими средствами воздействует искусство?

К. Петров-Водкин. Яблоки

П. Сезанн. Натюрморт с белым кувшином

Ф. Сурбаран. Натюрморт с апельсинами

К общим средствам художественной выразительности, как известно, относятся: композиция, форма, ритм, пропорции, фактура, цвет, тон, интонация и др. Они могут существенно усилить воздействие художественного произведения, повлиять на отношение человека, вызвать определенные образы, ассоциации, воспоминания.

Композиция — это построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером, назначением. Композиционное равновесие зависит от расположения основных частей произведения. Композиция, построенная по законам искусства, придает произведению целостность и гармоничность.

Особенности композиции акцентируют внимание на определенных предметах. Художник подчеркивает их значимость в сюжете картины. Он преднамеренно переключает внимание зрителя с одной части картины на другую, вызывая в его душе определенные переживания, причем в последовательности, желательной для понимания содержания произведения.

iskusstvo maket 9!!.indd 106 6/18/09 4:51:29 PM

На знаменитой картине *Сандро Боттичелли* (1445—1510) «Весна» справа, легко скользя по цветущему лугу в прозрачных, легких одеждах, рассыпает цветы сама Весна. Преследуемая Зефиром Флора словно ищет у нее защиты. В центре под аркой ветвей стоит Венера. Ее жест указывает на трех граций, причудливо сплетающих в хороводе руки. Слева тянется за апельсином Меркурий. Персонажи как будто не замечают друг друга, фигуры существуют независимо друг от друга. Прозрачные одежды едва прикрывают тонкие, гибкие тела. Ясные и в то же время тягуче-нежные линии создают ощущение зачарованности. На всех лицах лежит тень невысказанной грусти. Фигуры как будто двигаются с бесшумной легкостью. Их объединяет общий ритм.

Сопоставим особенности композиции этого живописного полотна с особенностями построения (формой) музыкального произведения с тем же названием.

В. Тропинин. *За прошивками*

А. Саврасов. *Весенний день*

С. Боттичелли. Весна

«Весна» — первый концерт в цикле концертов «Времена года» *Антонио Вивальди* (1678–1741) — наиболее популярном сочинении итальянского композитора в стиле барокко.

Концерты этого цикла — программная музыка, так как каждому из концертов композитор предпослал сонет. Предполагается, что автором стихов является сам Вивальди.

Музыка точно следует за образами стихов. Сонеты настолько соответствуют музыкальной форме концертов, что невольно возникает подозрение, не сочинены ли они к уже написанной музыке.

Первая часть концерта «Весна грядет!» открывается необычайно радостным мотивом, иллюстрирующим ликование, вызванное приходом весны, — играет весь оркестр (tutti). Этот мотив является своего рода рефреном, что придает музыке форму, похожую на рондо.

Весна грядет! И радостною песней
Полна природа. Солнце и тепло,
Журчат ручьи. И праздничные вести
Зефир разносит, точно волшебство.
Вдруг набегают бархатные тучи,
Как благовест, звучит небесный гром.

Но быстро иссякает вихрь могучий,
И щебет вновь плывет в пространстве голубом.

Вторая часть — «Сон крестьянина». Вивальди не без юмора нарисовал картину сладкого сна — солирующая скрипка поет мелодию, очень тихое (pp) звучание всех скрипок оркестра

iskusstvo maket 9!!.indd 108 6/18/09 4:51:41 PM

в мягком пунктирном ритме изображает шелест листвы, а голоса альтов — лай собаки, «охраняющей» сон хозяина.

Цветов дыханье, шелест трав,
Полна природа грез.
Спит пастушок, за день устав,
И тявкает чуть слышно пес.

Третья часть («Танец-пастораль») полна энергии и жизнерадостности. Ритм этой части напоминает поступь старинного итальянского танца сицилианы, его особый признак — повторяющаяся ритмическая фигура

Пастушеской волынки звук
Разносится, гудящий над лугами,
И нимф танцующих волшебный круг
Весны расцвечен дивными лучами.

Ю. Судейкин. *Балетная пастораль*

А. Венецианов. *Спящий пастушок*

• Рассмотрите картину «Весна» Боттичелли. Передайте графически композиционное построение картины. О чем говорит эта линия? Можно ли здесь использовать музыкальный термин «кульминация»? Где она находится и как это передал художник?

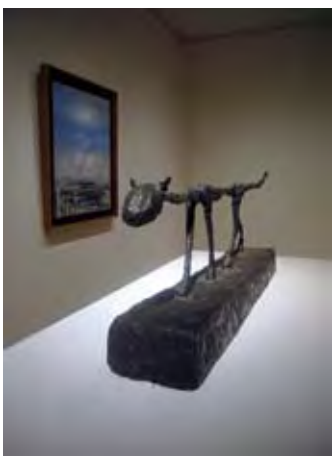
• Как можно интерпретировать строки из стихотворения Микеланджело: «Кто создал все, тот сотворил и части»?

• Послушайте концерт «Весна». Как его композиция влияет на общее впечатление? Какими средствами композитор создает образ весны? В каких эпизодах вы услышали пение птиц?

• Каковы особенности построения первой части концерта? Почему композитор избрал форму рондо? Появлению каких зрительных образов весны помогает противопоставление музыкальных тем? Какой принцип построения музыки играет ведущую роль — повтор или контраст? А в картине Боттичелли?

• Какую роль играет сопоставление звучания скрипки соло и всего оркестра в концерте Вивальди? Можно ли найти в картине Боттичелли аналогии этому музыкальному сопоставлению соло и оркестра?

iskusstvo maket 9!!.indd 109 6/18/09 4:51:44 PM



Форма представляет собой сумму приемов, выразительных и изобразительных средств для создания художественного образа в любом виде искусства. Благодаря форме рождается внешнее выражение определенного содержания, например, изобразительная форма, музыкальная форма, стихотворная форма. В разных видах искусства внешнее выражение имеет свои особенности.

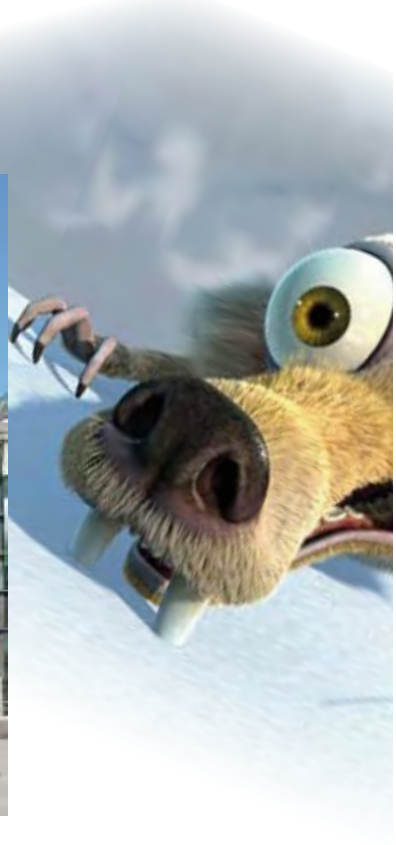
В ***изобразительном искусстве форма*** — это очертание, наружный вид, контур предмета. Самые простые формы приближаются к квадрату, треугольнику, кругу, «амебе».

Каждая форма имеет свой характер. *Квадрат* — законченная, устойчивая форма — выражает утверждающие образы, ей не свойственно движение, полет. *Треугольник* — активная, развивающаяся на плоскости и в пространстве форма — несет в себе возможность движения, выражает борьбу противоположностей, может быть агрессивной. *Круг* — наиболее яркое выражение идеи природы (Земли, Солнца, мироздания), поэтому ассоциируется с понятиями «добро», «счастье», «жизнь». Текучая форма *амебы* придает образам неустойчивый характер, ассоциируется с романтичностью, меланхолией, пессимизмом.

• Посмотрите плакаты, рекламные листовки, современную скульптуру, фрагменты мультфильмов с изображением стилизованных животных. Что подчеркивает стилизация или трансформация?

• Послушайте два музыкальных произведения. Сравните, как в них развивается и утверждается основная музыкальная мысль. Какие способы развития преобладают в каждом из этих произведений?

А. Джакометти. *Кошка*



А. Джакометти. *Паук*

iskusstvo maket 9!!.indd 110 6/18/09 4:51:50 PM

Линия тоже имеет свою форму, которая выражает образ. Она может быть стремительной или тягучей, плавной или угловатой, целенаправленной или хаотичной и тем самым формирует различные образы.

Для усиления художественного образа формы могут быть *стилизованными* или *трансформированными*. В них подчеркиваются или изменяются характерные черты предмета, а ненужные детали отбрасываются. Особенно часто эти приемы используются в плакатной и книжной графике и в мультипликации, а также в современной скульптуре.

В ***музыке под формой*** подразумеваются организация музыкального целого, способы развития музыкального материала, а также жанровые обозначения, которые авторы дают своим произведениям, например: песня, романс, баллада, прелюдия и др. Формы-композиции в музыке основаны на известных вам принципах — *повтор* и *контраст*. Различают *двухчастные* и *трехчастные* музыкальные формы, *вариации, рондо, сонатная форма* и др.

Масштабность замысла музыкального произведения определяет его форму-композицию. Для песенных жанров характерны простые формы (куплетные, куплетно-вариационные); произведения танцевальных жанров нередко написаны в трехчастной форме. А драматургия таких жанров, как симфония, концерт, опера, балет, требует более развернутых форм, построенных на сопоставлении и противопоставлении контрастных образов.

Кадры из мультфильмов «Мадагаскар», «Винни Пух

А. Дейнека. *На катке*

И. Билибин. *Пир*

• Посмотрите фрагменты орнаментов из иллюстраций И. Билибина к русским народным сказкам, репродукцию картины «На катке» А. Дейнеки. Какой эффект создает ритмическая организация орнамента и композиции картины?

• Послушайте фрагменты музыкальных произведений. Определите, какую роль играет ритмическая организация в музыке разных эпох.

iskusstvo maket 9!!.indd 111 6/18/09 4:51:54 PM

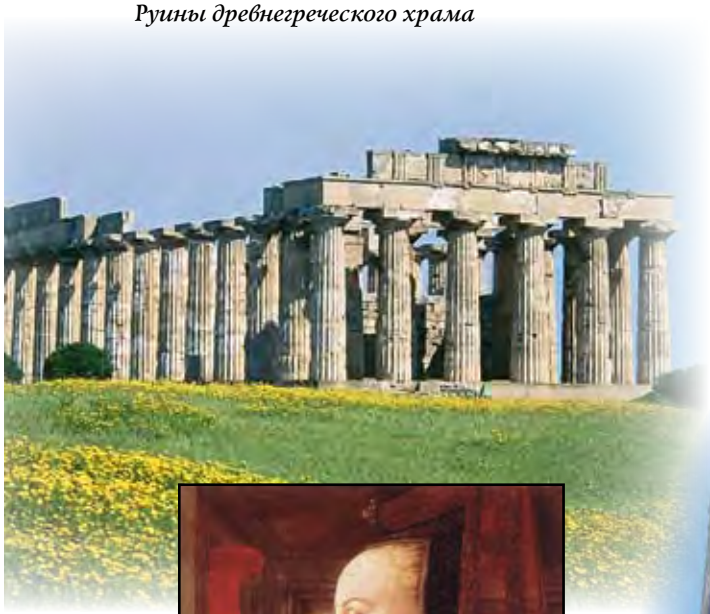
Руины древнегреческого храма

Ритм отражает связь природы, человека и его деятельности с мироздании. Слово ритм означает «мерность».

Ритм сложился под влиянием деятельности человека: шага, танца, заклинания, плача-причета, укачивания ребенка, бытовой речи, этапов работы, Ритм подсказывает и природа: сердцебиение и пульс живого организма, пение птиц, движение морских волн и т. п. Такие ритмы понятны всем людям. С помощью ритма можно выразить состояния покоя и безмятежности, величия и стабильности, суетливости и испуга.

В европейской культуре в Средние века вытянутые по вертикали пропорции соборов создавали образы, созвучные устремленной к небу в эмоциональном порыве душе человека. В древнерусском искусстве выразительные пропорции архитектурных построек несли в себе образы, объединяющие человека с природой.

Фактура от лат. factura — обработка, строение.



Фра Филиппо Липпи. *Портрет неизвестной дамы*

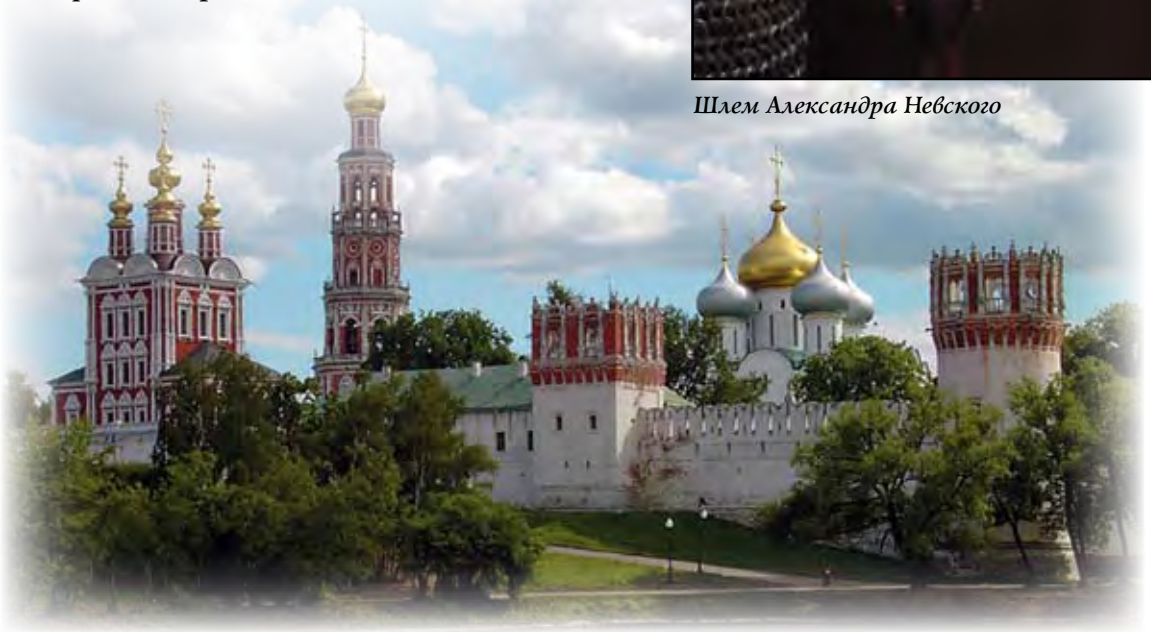
Реймский собор. *Франция*

iskusstvo maket 9!!.indd 112 6/18/09 4:51:59 PM

В ***изобразительном искусстве фактура*** — это характер обработки поверхности изделия декоративно-прикладного искусства, скульптуры или живописной плоскости, способ передачи особенностей реальных предметов (бархат, шелк, бронза и др.) изобразительными средствами. Это и совокупность технических приемов художника: ведение кисти, наложение красочных слоев, удары резца, полировка.

В ***музыке под фактурой*** понимают характер, совокупность средств музыкального изложения, склад, тип взаимоотношений различных голосов музыкальной ткани: гармоническая (аккордовая), в которой голоса движутся «стройными рядами»; полифоническая, в которой каждый голос самостоятелен; гомофонно-гармоническая.

Шлем Александра Невского



Новодевичий монастырь в Москве

• Рассмотрите изображения античного храма, готического собора, православной церкви. Какие ассоциации вызывают у вас пропорции этих архитектурных сооружений?

• Послушайте звучание разных колоколов и сопоставьте их ритмические формулы. Как изменение ритма влияет на эмоциональный строй колокольных звонов?

• Объясните, как вы понимаете термины «композиция», «содержание», «сюжет», «ритм», «пропорции», «форма», «фактура». Найдите эти понятия в справочной литературе.

• Какие средства художественной выразительности, общие для различных искусств, вам известны?

• Послушайте и сравните два музыкальных произведения. Какое значение имеет фактура в создании различных образов?

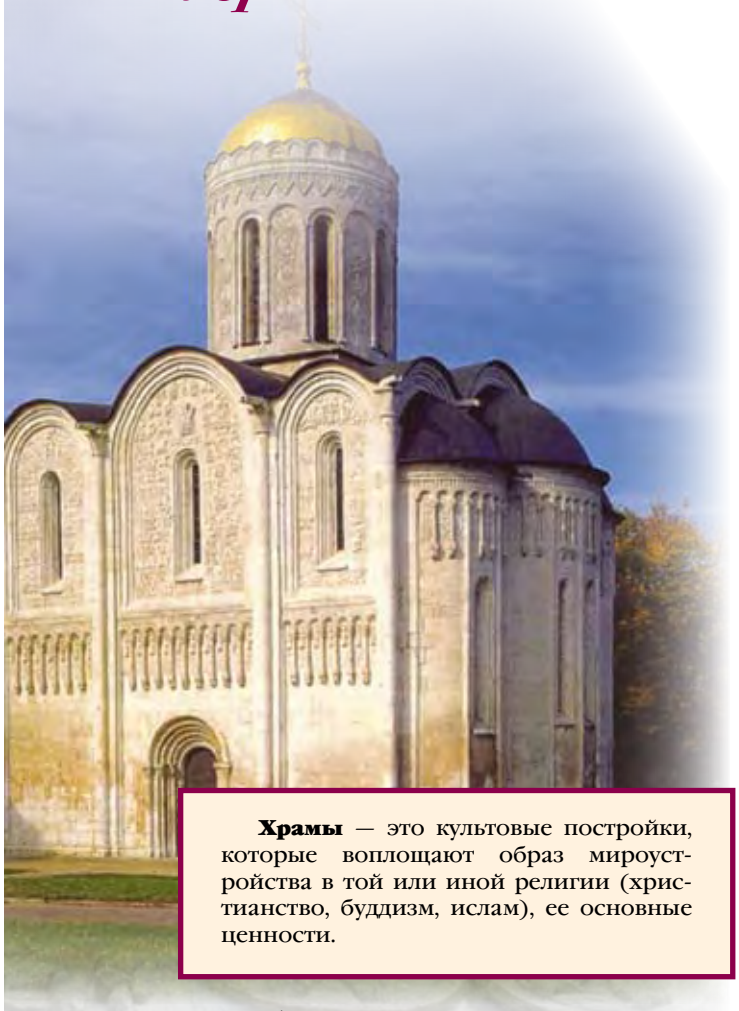
Художественно-творческие задания

▶ Создайте в технике аппликации (или на компьютере) несколько уравновешенных или неуравновешенных композиций, используя разные по характеру элементы.

▶ Создайте изобразительную композицию, которая ассоциировалась бы с одним из знакомых музыкальных произведений. Аргументируйте особенности реализации своего замысла.

iskusstvo maket 9!!.indd 113 6/18/09 4:52:01 PM

Храмовый синтез искусств



Храмы — это культовые постройки, которые воплощают образ мироустройства в той или иной религии (христианство, буддизм, ислам), ее основные ценности.

Дмитровский собор и фрагменты декоративного пояса

Синтез искусств — это соединение нескольких разных видов искусства в художественное целое, сотворение оригинального художественного явления. Синтез искусств можно найти в разных сферах художественной деятельности. С древних времен известен синтез архитектуры, декоративно-прикладных и монументальных искусств, скульптуры и живописи.

Возникновение, развитие и сущест вование искусства разных народов мира обладает удивительным сходст вом. Это свидетельствует об общечеловеческих законах искусства, которые находят свое воплощение в обрядах, верованиях, религиозных ритуалах. В архитектуре, оформлении храмов, музыкальном сопровождении богослужения отразились представления человека о мире, мироощущение эпохи и народа, их создавших.

Храмы — это культовые постройки, которые воплощают образ мироустройства в той или иной религии (христианство, буддизм, ислам), ее основные ценности. Храм есть как бы земное жилище неземного и вездесущего Бога, место обретения Бога через молитву, место единения с Богом через таинство, место спасения души...

Земной храм является образом Храма вышнего, земным жилищем Бога. Поэтому образ Храма содержит в себе выходящую за пределы человеческого сознания идею Божественного и в то же время вбирает все представления о мироустройстве. В Храме человек ищет убежище от мирской суеты. Обращаясь в молитвенном порыве к Богу, осознает единство земного и небесного.

Певучесть Слова, строгие лики древних икон, величественная архитектура церквей и храмов, монументальность фресок, сдержанная пластика скульп тур, звучащая церковная музыка с ее строгими и возвышенными мелодиями, предметы декоративно-прикладно-

iskusstvo maket 9!!.indd 114 6/18/09 4:52:05 PM

го искусства — все это вызывает высокие нравственные чувства, раздумья о жизни и смерти, грехе и раскаянии, рождает стремление к истине и идеалу. Религиозное искусство обращается к таким человеческим чувствам, как сострадание и сочувствие, умиление и покой, просветленная радость и одухотворение.

В *православном храме* для молящихся отводится основное помещение храма, включающее подкупольное пространство. Алтарная часть — для божественной сверхреальности. Зримым напоминанием о Боге и призывом к Нему является икона. Строгие одноголосные напевы в древности были созвучны ликам святых, представленным на иконах, в мозаиках, фресках. В XVIII в. их сменили многоголосные концертные композиции, символизирующие могущество и единение светского и церковного начал, как основы государственности России.

Золотой фон словно уносит фигуры святых в недосягаемые светящиеся сферы. Интенсивные красочные пятна в мозаиках придают выразительность образам святых и реальных людей. Сияние огромного количества лампад и свечей, пение искусных и подготовленных певцов усиливают благолепие службы. Но внутреннее, душевно-духовное наполнение обряда молитвой есть дело находящихся в храме людей.

Грандиозность и величественность архитектурного образа *католического собора* звучит особенно возвышенно в светлом, взлетающем пространстве интерьера. Мощным потоком вверх устремляются все элементы декора: тонкие, изящные столбы, колонны, стрельчатые арки. Огромные ажурные окна с цветными стеклами — витражами — делают прозрачной и легкой преграду между интерьером собора и внешним миром. Льющийся через стекла витражей цветной таинственный свет, создавая в храме необычную цветовую среду, отличную от внешнего мира, символизирует свет христианского познания.

Римско-католический храм непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. Москва

Мечеть Джами Маджида

Каллиграфический орнамент. *Марокко*

Архитектура, скульптура, живопись, таинство литургического действа в православном храме соотносятся с хоровым пением без сопровождения (акапелла). В католическом — не только с пением, но и со звучанием органа.

Мусульманский храм (мечеть) своим великим куполом символизирует единого Бога (Аллаха) и минаретом (башня около мечети) — его пророка (Магомета). Мусульманская мечеть включает в себя два соразмерных пространства — открытый двор и затененный молитвенный зал.

Главные архитектурные элементы мечети послужили основой для формирования мусульманских понятий о красоте. Огромный купол, парящий над мечетью, так же как и архитектурные «сталактиты» — ниши, нависающие друг над другом, создают иллюзию бесконечного и непостижимого неба и символизируют божественную совершенную красоту, а минарет — божественное величие. На стенах мечети размещаются декоративно оформленные изречения из Корана.

Деталь арочного свода. *Альгамбра. Испания*

iskusstvo maket 9!!.indd 116 6/18/09 4:52:15 PM

В религиозной культуре *ислама* из всех видов искусств преимущество получили архитектура (дворцы, мечети) и поэзия, звучащая под аккомпанемент струнных инструментов. Изображение божества и любого живого существа считалось святотатством. Поэтому художественный стиль ислама — декоративный, орнаментальный.

Бесконечный по своей природе орнамент служит способом художественного выражения исламского мироощущения. Именно орнамент строится на ритмическом повторении основных мотивов. А в мусульманстве повторение считается одним из надежных способов постижения истины и выражения преданности Аллаху.

Древний *буддийский храм*, сооруженный из мощных обтесанных камней и плит, был основой для пышного и тяжелого орнаментального скульптурного декора, охватывающего почти всю его поверхность. Своеобразным следствием этого является отсутствие арки и свода. В буддийских храмах на кровлях висят многочисленные колокольчики. Они раскачиваются при малейшем порыве ветра, наполняя окружающее пространство нежным мелодичным звоном. Одновременно колокольчики были защитой святилища от проникновения злых духов, входили в состав ритуальных предметов, которые использовались в церковных обрядах. Буддийские религиозные праздники сопровождаются обычно шествиями с театрализованными представлениями, музыкой и ритуальными танцами на открытом воздухе.

Резьба по камню. Ангкор

Буддийский храм

• Рассмотрите фотографии храмов, представляющих основные мировые религии: христианскую (католицизм и православие), буддийскую и мусульманскую, их планов и интерьеров. Опишите специфику каждого из них. Есть ли между ними что-либо общее? Если да, то что именно? Что можно сказать о стилях этих храмов? В чем специфичность каждого?

• Какие искусства задействованы в религиозных ритуалах?

• Послушайте музыку, сопровождающую богослужения в разных религиях, и определите, в каких храмах она должна звучать. Соотнесите характер ее звучания с особенностями того или иного храма.

iskusstvo maket 9!!.indd 117 6/18/09 4:52:18 PM

Синтез искусств в театре, кино, на телевидении

Сцена из оперы «Князь Игорь»

В театре, кино, на телевидении также активно взаимодействуют различные виды искусства. Синтетическими видами искусства являются **театр** и **кино**, объединяющие драматическое, музыкальное, изобразительное искусства.

Зритель и слушатель испытывает на себе воздействие сюжета литературного произведения, лежащего в основе сценария фильма или либретто спектакля. Декорации и костюмы, создающие зрительный образ спектакля, погружают его в атмосферу реальности, в которой разворачивается сюжет. Эмоциональное переживание происходящих на сцене коллизий во много раз усиливается музыкой.

Особый сценический жанр — *мюзикл*, где в неразрывном единстве сливаются драматическое, музыкальное, вокальное, хореографическое и пластическое искусства. Их сочетание и взаимосвязь придают мюзиклу особую динамичность. Характерной чертой многих мюзиклов стало раскрытие серьезного содержания доступными для восприятия художественными средствами. Мюзикл впитал в себя некоторые черты оперетты, водевиля, эстрадного шоу, варьете, отличающихся особым ощущением сценического времени, броскостью, яркостью материала.

Жанр мюзикла сформировался в США в начале XX в. и вскоре начал свое триумфальное шествие по всему миру. Некоторые зачастую называют *рок-операми*. При высочайшем уровне исполнения постановка вокала или пластики в мюзиклах и рок-операх принципиально иная, нежели в классических музыкальных жанрах: голоса не могут звучать по-оперному, а танец — выглядеть балетным.

Многие мюзиклы и рок-оперы обрели свою вторую жизнь в кино и получили высокие кинематографические награды.

iskusstvo maket 9!!.indd 118 6/18/09 4:52:23 PM

Сцена из мюзикла «Кошки»

К синтетическим жанрам можно отнести и модные сегодня различные **шоу на телевидении**, в которых для вовлечения зрителя в пространство, в атмосферу, задуманные по сценарию, используют ослепительные цветомузыкальные и световые эффекты, часто агрессивную звуковую среду. Синтез искусств сегодня можно наблюдать в архитектуре музеев, театров, общественных зданий. Фасады и интерьеры театра или музея часто украшают рельефы, мозаики или декоративная живопись, передающие характер и тематическую направленность здания. По-разному будет использован синтез искусств в формировании атмосферы музея искусства или музея боевой славы.

Соотношение искусств, участвующих в синтезе, определяется стилем произведения, художественным замыслом автора и вкусом заказчика.

Сцена из балета «Лебединое озеро»

Сцена из балета «Спящая красавица»

• Какие искусства задействованы в различных видах театра? Вспомните, какой спектакль произвел на вас самое сильное впечатление. Почему?

• Послушайте фрагмент музыки балета «Ярославна» Б. Тищенко. Какие чувства, зрительные образы он у вас вызвал? Проанализируйте почему.

• Посмотрите фрагмент фильма-оперы «Князь Игорь» на музыку А. Бородина. Что особенно вас захватило: игра актеров, музыка, декорации, сюжет?

• Найдите в тексте «Слова о полку Игореве...» эпизоды, созвучные фрагментам оперы и балета.

• Вспомните и спойте известные вам хиты из мюзиклов и рок-опер.

Художественно-творческие задания.

▶ Выполните эскиз декораций или костюмов к музыкальному спектаклю: опере, балету, мюзиклу (по выбору).

▶ Инсценируйте отрывок из оперы, балета, мюзикла (по выбору).

iskusstvo maket 9!!.indd 119 6/18/09 4:52:26 PM

Искусство предвосхищает будущее

С. Риччи. *Персей с головой медузы Горгоны*

Э. Берн-Джонс. *Персей и стигийские нимфы*

Дар предвосхищения

В древнегреческой мифологии рассказывается о дочери троянского царя — Кассандре, которую Аполлон сначала наградил даром пророчества, а потом, когда девушка отвергла его любовь, сделал так, что люди перестали ей верить. Поэтому, когда Кассандра, предсказывая гибель Трои, пыталась предупредить троянцев об опасности, которая таится в деревянном коне, ей никто не верил. И Троя, как известно, действительно погибла. Выражение «пророчество Кассандры» стало иносказательным.

Так же порой происходит и с произведениями искусства и литературы. Некоторые их создатели обладают удивительным даром предсказывать будущее, но им редко верят, несмотря на то, что их предсказания сбываются.

Что же помогает этим людям предугадывать события? Может быть, интуиция? Умение сделать предположение, решить проблему, не имея всех необходимых данных, которые в этом случае домысливаются? Это качество может быть только у людей с хорошо развитым образным мышлением.

Поскольку художественное мышление лучше, чем у других людей, развито у художников, композиторов, писателей — людей, чьей профессией является творческое достраивание реальности, именно они чаще всего и делают удивительные прогнозы, которые часто через какое-то время сбываются.

Произведения искусства не раз предвосхищали исторические события, научные открытия, развитие технического прогресса и др. Энергия

iskusstvo maket 9!!.indd 120 6/18/09 4:52:33 PM

искусства пробуждает чувства и сознание и авторов произведений, и людей, их воспринимающих.

Не менее важны произведения искусства, в которых авторы, остро чувствуя свое время, предвидят его дальнейшее развитие и стремятся предупредить людей о социальных и политических опасностях, заставить их быть терпимее, внимательнее, добрее и сдержаннее.

И. Билибин. *Баба-Яга в ступе*

В. Васнецов. *Ковер-самолет*

• Вспомните сказки, народные предания, легенды, персонажи которых предвосхитили явления и события будущего.

• Объясните понятия: *иносказание, метафора, аллегория, олицетворение* — на примере известных вам произведений разных видов искусства.

Художественно-творческое задание.

►Напишите эссе о каком-либо заинтересовавшем вас явлении современного искусства (изобразительного, музыкального, литературы, кино, театра), в котором есть скрытое пророчество будущего.

iskusstvo maket 9!!.indd 121 6/18/09 4:52:38 PM

Какие знания дает искусство?

Ж.-Э. Лиотар. *Шоколадница*

Искусство помогает людям обратить внимание на то, что в обыденной жизни они сами не всегда видят. Оно как бы открывает привычные вещи и явления с новой стороны.

Особенно важно, что искусство дает людям знания порой незаметно ненавязчиво.

В истории человечества искусство не раз открывало знания, имеющие научное значение. Например, художник XVIII в. Ж.-Э. Лиотар в картине «Шоколадница» разложил свет по законам, в то время еще неизвестным физике.

Французский писатель-фантаст XIX в. Ж. Верн в романе «20 тысяч лье под водой» предсказал появление подводной лодки, а русский писатель XX в. А. Толстой в романе «Гиперболоид инженера Гарина» — появление лазера.

Художник В. Кандинский, разработав теорию влияния цвета на эмоции человека, приблизился к решению задач современной психологии и арт-терапии (исцеления искусством).

Многие произведения литературы, кино, театра, рассказывающие о научных открытиях (например, фильм «Девять дней одного года» режиссера М. Ромма, по роману Д. Гранина «Иду на грозу» и др.), не научат ставить эксперименты или делать опыты. Но из них узнают, какие разные по своему характеру люди занимаются наукой,

В. ван Гог. *Вороны над пшеничным полем.*

iskusstvo maket 9!!.indd 122 6/18/09 4:52:42 PM

как от индивидуальности ученого зависит путь исследования и как опасно, когда в науку проникают далекие от ее интересов личности.

Ученые, оцифровавшие и математически рассчитавшие произведения французского художника В. ван Гога, утверждают, что он обладал уникальным даром видеть то, что простым смертным не дано, — воздушные потоки. Своеобразная, будто хаотично закольцованная манера письма художника, как выяснилось, не что иное, как распределение яркости, соответствующее математическому описанию турбулентного потока, теория которого была заложена великим математиком А. Колмогоровым лишь к середине XX в. Ученые, объяснив явление турбулентности, решают серьезную проблему в авиации: ведь сегодня причиной многих воздушных катастроф становится именно турбулентность.

Одной из уникальных догадок о многоголосии Вселенной стало величайшее музыкальное творческое открытие XVII в. — фуга — жанр полифонической музыки, который получил свое развитие в творчестве И.-С. Баха. Через два с половиной столетия А. Эйнштейн, создатель теории относительности, скажет, что Вселенная — слоеный пирог, где в каждом слое свое время и своя плотность, структура, формы движения и существования. Это, по сути, образ, который приближает нас к пониманию фуги. Именно фуга с ее разновременно вступающими голосами представляет собой некую образную модель строения Вселенной.

9 дней одного года. *Плакат*

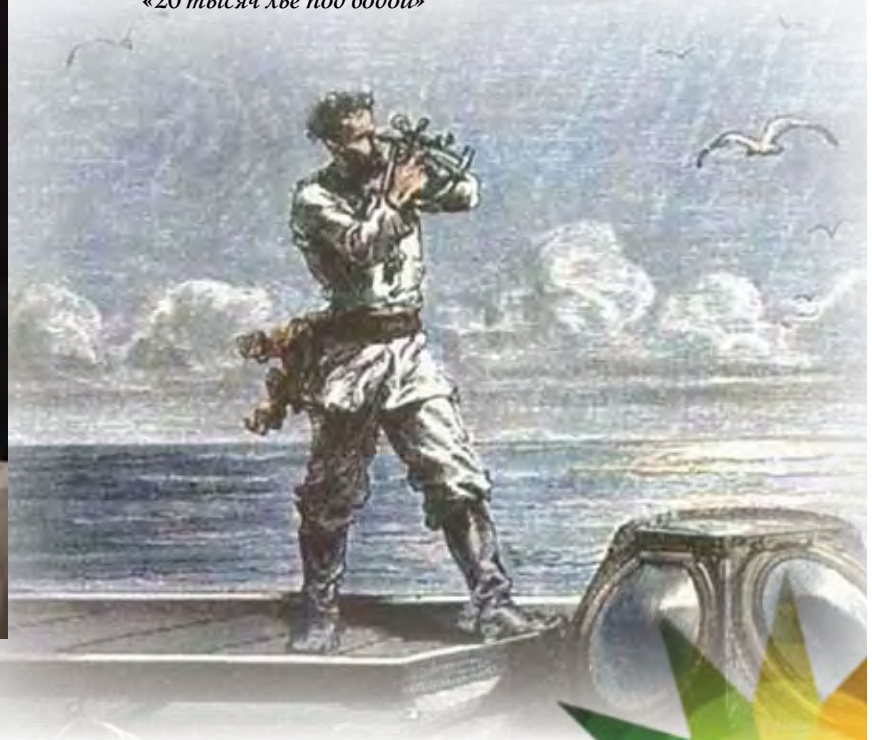


Иллюстрация к роману Ж. Верна «20 тысяч лье под водой»

- Приведите другие примеры научного значения художественного знания.
- Послушайте фугу И.-С.Баха. Какие ассоциации у вас вызывает эта музыка?

iskusstvo maket 9!!.indd 123 6/18/09 4:52:46 PM

Предсказания в искусстве

А. Дюрер. *Четыре всадника. Гравюра*

Ф. Гойя. *Какое мужество! Офорт*

Любое художественное произведение устремлено в будущее. В истории искусства можно найти много примеров предупреждения художниками своих сограждан о надвигающейся социальной опасности: войнах, расколах, революциях и т. п. Способность к провидению присуща великим художникам, возможно именно в нем и состоит главная сила искусства.

Немецкий живописец и график эпохи Возрождения *Альбрехт Дюрер* (1471—1528) создал серию гравюр «Апокалипсис» (греч. apokalypsis — откровение — это слово служит названием одной из древних церковных книг, которая содержит пророчества о конце света). Художник выразил тревожное ожидание всемирно-исторических перемен, которые действительно через некоторое время потрясли Германию. Самой значительной из этой серии является гравюра «Четыре всадника». Всадники — Смерть, Суд, Война, Мор — яростно проносятся по земле, не щадя ни королей, ни простолюдинов. Клубящиеся облака и горизонтальные штрихи фона увеличивают скорость этого бешеного галопа. Но стрела лучника упирается в правый край гравюры, словно останавливая это движение.

По сюжету Апокалипсиса всадники появляются на земле по очереди, но художник специально поместил их рядом. Всё как в жизни — война, мор, смерть, суд приходят вместе. Считается, что разгадка подобного размещения фигур — в желании Дюрера предупредить современников и потомков о том, что, сокрушив стену, которую в виде края гравюры воздвиг художник, всадники неминуемо ворвутся в реальный мир.

Примерами предсказаний искусством социальных перемен и потрясений можно считать и офорты Ф. Гойи, картины «Герника» П. Пикассо, «Большевик» Б. Кустодиева, «Новая планета» К. Юона и многие другие.

iskusstvo maket 9!!.indd 124 6/18/09 4:52:51 PM

В картине «Большевик» *Борис Михайлович Кустодиев* (1878–1927) использовал метафору (скрытый смысл), которая на протяжении многих десятков лет не была разгадана. На этом примере можно понять, как содержание картины наполняется новым смыслом, как эпоха с ее новыми взглядами, изменившимися ценностными ориентирами вкладывает в содержание новые смыслы.

Многие годы эту картину трактовали как торжественный гимн стойкому, твердому духом, несгибаемому революционеру, возвышающемуся над обыденным миром, который он осеняет взмывающим в небо красным флагом. События последнего десятилетия XX в. дали возможность понять то, что осознанно или, скорее всего, неосознанно почувствовал художник в начале века. Сегодня эта картина, как и «Новая планета» К. Юона, наполняется новым содержанием. Но вот как художникам в то время удалось так точно ощутить грядущие социальные перемены, остается загадкой.

Ф. Гойя. *Скорбное предчувствие будущего. Офорт*

К. Юон. *Новая планета*

Б. Кустодиев. *Большевик*

iskusstvo maket 9!!.indd 125 6/18/09 4:52:56 PM

А. Лентулов. *Василий Блаженный*

В музыкальном искусстве примером такого рода предвидений может служить пьеса для оркестра «Вопрос, оставшийся без ответа» («Космический пейзаж») американского композитора *Ч. Айвза* (1874—1954). Она создана в начале XX в. — во время, когда совершались научные открытия в области покорения космоса и создания летательных аппаратов (К. Циолковский). Эта пьеса, построенная на диалоге струнных и деревянных духовых инструментов, стала философским размышлением о месте и роли человека во Вселенной.

Русский художник *Аристарх Васильевич Лентулов* (1882—1943) в своих динамичных композициях стремился выразить внутреннюю энергию объекта. Дробя предметы, надвигая их друг на друга, сдвигая плоскости и планы, он создавал ощущение молниеносно меняющегося мира. В этом беспокой-

А. Лентулов. *Звон. Колокольня Ивана Великого*

iskusstvo maket 9!!.indd 126 6/18/09 4:53:05 PM

ном, смещающемся, несущемся и расщепленном пространстве угадываются знакомые очертания московских соборов, виды Новгорода, исторические события, выраженные в аллегорической форме, цветы и даже портреты. Лентулова волнуют бездонные глубины человеческого сознания, находящегося в постоянном движении. Его привлекает возможность передать то, что вообще неизобразимо, например, распространяющийся звук в картине «Звон. Колокольня Ивана Великого».

В картинах «Москва» и «Василий Блаженный» невиданные, фантастические силы сдвигают устоявшиеся формы и понятия, хаотичное смешение цветов передает калейдоскопические, хрупкие, распадающиеся на бесчисленные элементы изображения города и отдельных сооружений. Все это предстает перед зрителями как двигающийся, мерцающий, звучащий, эмоционально насыщенный мир. Широкое использование метафоры помогает художнику обычные вещи превращать в яркие обобщенные образы.

В русском музыкальном искусстве тема колокольности нашла яркое воплощение в творчестве разных композиторов прошлого и современности: (М. Глинка, М. Мусоргский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, В.Гаврилин. А. Петров и др.).

Б. Кустодиев. *Портрет Шаляпина*

Б. Кустодиев. *Купец*

А. Лентулов. *Москва*

• Найдите в словаре значение слова «ксилография». В этой технике выполнена серия гравюр А. Дюрера «Апокалипсис».

• Дайте свою трактовку идеи картины Б. Кустодиева «Большевик». Сравните картины Б. Кустодиева «Большевик», «Купец» и «Портрет Шаляпина». Какой прием является типичным, характерным для стиля художника? Какие художественные образы он создает с помощью сходных выразительных средств?

• Что хотел художник выразить в своих картинах: тревогу, наэлектризованность сознания современников? изменчивое непостоянство мира? ощущение радости и яркости жизни? Выскажите свое суждение о художественных образах картин.

• Рассмотрите картину К. Юона «Новая планета», написанную в 1921 г. Дайте интерпретацию идеи этой картины с позиции человека сегодняшнего дня.

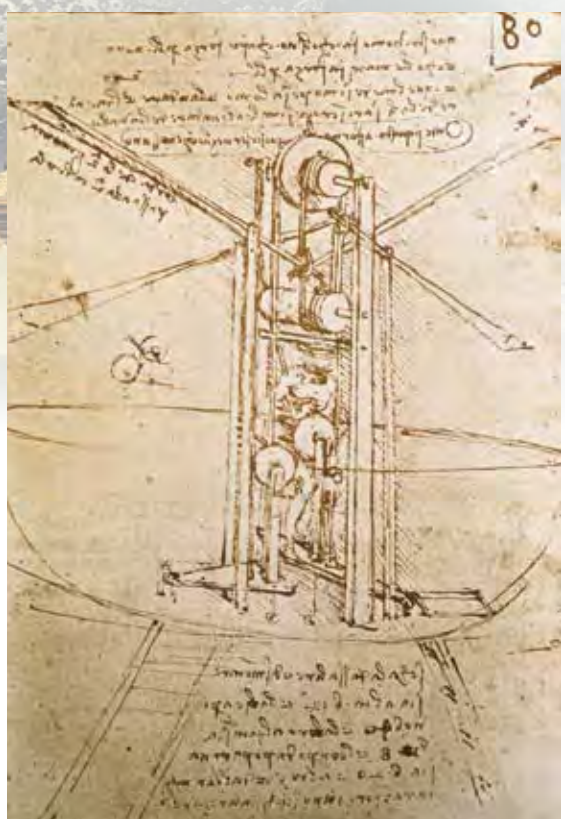
• Посмотрите фрагмент кинофильма «Андрей Рублев» (режиссер А. Тарковский, композитор В. Овчинников). Попытайтесь объяснить, почему фильм, в котором Русская земля, истерзанная набегами татар и междоусобными войнами князей, голодом, произволом, жестокостью, вызывает все-таки светлые чувства.

Художественно-творческое задание

► Разработайте музыкально-литературный сценарий на тему «Колокольные звоны России» («И несется над землею колокольный звон...»).

iskusstvo maket 9!!.indd 127 6/18/09 4:53:09 PM

Художественное мышление в авангарде науки



Леонардо да Винчи. *Эскизы летательных аппаратов*

Конечно, для искусства предсказание будущего или открытие новых научных фактов не является главной целью, это всего лишь одна из его многочисленных функций. Можно сказать, побочный результат. Но он очень показателен для понимания значимости художественно-образного мышления в культурном развитии человечества. Как известно, культурное развитие включает в себя и достижения технического прогресса. В истории культуры много различных фактов, подтверждающих это.

Гений эпохи Возрождения *Леонардо да Винчи* уже в XV в. разработал модель летательного аппарата! Его, правда, тогда так и не построили, но чертежи сохранились.

Французский писатель *Оноре де Бальзак* (1799—1850) в своей эпопее «Человеческая комедия», включающей множество романов и рассказов, раньше ученых сделал отдельные наблюдения, связанные с биологической природой человека, исследовал психологию душевной деформации личности.

Французский писатель *Жюль Верн* (1828—1905), один из основателей жанра научной фантастики, предсказал полеты на Луну в то время, когда ни самолетов, а тем более ракет еще не было. Во многих произведениях писателя звучит протест против использования науки в преступных целях. Значит и эту возможность он предвидел!

Русский писатель, граф Алексей Николаевич Толстой (1882—1945), автор известных исторических романов, на-

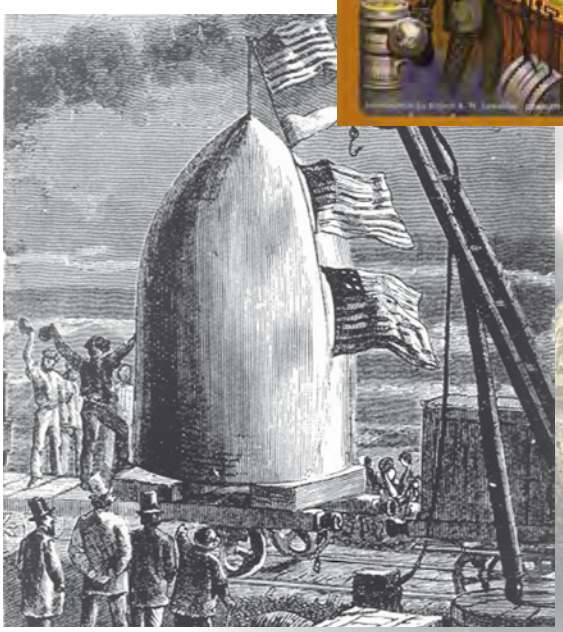
iskusstvo maket 9!!.indd 128 6/18/09 4:53:14 PM

писал и несколько не менее популярных научно-фантастических произведений. В них он предсказал появление лазера и космических кораблей.

Русский инженер *Лев Сергеевич Термен* (1896—1993) предвидел появление современного синтезатора и звучание электронной музыки. В 1920 г. им был изобретен терменвокс — электромузыкальный инструмент, на котором звук извлекается путем перемещения рук исполнителя в электромагнитном поле вблизи металлической антенны. Терменвокс может звучать как скрипка, виолончель, флейта. Инструмент предназначен для исполнения любых (классических, эстрадных, джазовых) музыкальных произведений, а также для создания различных звуковых эффектов (пение птиц, свист и др.), которые находят применение при озвучании кинофильмов, в театральных постановках, цирковых программах. Л. Термен считал, что самое удачное произведение для демонстрации возможностей терменвокса — «Вокализ» С. Рахманинова.

Научная фантастика не только проектировала технический прогресс человечества, но и стремилась предугадать будущее человека и общества.

Лев Термен играет на терменвоксе



Иллюстрации и обложка книги Жюль Верна «Путешествие на Луну»

Художественно-творческое задание

▶ Создайте средствами любого вида искусства композицию, отражающую ваше представление о будущем России, мира.

iskusstvo maket 9!!.indd 129 6/18/09 4:53:18 PM

Художник и ученый

М. Эшер. Луна и солнце

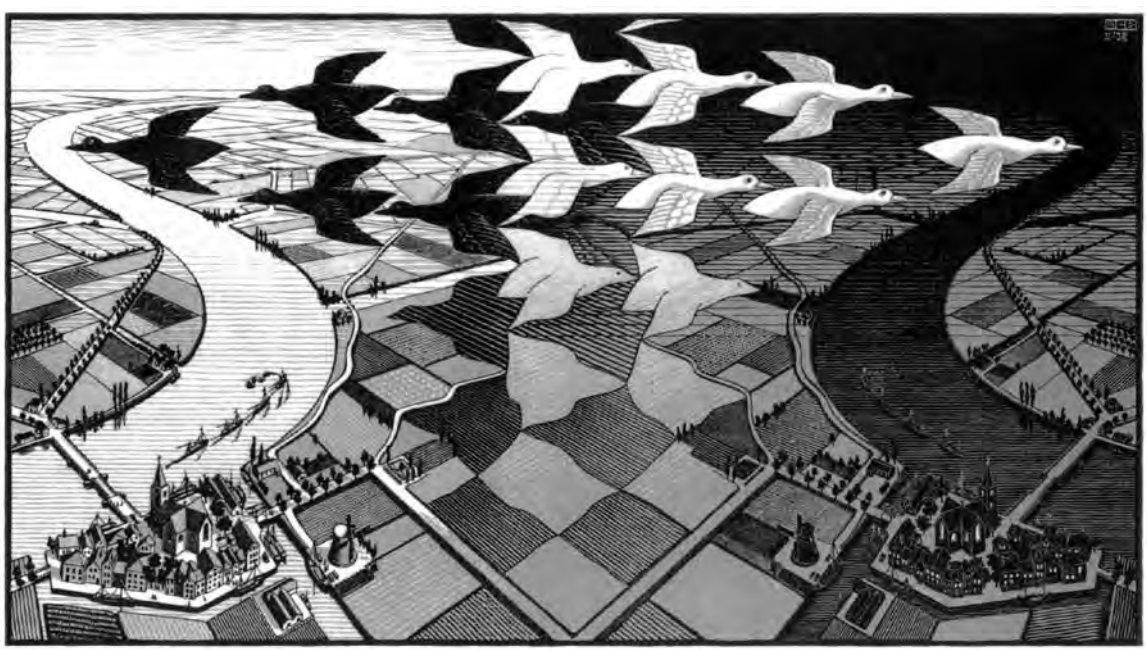
Многие выдающиеся ученые ценили искусство и признавались, что без занятий музыкой, живописью, литературным творчеством они не совершили бы своих открытий в науке. Возможно, именно эмоциональный подъем в художественной деятельности подготовил и подтолкнул их к творческому прорыву в науке.

Для того чтобы открыть как для науки так и для искусства законы пропорции золотого сечения, древнегреческие ученые должны были в душе быть художниками. И это действительно так. Интересовали же Пифагора музыкальные пропорции и соотношения. Более того, музыка являлась основанием всего пифагорейского учения о числе. Известно, что А. Эйнштейну, в XX в. перевернувшему многие устоявшиеся научные представления, в его творчестве помогала музыка. Игра на скрипке доставляла ему столько же удовольствия, сколько работа.

Многие открытия ученых оказали неоценимую услугу искусству.

Французский физик XIX в. Пьер Кюри провел исследования по симметрии кристаллов. Он обнаружил интересную и важную для науки и ис-

М. Эшер. День и ночь



iskusstvo maket 9!!.indd 130 6/18/09 4:53:20 PM

кусства вещь: частичное отсутствие симметрии порождает развитие предмета, в то время как полная симметрия стабилизирует его вид и состояние. Это явление было названо *диссимметрией* (не симметрия). Закон Кюри гласит: диссимметрия творит явление.

В середине XX в. в науке появилось еще и понятие *«антисимметрия»,* т. е. против (противоположно) симметрии. Если общепризнанное понятие «асимметрия» как для науки, так и для искусства означает «не совсем точная симметрия», то антисимметрия — некоторое свойство и его отрицание, т. е. противопоставление. В жизни и в искусстве — это извечные противоположности: добро — зло, жизнь — смерть, лево — право, верх — низ и т. д.

М. Эшер. *Ящерицы*

«Забыли, что наука развивалась из поэзии: не принимали во внимание соображение, что в ходе времен обе отлично могут к обоюдной пользе снова дружески встретиться на более высокой ступени». И.-В. Гете

Сегодня это пророчество сбывается. Синтез научных и художественных знаний приводит к появлению новых наук (синергетика, фрактальная геометрия и др.), формирует новый художественный язык искусства.

Голландский художник и геометр *Мауриц Эшер* (1898—1972) на основе антисимметрии строил свои декоративные работы. Он, так же, как Бах в музыке, был очень сильным математиком в графике. Изображение города в гравюре «День и ночь» зеркально симметрично, но в левой его части день, в правой — ночь. Образы белых птиц, улетающих в ночь, формируют силуэты черных птиц, устремившихся в день. Особенно интересно наблюдать, как из неправильных асимметричных форм фона постепенно проявляются фигуры.

Р. Делоне. *Башня*

• Найдите в справочной литературе понятия «синергетика», «фрактал», «фрактальная геометрия». Подумайте, как эти новые науки соотносятся с искусством.

• Вспомните знакомое вам явление цветомузыки, получившее свое распространение благодаря творчеству композитора XX в. А. Н. Скрябина.

• Как вы понимаете смысл высказывания А. Эйнштейна: «Подлинной ценностью является, в сущности, только интуиция».

• Назовите литературные произведения с антисимметричными названиями (пример «Принц и нищий»). Вспомните народные сказки, в основе сюжета которых лежали антисимметричные события.

Художественно-творческое задание

▶ Послушайте на компьютере образцы классической, электронной и популярной музыки, включив функцию «зрительные образы». Подберите созвучный музыке образ: танец причудливых кругов, космический полет, умиротворение, вспышка и др.

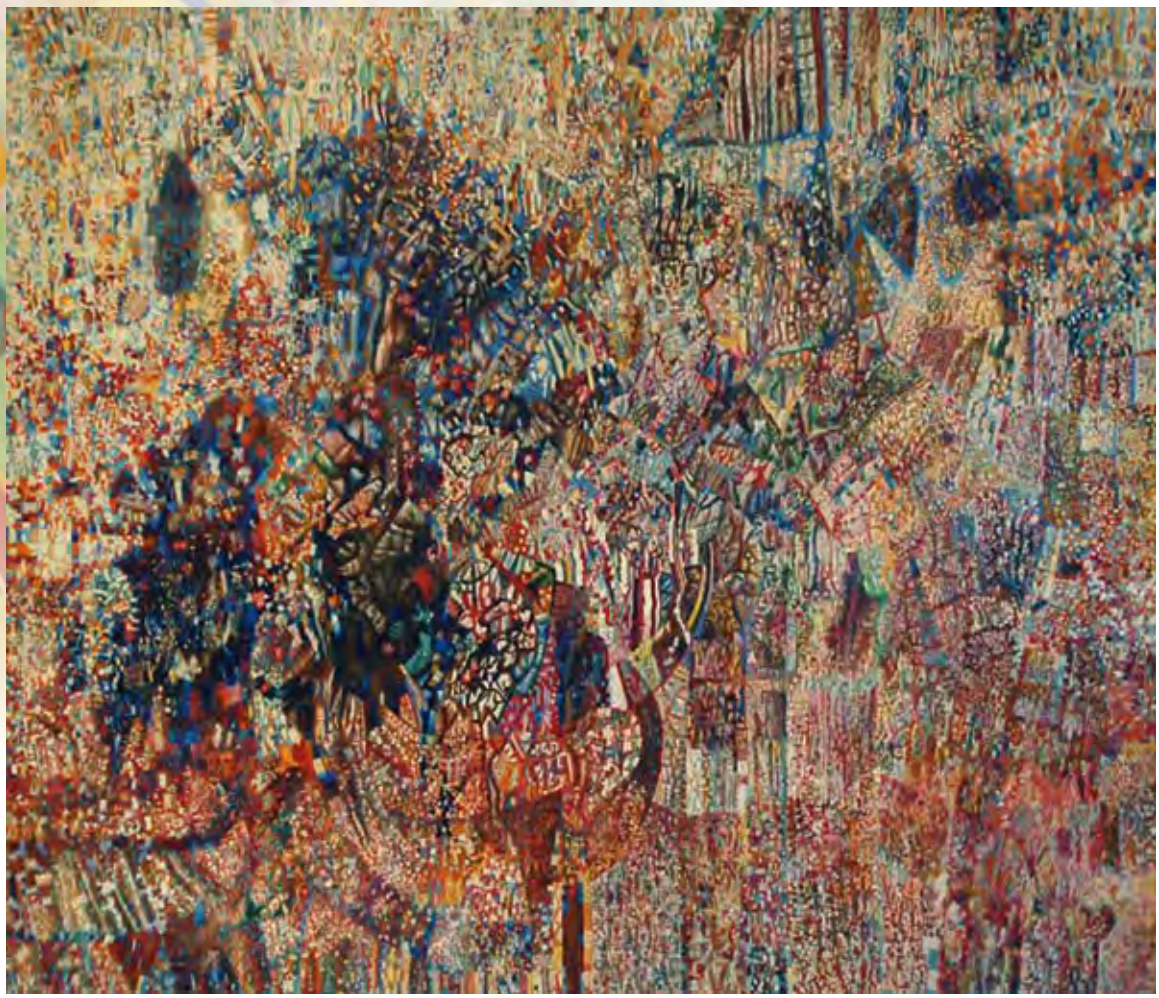
iskusstvo maket 9!!.indd 131 6/18/09 4:54:41 PM

М. Ларионов. *Петух (Лучистый этюд)*

Под влиянием открытий радиоактивности и ультрафиолетовых лучей в науке русский художник *Михаил Федорович Ларионов* (1881—1964) в 1912 г. основал одно из первых в России абстрактных течений — *лучизм.* Он считал, что изображать надо не сами предметы, а идущие от них энергетические потоки, представляемые в виде лучей.

Изучение проблем оптического восприятия натолкнуло французского живописца *Робера Делоне* (1885—1941) в начале XX в. на идею образования характерных кругообразных поверхностей и плоскостей, которые, создавая разноцветную бурю, динамично овладевали пространством картины. Абстрактный цветовой ритм возбуждал эмоции зрителей. Взаимопроникновение основных цветов спектра и пересечение криволинейных поверхностей в работах Делоне создают ди-

П. Филонов. *Формула весны*



iskusstvo maket 9!!.indd 132 6/18/09 4:54:47 PM

намику и истинно музыкальное развитие ритма. Одним из первых его произведений стал цветной диск, по форме напоминающий мишень, но цветовые переходы составляющих его соседних элементов имеют дополнительные цвета, что придает диску необычайную энергию.

Русский художник *Павел Николаевич Филонов* (1882—1941) выполнил в 20-е гг. XX в. графическую композицию — одну из «формул Вселенной». В ней он предугадал движение субатомных частиц, с помощью которых современные физики пытаются найти формулу мироздания.

Р. Делоне. *С уважением к Блерио*

М. Ларионов. *Лучистый пейзаж*

П. Филонов. *Формула вселенной*

• Посмотрите самые известные гравюры М. Эшера «День и ночь», «Солнце и луна». Какие эмоциональные состояния они передают? Объясните почему. Дайте интерпретацию сюжета гравюр.

• Послушайте фрагмент симфонической поэмы А. Скрябина «Прометей». Нарисуйте цветовую партитуру этого фрагмента.

Художественно-творческие задания

▶ Сделайте эскиз герба, товарного знака или эмблемы (карандаш, перо, тушь; коллаж или аппликация; компьютерная графика), используя разные виды симметрии.

▶ Представьте какой-нибудь предмет или явление в виде исходящих от него энергетических потоков, как это делали художники-лучисты. Выполните композицию в любой технике. Подберите музыку, ассоциирующуюся с этой композицией.

▶ Выполните декоративную работу, используя антисимметрию как принцип получения изображения (по типу гравюр М. Эшера).

iskusstvo maket 9!!.indd 133 6/18/09 4:54:51 PM

Дар созидания

Эйфелева башня. *Париж*

Жилой комплекс «Алые паруса». *Москва*

Эстетическое формирование искусством окружающей среды

Трудно представить себе современную жизнь без больших и малых городов с многоэтажными зданиями, широкими проспектами, площадями и парками, памятниками и фонтанами, с потоком машин, броскими, зазывающими витринами магазинов, рекламными щитами, плакатами и афишами... И весь этот шумный, беспокойный, пестрый, многозвучный мир — дело рук множества людей.

Человек во все времена, создавая окружающий его мир, стремился сделать его максимально удобным и красивым. При этом он руководствовался присущими его времени представлениями о красоте и пользе. Выбор форм, материалов, цвета во многом определялся национальными традициями, а также техническими возможностями эпохи.

Однако культура современного мира в основном интернациональна, в ней все меньше и меньше остается места традиционным вкусам и представлениям. Сегодня на разных концах планеты люди пользуются одинаковыми предметами быта, носят похожую одежду, ездят на машинах одних и тех же марок, живут в типовых домах и квартирах, слушают одни и те же музыкальные произведения, смотрят одни и те же фильмы. Но несмотря на это каждый народ имеет свое неповторимое искусство.

Сегодняшний предметный мир создается средствами индустриальных

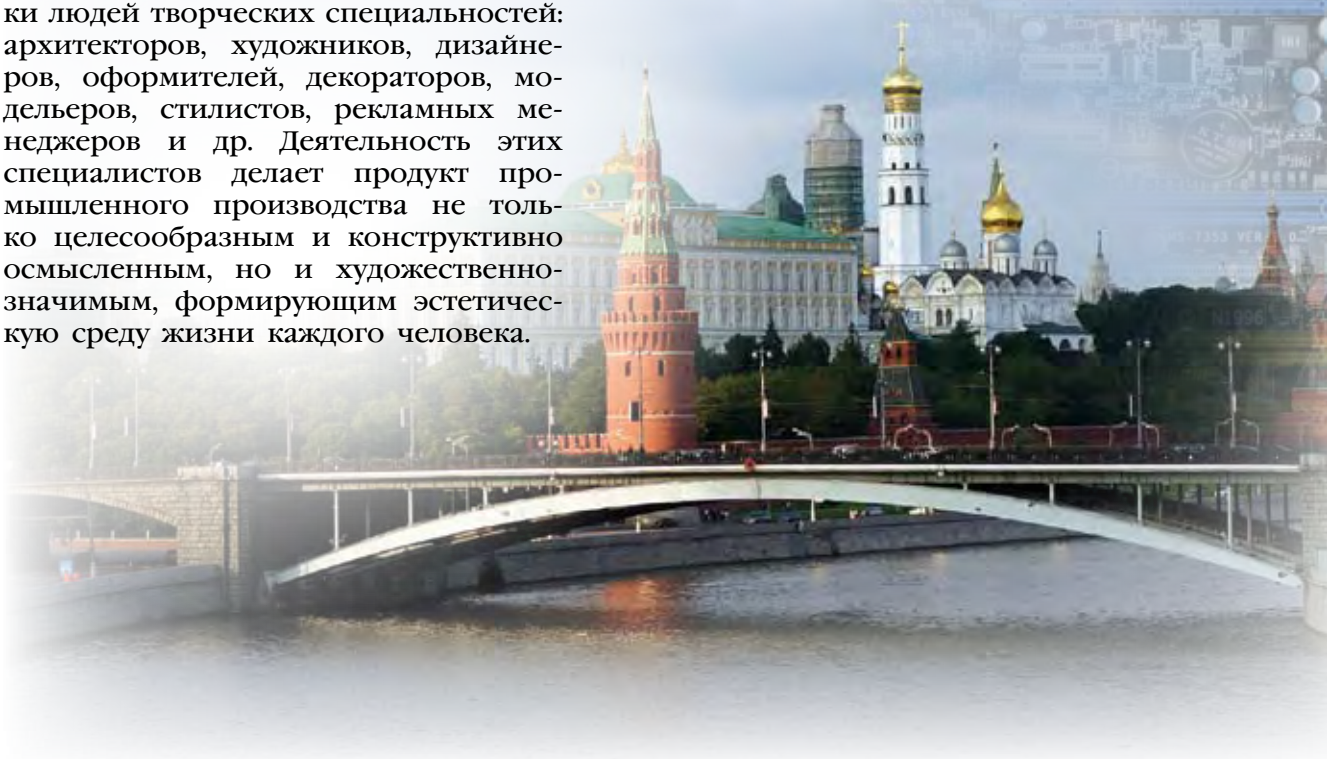
iskusstvo maket 9!!.indd 134 6/18/09 4:54:55 PM

технологий, которые учитывают не только меру (законы) красоты, но и моду, функциональность. Эти технологии открывают область промышленного искусства и являются результатом проникновения эстетики в технику. О художественной ценности же каждого отдельного предмета говорить уже не приходится. Вещи, созданные на основе индустриальных технологий, производятся быстро и в большом количестве, становятся дешевле и доступнее для массового покупателя.

Чтобы выдержать конкуренцию производителей предметов и услуг для повседневной жизни, стало необходимо привлечекать для их разработки людей творческих специальностей: архитекторов, художников, дизайнеров, оформителей, декораторов, модельеров, стилистов, рекламных менеджеров и др. Деятельность этих специалистов делает продукт промышленного производства не только целесообразным и конструктивно осмысленным, но и художественно-значимым, формирующим эстетическую среду жизни каждого человека.

Парламент. *Лондон*

Кремль. *Москва*



• Найдите в справочной литературе понятия: *промышленное искусство, техническая эстетика, дизайн.* Выпишите в тетрадь те слова и выражения, которые отражают их смысл.

• Изучите облик вашего города (района), поселка, деревни. Какие особенности говорят о традициях в его облике, а какие — о новаторстве?

• Проследите историческую трансформацию (изменение) одного из предметов быта или орудия труда (чайник, утюг, пила и др.)

Художественно-творческие задания

▶ Сделайте фотомонтаж или подготовьте компьютерную презентацию на одну из тем: «Площадь современного города», «Реклама в нашем поселке (селе)», «Магазины: убранство и интерьеры», «Фонари на улицах города», «Музыка на городских (сельских) праздниках», «Традиции и современность в облике моего города».

iskusstvo maket 9!!.indd 135 6/18/09 4:54:59 PM

Архитектура исторического города

Карта Москвы XVI века

Архитектура (лат. architectura) — искусство проектировать и строить здания, сооружения, организующие пространственную среду, искусство формирования этой среды для жизни и деятельности людей, доставляющее эстетическое наслаждение.

Одним из самых полезных для жизни человека искусств является **архитектура**.

Если сравнивать архитектуру с другими искусствами, то по мере условности к ней ближе всего музыка. Ведь музыка так же как архитектура и математика, не имеет аналогов в окружающем мире — ее форма абстрактна. Не явилось ли это основанием для постоянного сравнения архитектуры с музыкой? «Застывшей музыкой» назвал архитектуру Ф. Шеллинг; «отзвучавшей мелодией» — И.-В. Гёте. Многие композиторы были тонкими ценителями архитектуры.

С древнейших времен человек научился строить для себя жилище. Для этого использовались природные материалы, которыми была богата окружающая местность. Большое количество домов образовывало поселения. Для обороны от врагов поселения обносились стенами, огораживались тыном или частоколом, плетнем или деревянной стеной. Поэтому русское слово «город» первоначально означа-

В. Васнецов. XVI века. *Расцвет Кремля*

iskusstvo maket 9!!.indd 136 6/18/09 4:55:04 PM

ло «укрепление» и произошло от выражений «огораживать», «обносить оградой», «городить».

Планировка и строительство городов — это одна из областей архитектуры, она получила название «градостроительство». Планировка городов Античности, Средневековья, эпохи Возрождения, древнерусских городов во многом различалась.

В Античности на укрепленном холме строили храмовый комплекс. Примером может служить *Афинский Акрополь* — политический, религиозный, культурный центр города. Он был ориентиром среди располагавшейся внизу прямоугольной сетки улиц.

Каждый *средневековый город* ограждали могучими каменными стенами с зубцами и башнями, окружали глубоким рвом, делая его мощной, надежной крепостью. Город-крепость имел оборонительное значение, овладеть его воротами означало овладеть всем городом.

В отличие от западноевропейского города, заключенного в высокие каменные стены, раз и навсегда определившие его границы, город средневековой Руси был слит с природой и сельским окружением. Русский город и его оборонительные укрепления возводились с учетом условий природного ландшафта. Немаловажную роль

Акрокоринф. *Греция*

Афинский акрополь. *Греция*

Новгородский детинец. *Современная аэрофотосъемка*

iskusstvo maket 9!!.indd 137 6/18/09 4:55:12 PM

Площадь и здание городской ратуши. *Прага*

Регистан. *Самарканд. Узбекистан*

в выборе места для будущего города играло эстетическое чувство людей. Летописи сохранили много рассказов, содержащих такие сообщения: «и виде место красно и лесно на горе... И возлюбив место то и помысли, да сожижет на нем градец мал» (Ипатьевская летопись).

Город обычно вырастал на возвышенном месте. Центральное место в его композиции и силуэте занимал *детинец* (с XIV в. — кремль). Он был внутренним ядром городских укреплений, под его защиту уходили люди после падения внешнего пояса обороны. В кремле были сосредоточены самые большие, монументальные сооружения — собор и дворец. Характерным примером является план древней Москвы.

Центром западноевропейского города был *кафедральный собор*. Поблизости располагалось административное здание ратуши и рыночная площадь. Улицы стекались к ним по касательной от городских ворот. Феодальный замок располагался за городской чертой.

Экономическим и стратегическим центром восточного средневекового города была площадь, на которой строилось *медресе* — высшая школа, готовящая служителей культа, учите-

iskusstvo maket 9!!.indd 138 6/18/09 4:55:17 PM

лей и т. п. Рядом с мечетью высились минареты — башни, с которых мусульман призывали на молитву. Важную роль в архитектурной композиции города играл дворец правителя и торговая часть — караван-сарай, базар (торговые купола). От площади к городским воротам разбегались дороги. По ним в мирное время шли в город караваны со всего света, в военное время перемещались воины.

В *эпоху Возрождения* архитекторы вновь обратились к античной традиции градостроительства: в конце широких прямых улиц обязательно размещался какой-нибудь архитектурный ансамбль, определяющий величественность перспективы.

По этому же принципу построен и Санкт-Петербург. Он возводился по плану, заранее составленному и тщательно выверенному Петром I. Улицы и проспекты в центральной части города трезубцем сходятся к площадям.

Карта Санкт-Петербурга начала XX в.

Санкт-Петербург. *Исторический центр*

• Найдите в тексте термины, которые имеют отношение к архитектуре и градостроительству. Объясните их значение, пользуясь словарями по искусству.

• Рассмотрите старинные гравюры. Найдите на них изображения крепостей, оборонительных сооружений, жилых кварталов, торговых площадей, культовых построек. Опишите их устно.

• Найдите стихи о двух столицах России — Москве и Санкт-Петербурге, посвященные архитектурным достопримечательностям этих городов. Прочитайте их одноклассникам.

• Как вы понимаете смысл выражений: «Архитектура — застывшая музыка» и «Архитектура — отзвучавшая мелодия»? Что общего между музыкой и архитектурой?

Художественно-творческое задание

► Используя перо и тушь, начертите план-схему средневекового города. Передайте характерные черты русского, европейского и восточного средневекового города (по выбору).

iskusstvo maket 9!!.indd 139 6/18/09 4:55:25 PM

Архитектура современного города

Ш. Ле Корбюзье. *Дом над водопадом*

Ш. Ле Корбюзье. *Вилла Савой*

Ш. Ле Корбюзье. *Капелла Нотр-Дам-дю-О*

Каждый город имеет свое собственное лицо, запечатленное в памятниках архитектуры, в специфике современной планировки и строительства. Современные города и современные районы исторических городов тщательно планируются архитекторами. На чертежах и макетах выверяются не только расположение и размеры будущих жилых зданий, но и вся инфраструктура микрорайона, в которую включены магазины, школы, детские сады, поликлиники, места отдыха (скверы, парки, и т. д.) — все то, что необходимо для нормальной жизни человека.

В современных микрорайонах строятся типовые, очень похожие друг на друга жилые дома. Однако общественные здания часто возводятся по специальным проектам, и в них, так же как прежде, архитектура отражает духовные устремления людей и воздействует на их эмоциональное восприятие. В строительстве используются проверенные временем соотношения объемов и ритмов, формирующих пространственную среду.

Язык архитектуры всегда современен, так как он учитывает физиологию и психологию человека.

Особенностью архитектуры XX в., послужившей основанием для архитектурных форм и технологий XXI в., стали невиданные ранее принципы формообразования и организации пространства. Появление новых строительных материалов и технологий позволило облегчить вес конструкций, более рационально организовать внутреннее пространство помещений.

Французский архитектор *Шарль Эдуард Ле Корбюзье* (1887—1965) впервые начал использовать в своих постройках сборные модули из железобетона.

Появление оригинальных форм, конструкций и материалов привели к

iskusstvo maket 9!!.indd 140 6/18/09 4:55:31 PM

зарождению в архитектуре таких направлений, как конструктивизм, рационализм, функционализм и т. д. Сами названия говорят о том, что архитекторы стремились к созданию целесообразной, комфортной атмосферы с простыми и ясными формами зданий. Для выразительности их художественного образа используются асимметрия, контрастное противопоставление горизонтальных и вертикальных плоскостей, гармоничное сочетание постройки с окружающим пейзажем.

Если раньше в городе возвышались шпили соборов и колоколен, то сейчас в целях экономии площади вверх потянулись жилые и офисные здания. Особенно наглядно это проявилось в США в небоскребах Чикаго и Нью-Йорка.

Новый смысл получили связанные с архитектурой *монументальная живопись* и *декоративная скульптура*.

Современные архитекторы пользуются открытиями бионики — науки, которая изучает особенности строения и жизнедеятельности организмов с целью создания новых приборов, механизмов, систем. В архитектуре на основании свойства различных объектов природы создаются аналогичные формы. Например, формы пчелиных сот, колосьев, раковин, кукурузных початков и т. д.

Муниципалитет в Таллине. *Эстония*

Дом Оперы в Сиднее. *Австралия*

iskusstvo maket 9!!.indd 141 6/18/09 4:55:35 PM

Д. Сикейрос. *Вехи истории. Мехико*

Д. Сикейрос. *Индустрия Детройта*

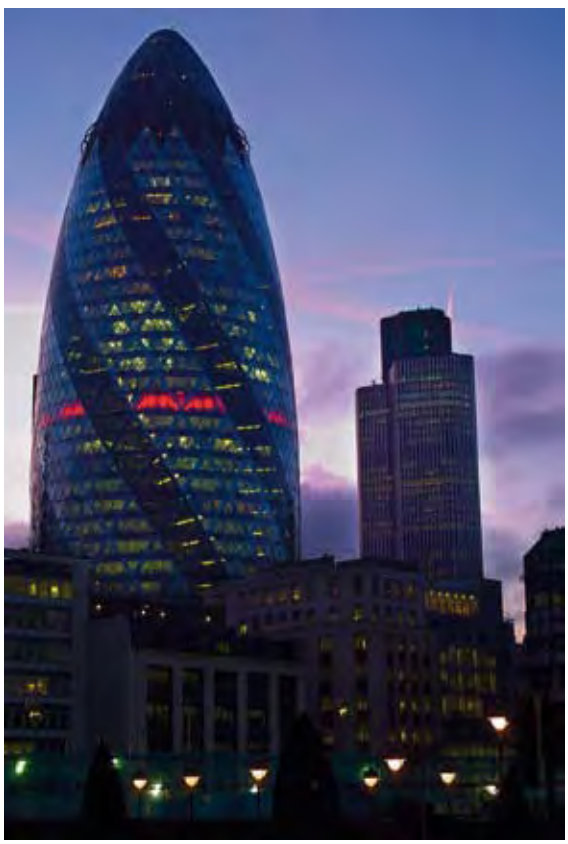
Д. Сикейрос. *Культурный центр в Мехико*

Эти тенденции проявляются и в **современной музыке**. Например, в *конкретной музыке*, композиция которой составлялась из предварительно записанного материала (природные шумы, различные звуки), а затем он подвергался преобразованию, и его части располагались в иной последовательности.

Первопроходцем в этой области был *Пьер Шеффер* (1910–1995) — один из пионеров коллажной техники, автор термина «конкретная музыка» (musique concrete). Этот стиль появился благодаря развитию звукозаписывающей техники, появлению доступных микрофонов и, как следствие, благодаря доступности проведения экспериментов.

Оливье Мессиан (1908—1992) — французский органист, композитор и выдающийся педагог своего времени. Многие из своих работ создал на основе пения птиц, которое он тщательно изучал, нотировал (записывал нотами), а затем перекладывал на музыку. Известно такое его произведение, как «Каталог птиц».

«Темный корнишон». *Лондон*



О. *Мессиан*

П. Шеффер

• Рассмотрите изображения современных архитектурных построек. Определите:
а) для каких климатических условий они созданы архитекторами;
б) какие функции они выполняют в городском ландшафте; в) какие строительные материалы использованы для их воплощения; г) каковы приемы формообразования (асимметрия, сопоставление горизонтальных и вертикальных плоскостей и др.); д) какие природные конструкции они повторяют; е) каким образом они вписываются в природную среду города.

• Приведите известные вам примеры использования монументальной живописи и декоративной скульптуры (в современных микрорайонах вашего города, областного центра, других городов России и мира).

Художественно-творческие задания

▶ Выполните коллективную работу: «Проект детской площадки» для вашего двора (рисунок, чертеж, макет, описание, расчеты). Аргументируйте выбор средств и материалов для ее воплощения.

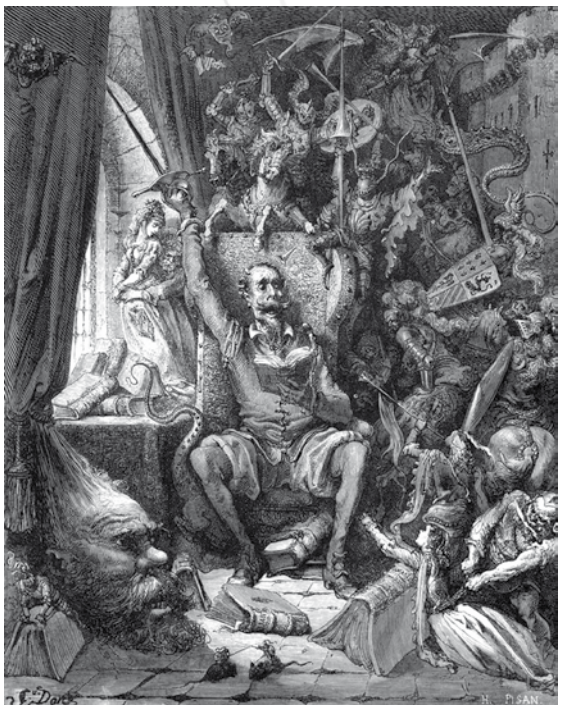
▶ Подготовьте эскиз-проект ландшафтного дизайна фрагмента сквера, парка; придумайте дизайн интерьера школьной рекреации, музея, столовой, актового зала, спортивной площадки (по выбору).

▶ Выполните эскиз панно, витража или чеканки для украшения фасада или интерьера здания (жилого, офисного).

▶ Составьте музыкально-литературную композицию для презентации ваших проектов на школьной конференции «Искусство на улицах нашего города (поселка, села)»

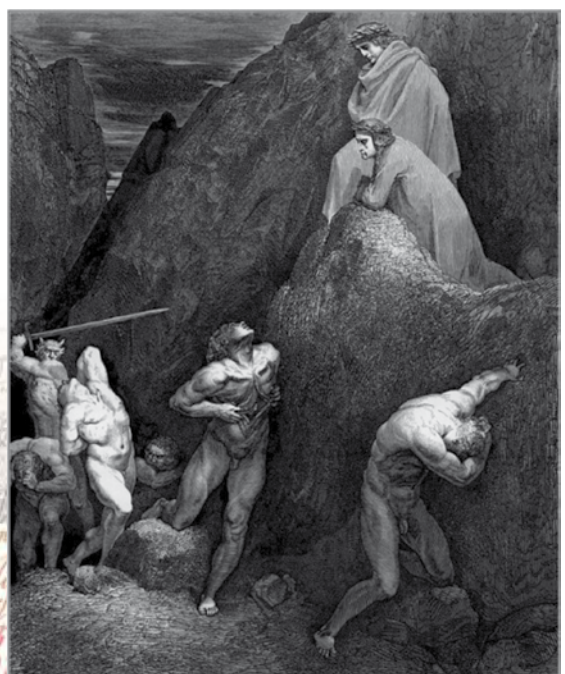
iskusstvo maket 9!!.indd 143 6/18/09 4:55:44 PM

Специфика изображений в полиграфии



Г. Доре. *Дон Кихот*

Г. Доре. *Ад. Вергилий и Данте*



Одними из самых распространенных и популярных видов искусства в окружающей нас повседневной жизни являются искусства, связанные с *полиграфической промышленностью*: книжная и журнальная графика, плакаты, афиши, рекламные листовки и проспекты, промышленная графика.

Книга — синтетическое произведение, над ней работают люди разных творческих профессий: писатели, редакторы, дизайнеры, художники.

Книжная графика включает в себя конструирование книги, выбор компонентов ее оформления, изготовление макета, иллюстраций.

Специфика оформления книги зависит от типа издания: детская книга, художественная литература, учебник, книга по искусству и т. д. Так, детские и подарочные книги обычно имеют большой формат, печатаются на плотной бумаге, содержат много цветных иллюстраций, тщательно и нарядно декорированы. В художественной литературе главное — содержание, поэтому ее оформление обычно скромнее. Иллюстрации, как правило, черно-белые, но их образность направлена на выявление характеров, настроений и намерений персонажей.

Иллюстрации, зримо представляющие образы героев и происходящие события, усиливают воздействие литературного содержания на читателя. Зрительные образы помогают читателю в осознании замысла автора.

Создание иллюстраций к художественному произведению — дело сложное и деликатное. Художнику-иллюстратору недостаточно владеть материалом, техникой и художественными приемами, недостаточно знать эпоху и ее материальную культуру, необходима особая интуиция, умение почувствовать подтекст произведения в духовном единении с автором. Только в этом случае возникает феномен

iskusstvo maket 9!!.indd 144 6/18/09 4:55:48 PM

слияния изобразительного и литературного образа. Неразрывная его целостность и остается в сознании читателя.

Замечательный иллюстратор Н. Кузьмин пишет о том, что художник, вложивший свой труд и вдохновение в создание книги, всегда мечтает о том, что его рисунки станут для этой книги «вечными спутниками». Для многих поколений читателей «Робинзон Крузо» Д. Дефо неотделим от иллюстраций французского графика *Гранвиля*, а «Дон Кихот» М. Сервантеса, «Приключения барона Мюнхаузена» Р. Распе — от иллюстрации тоже французского графика *Г. Доре.*

Художник ищет присущий каждому из авторов стиль и соответственно этому выбирает графическую манеру. Так, М. Врубель создал образ Демона, близкий по духу трагической и мятежной поэзии М. Лермонтова.

Печальный Демон, дух изгнанья,
Летал над грешною землей,
И лучших дней воспоминанья
Пред ним теснилися толпой...

В иллюстрациях *А. Бенуа* к произведениям А. Пушкина объединились большая эрудиция и безупречный вкус. Рисунки Бенуа к «Пиковой даме», «Медному всаднику», «Капитанской дочке» — явление высокой художественной культуры.

Выдающий иллюстратор, блистательный мастер гравюры *В. Фаворский* создал много серий иллюстраций к классическим и современным произведениям литературы. И ни одна из них по своей пластике не повторяет другую. Его интересовал не столько сюжет, сколько характер и стиль иллюстрируемой книги, ее особое, присущее только ей мироощущение. Через пластическое осмысление содержания текста книги, стиля конкретного писателя он передавал общечеловеческую значимость содержания. «Его иллюстрации не графический подстрочник текста. Это сотворчество... Он умел

А. Бенуа. *Медный всадник*

М. Врубель. *Демон*

А. Бенуа. *Пиковая дама*

В. Фаворский. *Повесть о полку Игореве...*

читать!» — сказал о Фаворском художник и искусствовед Д. Бисти.

Есть такие литературные произведения, которые иллюстрировались множество раз различными талантливыми художниками. И всякий раз каждый из них создавал образ персонажа.

В XX в. жанр иллюстрации представлен не только в книжной графике. Уникальным явлением в истории русской музыкальной культуры стало создание иллюстраций к литературным произведениям в музыке. Это и «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» Г. Свиридова, и Симфонические гравюры «Дон Кихот» К. Караева к одноименному роману М. Сервантеса.

Г. Доре. *Дон Кихот*

iskusstvo maket 9!!.indd 146 6/18/09 4:55:59 PM

И. Билибин. *Василиса прекрасная*

• Найдите в справочной литературе определений понятий «полиграфия», «полиграфическая промышленность».

• Рассмотрите книжные иллюстрации. Как характер линии отражает эмоциональный строй литературного произведения?

• Какими средствами художник-график может передать состояние покоя, умиротворенности, радости, веселого порыва, трагедии, ужаса?

• Прочитайте повесть А. Пушкина «Метель», а затем послушайте пьесы из «Музыкальных иллюстраций...» Г. Свиридова к ней. Какими средствами выразительности композитор передал колорит пушкинской эпохи? Какая из частей этого произведения произвела на вас наиболее яркое впечатление? Почему?

• Рассмотрите один из глянцевых журналов. Какие приемы художественного оформления в нем использованы?

• Прочитайте отрывки из литературных произведений А. Пушкина, М. Лермонтова, М. Сервантеса, Р. Распе. Рассмотрите на предыдущих страницах учебника иллюстрации к ним. В какой технике они выполнены? Какими средствами художники подчеркивают особенности каждого образа?

• Послушайте фрагменты музыкальных сочинений, в основе которых лежат литературные произведения.

Художественно-творческие задания

► Найдите иллюстрации, выполненные разными художниками, к вашему любимому произведению с изображением персонажа, который вам нравится больше других. Какая из них ближе вашему представлению об этом герое? Почему? Придумайте свой образ этого героя и изобразите его (перо, тушь, акварель, пастель, аппликация и др.).

► Разработайте идею и выполните фрагмент макета (в технике коллажа или компьютерной графики) сборника стихов, учебника по любимому предмету, журнала, в который будут включены художественно оформленные обложка, титульный лист, страницы с иллюстрациями, фотографиями, рисунками, а также заставки, концовки, буквицы.

iskusstvo maket 9!!.indd 147 6/18/09 4:56:03 PM

Журнальная графика в последнее время приобрела особую популярность. Яркие, блестящие обложки глянцевых журналов приглашают заглянуть внутрь и познакомиться с самыми разнообразными сферами жизни и деятельности современного человека. В оформлении журнала, которое не менее важно, чем его содержание, принимают участие дизайнеры и фотографы. Современный дизайнер должен хорошо владеть компьютерными графическими программами, потому что макет и верстка журнала выполняются на компьютере.

iskusstvo maket 9!!.indd 148 6/18/09 4:56:11 PM

Д. Арчимбольдо. *Вертумн*

Имитация картины Арчимбольдо с использованием настоящих овощей и фруктов. *Современная фотография*

• Рассмотрите товарные знаки (логотипы) тех книжных издательств, которые выпускают учебники по разным школьным предметам. Какие символы используют авторы для этих товарных знаков?

• Приведите примеры понравившихся вам решений упаковки какого-либо товара. Объясните художественную ценность этой упаковки. Найдите самую остроумную, на ваш взгляд, рекламу какого-либо изделия.

• Изучите рекламные щиты на улицах вашего города (поселка, села). На какие виды можно условно разделить уличную рекламу (социальная, услуги, товары, отдых, учеба и др.)?

• Посмотрите на канале «МузTV» один из видеоклипов популярных исполнителей. Какие рекламные приемы усиливают впечатление от содержания музыкального произведения, а какие — направлены на разрушение музыкального образа?

• Послушайте несколько фрагментов музыкальных произведений. Какой из них наиболее целесообразно использовать в магазинах: а) продуктов; б) спортивных товаров; в) парфюмерии и косметики; г) модной молодежной одежды?

Художественно-творческие задания

Оформите пригласительный билет; поздравительную открытку; программу музыкального концерта, конкурса, фестиваля искусств (по выбору).

Разработайте и выполните оформление для компакт-диска с вашей любимой музыкой или кинофильмом.

Разработайте антирекламу какого-либо товара, изделия, услуги, используя трансформацию действительно существующей рекламы.

Организуйте конкурс на изготовление буклета своей школы, используя фотографии со школьных праздников, с перемен и уроков, интерьеров школы, тексты с необходимыми данными о школе (номер, адрес, количество классов и учащихся, формы дополнительного образования, кружки и студии, традиции и др).

iskusstvo maket 9!!.indd 149 6/18/09 4:56:16 PM

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества

Ч. *Макинтош. Стул*

Дизайн (англ. design — проект, замысел, чертеж, рисунок) — термин, обозначающий различные виды проектировочной деятельности

Формирование красивой и комфортной предметной среды всегда привлекало внимание людей. На рубеже XIX—XX вв. вместе с развитием промышленного производства возник дизайн. Слово «дизайн» имеет английское происхождение, в переводе означает «проект, замысел, чертеж, рисунок». Дизайнеры — это художники, осуществляющие художественное конструирование и проектирование различных изделий: машин и тканей, предметов быта и мебели, одежды и обуви, интерьеров и садово-парковых ансамблей и т. д.

Бурный технический прогресс в XX в. определил появление фабрик и заводов, которые пришли на смену кустарным мастерским. На новом производстве в изготовлении каждой вещи стал принимать участие большой коллектив, выпуская одинаковые изделия для массового покупателя. Дизайнеры старались оживить художественную культуру и придать эстетическую ценность предметам быта.

Классицизм, модерн, арт-деко, минимализм, хай-тек, китч, этно — это далеко не полный перечень стилей, существующих в дизайне интерьера и архитектуре.

Англия стала родиной нового стиля в искусстве — *модерна*. Модерн возник в творчестве шотландского архитектора и дизайнера *Чарлза Макинтоша* (1868—1928). Он создал свой собственный стиль интерьера и мебели, строгий, изысканный, лаконичный, подчеркивающий утонченность и яркую индивидуальность владельца. Линии в модерне изысканные, плавные и мягкие, напоминают растительный орнамент. Этому стилю присуще максимальное выявление фактуры и пластических возможностей материала. В конструкции и украшении предметов быта художники, работающие в стиле мо-

iskusstvo maket 9!!.indd 150 6/18/09 4:56:20 PM

дерн, ориентировались на природные формы.

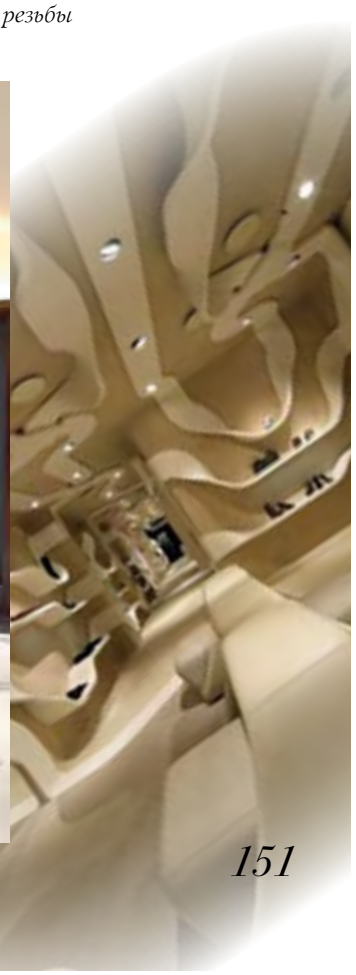
В России в стиле модерн работали известные художники М. Врубель, С. Малютин и др. Достаточно посмотреть на особняки начала XX в., где все дизайнерские элементы, начиная с витиеватых решеток и заканчивая орнаментом на стенах, выполнены в одном стилевом решении. Создавая интерьер в стиле модерн, дизайнер импровизировал, подчиняя все одной тематике.

Дизайнеры второй половины XX в. проектировали предметы домашнего обихода и мебель ярких, кричащих цветов и самых немыслимых форм. Именно в это время появилась одноразовая посуда, являющаяся тоже продуктом дизайна.

Современные дизайнеры выполняют художественное проектирование продукции всех производств, начиная от самой серьезной техники и машин и заканчивая упаковкой для молока и йогуртов. Им принадлежат

С. Малютин. *Фрагмент дереянной резьбы*

Ч. Макинтош. *Интерьер Дома любителя искусств*



iskusstvo maket 9!!.indd 151 6/18/09 4:56:25 PM

С. Дали. *Идея шляпки в форме туфли*

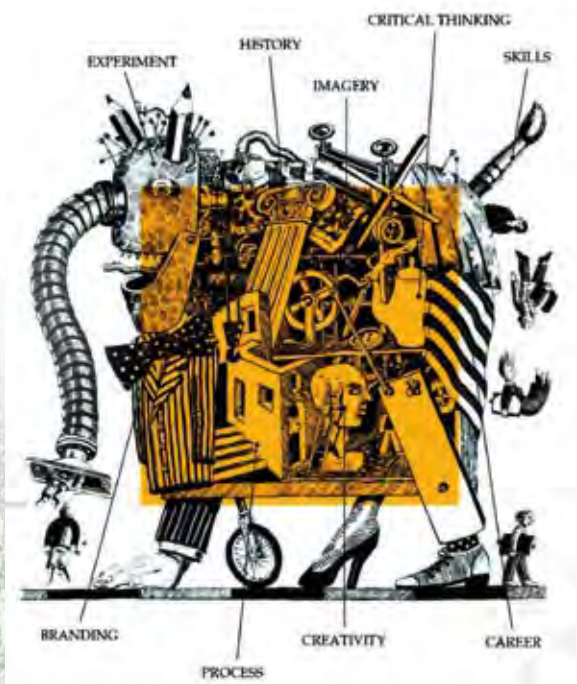
Фотография из журнала «Vogue». *1970-е гг.*

идеи так называемой комплексной эстетизации пространства которая выражается в поиске оптимального сочетания функций и формы серийно выпускаемых предметов: мебели, телевизоров, радиоприемников, телефонных аппаратов, светильников, предназначенных не только для создания комфорта в повседневной жизни человека, но и для ее украшения.

Сегодня развитие дизайна привело к тому, что искусство, технологии и промышленное производство образовали взаимовыгодное содружество, в результате которого в искусстве появилось множество новых возможностей самовыражения, а различные технологические процессы получили эстетический смысл.

Взаимосвязанными в XX в. оказались искусство и мода. Модельеры не раз использовали в своих моделях мотивы большого искусства. В то же время и мода подчас диктовала художникам некоторые идеи. Например, известный испанский художник *Сальвадор Дали* (1904—1989) разработал для популярного в Италии Дома мод проекты женских шляпок в виде туфли. А демонстрации моделей одежды в крупных городах превратились в настоящие театрализованные представления.

Дизайн одежды спас положение в музыкальных театрах Италии и Америки во второй половине XX в. В эти театры были приглашены мастера авангардного искусства. Декораторам и художникам по костюмам представилась возможность реализовать свои самые смелые творческие замыслы при создании сценических костюмов для персонажей опер и балетов.



iskusstvo maket 9!!.indd 152 6/18/09 4:56:31 PM

Ч. *Макинтош.* *Софа*

С. *Дали.* *Флакон для духов*

Ч. *Макинтош.* *Спальная комната*

• Найдите в справочной литературе определения стилей дизайна: *классицизм, модерн, арт-деко, минимализм, хай-тек, китч, этно*. Подберите в журналах изображения различных интерьеров, выполненных в этих стилях.

• Рассмотрите изображения различных изделий дизайнерского искусства. Какие элементы художественного языка делают их привлекательными для потребителя?

Художественно-творческие задания

▶ Выполните проект какого-либо предмета быта — посуды или мебели (рисунок-эскиз предмета, чертеж и описание материала, особенностей формы, размера и т. д.).

▶ Послушайте фрагменты музыкальных спектаклей (опера, балет, мюзикл). Посмотрите киноверсию одного из них. Создайте эскизы костюмов главных действующих лиц одного из спектакля.

▶ Создайте проект дизайнерского оформления пришкольного участка, спортивной площадки, сквера или парка около вашего дома.

iskusstvo maket 9!!.indd 153 6/18/09 4:56:36 PM

Декоративно-прикладное искусство

Дипилонский кратер. Греция

Декоративно-прикладное искусство — сложное и многогранное явление культуры. Оно охватывает многие виды народных промыслов, связанных с созданием художественных изделий, имеющих практическое назначение в быту, и художественной обработкой утилитарных предметов (утварь, мебель, ткани, орудия труда, средства передвижения, одежда, украшения, игрушки и т. д.). Декоративно-прикладное искусство живет вместе с народом, уходя корнями в седую древность и развиваясь в наши дни.

Произведения декоративно-прикладного искусства обычно тесно связаны с архитектурно-пространственным окружением, ансамблем (на улице, в парке, в интерьере) и между собой, образуя художественный комплекс. Возникнув в глубокой древности, декоративно-прикладное искусство стало одной из важнейших областей народного творчества. Его история

Фрагмент краснофигурной вазы. Греция

связана с художественным ремеслом, художественной промышленностью, с деятельностью профессиональных художников и народных мастеров, а с начала XX в. — с художественным конструированием и дизайном.

Человек издавна стремился украсить свое жилище и все, с чем ему приходилось сталкиваться в быту. При изготовлении любой вещи народный мастер думал не только о ее практическом назначении, но и о красоте. Из самых простых материалов — дерева, металла, камня, глины — создавал он истинные произведения искусства, передававшие поэтическое представление мастера об окружающем мире.

В народном искусстве всегда находила свое отражение родная природа. Знакомые каждому с детства цветы и травы, изображения зверей и птиц, солнца и неба, земли и воды, преображенные фантазией художника, превращались в изделии в яркий, выразительный орнамент.

К. Маковский. *Боярыня у окна*

Глиняные фигурки играющего на лире и танцующих женщин. *Греция*

Декоративно-прикладное искусство имеет свой язык и свои законы. Выражая представление о прекрасном своими специфическими средствами, оно никогда не стремится слепо копировать окружающий мир, а передает только самое характерное и выразительное. Художник творчески перерабатывает формы, найденные в природе, с учетом конкретного материала, его декоративных достоинств

Фарфоровые тарелки. *Китай*

Фаберже. *Пасхальное яйцо*

Кинжал и ножны.
Западная Европа

iskusstvo maket 9!!.indd 156 6/18/09 4:56:54 PM

и особенностей технологической обработки.

Язык декоративно-прикладного искусства отличается стилизацией или, напротив, необычайной точностью форм; выявлением и обыгрыванием фактуры и пластических свойств материала; использованием орнаментов, включающих как мотивы традиционных изображений, так и авангардные формы. Композиционное построение декора в предметах декоративно-прикладного искусства всегда основано на гармонии частей и целого.

Современные изделия декоративно-прикладного искусства созданы с учетом народных традиций и моды сегодняшнего дня. До сих пор самыми популярными предметами этого искусства, овеянными дымкой старинных традиций, являются изделия из стали, ковры, сделанные вручную и украшенные традиционным орнаментом, — в восточных странах; керамика, предметы

Иван-царевич. *Дулево*

Большая императорская корона. *Россия*

Ритуальная маска. *Габон. Африка*

iskusstvo maket 9!!.indd 157 6/18/09 4:57:01 PM

Морской янтарь и изделия из него.

из морских раковин — в южных; изделия из янтаря — в прибалтийском регионе; ритуальные маски — в Африке; фарфор, перегородчатая эмаль, ткани, расписанные цветами, фруктами, фантастическими животными, — в Китае и Японии и т. д.

Много прекрасных образцов декоративно-прикладного искусства можно увидеть в художественных, исторических, краеведческих и этнографических музеях, а также в книгах, альбомах и на страницах журналов. Каждая выставка народного искусства — это всегда открытие мира красоты и мудрости. Изделия, сработанные старыми и современными художниками, неизменно вызывают восхищение посетителей, а у некоторых появляется желание следовать примеру народных мастеров.

Каждому, кто соприкасается с произведениями декоративно-прикладного искусства, важно не оставаться праздными зрителями, а стремиться быть исследователями, всякий раз пытаясь понять, какими художественными и техническими приемами мастер смог достичь совершенства. Многое из того, что каждый из вас попытается любовно сделать своими руками, будет доставлять окружающим людям

Персидский ковер. *Иран*

iskusstvo maket 9!!.indd 158 6/18/09 4:57:07 PM

Пудреница. *Финифть. Ростов Великий*

Поднос с черненым орнаментом. *Москва*

Поднос. *Жостово*

• Рассмотрите предметы декоративно-прикладного искусства на страницах учебника. Как и с какой целью украшали предметы быта и орудия труда древние люди?

• Проанализируйте символику орнаментов на различных произведениях декоративно-прикладного искусства. Какую информацию несут формы и украшения этих предметов?

• Послушайте народные мелодии и наигрыши. Какие предметы, изображенные на развороте, соответствуют им по стилю?

Художественно-творческие задания

▶ Подберите информацию об истории одного из известных народных промыслов, подготовьте альбом, стенд, компьютерную презентацию, познакомьте с ней одноклассников.

▶ Выполните эскиз росписи по мотивам какого-либо русского народного промысла: Жостово, Городец, Хохлома и др. (по выбору), на одну из тем: «Времена года», «Утро», «Лесная сказка», «Золотая рожь» и др.

▶ Подготовьте с одноклассниками выставку изделий декоративно-прикладного искусства разных жанров. Продумайте музыкальное сопровождение, подберите образцы народного словесного творчества (отрывки из сказок, преданий, пословицы, поговорки и др.). Проведите экскурсию по данной экспозиции для младших школьников, родителей, гостей школы.

iskusstvo maket 9!!.indd 159 6/18/09 4:57:12 PM

Музыка в быту

Трудно представить жизнь современного человека без музыки. Она окружает его повсюду. Музыка звучит с экранов телевизоров, с мониторов компьютеров. Она сопровождает праздники, развлечения и т. п.

У каждого наверняка есть своя фонотека — коллекция любимых музыкальных произведений, к которым можно обратиться и в минуты радости и веселья, и в минуты раздумий, переживаний, размышлений о жизни. Поэтому всегда рядом существует музыка серьезная и музыка легкая.

Музыка серьезная — это та музыка, которая прошла испытание временем и не подвластна ни изменчивым вкусам, ни влияниям моды. К серьезной музыке относится большое число классических произведений. Напомним, что термин «классический» значит «образцовый». Познание этой музыки требует от слушателей и исполнителей большого напряжения душевных сил. Не случайно венгерский композитор XIX в. Ференц Лист сказал: «Есть музыка, которая к нам идет, и — другая, которая требует, чтобы мы к ней шли».

Камарный ансамбль

Максим Федотов

Симфонический оркестр

iskusstvo maket 9!!.indd 160 6/18/09 4:57:18 PM

Содержание *легкой музыки* изменчиво и во многом зависит от моды: сегодня вы увлекаетесь одними произведениями и их исполнителями, завтра — другими.

Самым популярным и демократичным жанром музыкального искусства является песня. Песня — душа народа. В ней как в зеркале отражаются мысли и чувства людей.

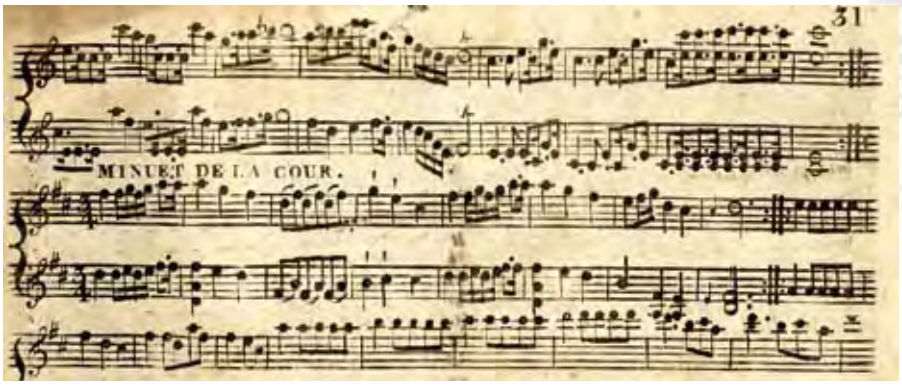
Неизвестные сочинители создавали песни, которые передавались из поколения в поколение, из уст в уста и сопровождали человека во все периоды его жизни. Младенцу пели колыбельные; трудовые песни облегчали процессы работы; обрядовые (хороводы, заклички, колядки, плачи, духовные песнопения, молитвы) служили основой для многочисленных ритуальных действий — прославления таинственных сил природы, прощания с ушедшим из жизни человеком, поклонения божеству и молитвенному созерцанию; лирические песни раскрывали внутренний мир поющих; солдатские — укрепляли волю и дух воинов-защитников.

Исаак Дунаевский

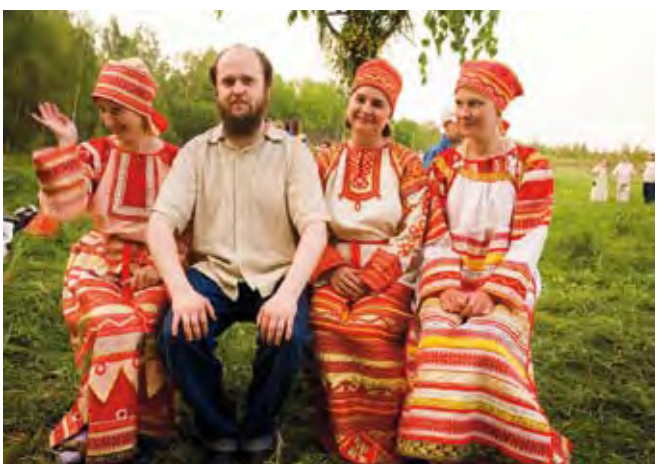
П. Кончаловский. *Портрет С. Прокофьева*

Котильон. *Старинная гравюра*

Менуэт. *Рукописные ноты*



iskusstvo maket 9!!.indd 161 6/18/09 4:59:41 PM



Самодеятельные фольклорные исполнители. *Россия*

В дни праздников наши предки, как и мы сегодня, не обходились без танцев, которые сопровождались игрой на многочисленных народных инструментах. До наших дней дошли известные плясовые наигрыши: «Калинка», «Барыня», «Камаринская» и др.

Пение и танцы сопровождали самые разные музыкальные инструменты. Они составляли часть целого направления музыкальной культуры прошлого — искусства скоморохов. Скоморохи подвергались гонениям со стороны церкви. Их инструменты сжигались на кострах. Но несмотря на это многие старинные инструменты дошли до нашего времени и стали основой оркестра народных инструментов и современного симфонического оркестра.

Танцевальная музыка прошла долгий путь развития — от старинных танцев (сарабанда, жига, гавот, менуэт, полонез и др.) до современных (кадриль, фокстрот, вальс, танго, твист, рок-н-рол, брейк-данс и др.).

Марш — шествие, движение вперед — организует одновременное, синхронное движение большого количества людей. Обычно маршевая музыка отличается размеренным темпом, соотнесенным с шагом, поступью человека, четкими ритмами, яркими запоминающимися призывными интонациями.

Одной из самых древних разновидностей маршевой музыки являются военные марши. Они звучали в Древнем Египте, Китае, Индии, Древней Греции, Древнем Риме, сопровождая и сами боевые действия, и различные торжественные церемонии, на которых чествовали победителей.

Военные марши исполняются при обучении войск, проведении парадов, строевых смотров и других воинских ритуалов.

Традиции русской военной музыки восходят к эпохе Киевской Руси (IX–XII вв.). Но значительное свое развитие она приобретает в начале XVIII в., когда в России создается регулярная армия и в ее полки вводятся военные

iskusstvo maket 9!!.indd 162 6/18/09 4:59:46 PM

оркестры. По мнению великого русского полководца А. Суворова, развернутые знамена и громкая музыка удваивают, утраивают армию.

В эпоху царствования Петра I, прославившегося ратными подвигами, наряду с кантами (многоголосными хоровыми песнями), звучала и инструментальная маршевая музыка, исполняемая военными оркестрами, прикомандированными к войскам.

Во время Великой Отечественной войны (1941—1945) музы не молчали. Музыка обеспечивала укрепление и рост патриотических чувств не только армии, но и всего русского народа.

В развитии маршевой музыки большую роль играет духовой оркестр. Состав духового оркестра может колебаться от 20 до 100 исполнителей. Интересен тот факт, что музыку для духовых оркестров писали разные композиторы, в том числе и такие известные, как Л. Бетховен, Н. Римский-Корсаков и др.

Звучат ли марши в мирное время? Конечно, звучат! Они сопровождают спортивные соревнования и парады, массовые мероприятия, школьные праздники.

Поскольку песенная, танцевальная и маршевая музыка является частью окружающей нас жизни, то она будет всегда присутствовать там, где речь идет о человеке — поющем, танцующем, шествующем. Жанры песни, танца и марша находят свое яркое воплощение в сценической музыке (оперы, балеты, мюзиклы, драматические спектакли, музыка к кинофильмам), а также в камерной и симфонической музыке, становясь частью сонаты, сюиты, симфонии.

Духовой военный оркестр

• Послушайте несколько музыкальных произведений и определите, к какой области музыки они относятся — серьезной или легкой. Аргументируйте свои ответы, прибегая к анализу содержания, эмоционального строя музыки, средств ее выразительности.

• Составьте перечень музыкальных произведений из своей фонотеки по разделам: «Классическая музыка», «Народная музыка», «Современная музыка». Какие сочинения в вашей коллекции преобладают? Как вы думаете, почему?

Художественно-творческие задания

Подготовьте программу вечера песни (информация о композиторах и исполнителях, фонограммы, исполнение соло, ансамблем, хором) на одну из предложенных тем: «С песней на Руси родились», «Вся Россия просится в песню», «Духовные песни», «Популярные песни и их исполнители», «Любимые барды».

Разработайте содержание танцевального конкурса или дискотеки на тему «От гавота до брейк-данса». Придумайте элементы костюмов, отражающие эпоху, подберите музыкальные записи, подготовьте выступления танцевальных пар.

Составьте музыкальную композицию для проведения спортивного праздника, включив в него известные марши; праздника, посвященного Дню Победы («А музы не молчали»). Подумайте о художественном оформлении праздников — плакаты, афиши, пригласительные билеты и пр.

Подготовьте компьютерную презентацию на темы: «Классическая музыка в современной обработке», «Классика на мобильных телефонах».

iskusstvo maket 9!!.indd 163 6/18/09 4:59:48 PM

Массовые, общедоступные искусства

Э. Стейхен. *Глория Свенсон*

С. Прокудин-Горский. *Фотография 1890-хх гг.*

Огромную популярность в XX в. приобрели виды искусства, связанные с техническим прогрессом. Фотография, кино, телевидение, продукция полиграфической промышленности (книги, журналы, газеты) стали символами времени.

Слово **«фотография»** переводится как «светопись», что отражает основополагающую роль света в процессе фотографирования. Техника фотографирования основана на знакомом людям с древности оптическом эффекте: луч света, попадая в небольшое отверстие камеры, дает на ее противоположной стенке перевернутое изображение освещенных предметов.

Фотография, являясь одним из самых распространенных средств массовой коммуникации, имеет огромное историческое значение как свидетель своего времени. Даже не обладающая художественной ценностью, фотография через много лет становится ценным историческим документом.

Широкое распространение получила *художественная фотография.* Взгляд через объектив фотоаппарата позволяет увидеть экзотические страны, диковинных животных, подводные глубины океана, культурно-исторические реликвии древней архитектуры, популярных актеров, новые течения в моде (одежда, прически, интерьеры домов и др.). Свое отношение к нему автор передает через выбор момента съемки, ракурс, распределение света и тени.

Фотография развила свою особую систему выразительных средств, но не потеряла связи с древними изобразительными искусствами. Это проявляется, в частности, в том, что их основные жанры — портрет, пейзаж, натюрморт, картина — представлены и в фотоискусстве. Говорят, например, что портрет делает отсутствующих присутствующими и умерших — живыми. Особенность изобразительного образа в фотографии заключается в его

iskusstvo maket 9!!.indd 164 6/18/09 4:59:53 PM

документальности, так как он — всегда объект реального мира или существенный момент действительности.

Чем же фотография отличается от живописи? Прежде всего, тем, что фотография ловит мгновения, передает одномоментный образ происходящего события, тем самым переводя его в вечность.

Сегодня техника фотографирования, пережив множество усовершенствований, достигла цифрового уровня. Компьютер помогает добиться необычайного эффекта в фотографии, дает возможность соединять различные объекты, трансформировать или частично менять форму, фактуру или цвет предметов, комбинировать объекты наподобие коллажа.

Й. Судек. Осенний дворик

А. Родченко. Портрет Маргариты Тупицыной

Первый дагерротип. 1839 г.

• Найдите в справочной литературе объяснение принципов работы фотоаппарата.

Художественно-творческие задания

▶ Сделайте, используя цифровой фотоаппарат, компьютерную презентацию на одну из тем: «Моя семья», «Мир моих увлечений», «Друзья» и др. Подберите музыкальное оформление к презентации.

▶ Создайте портретную галерею учителей или одноклассников, выбрав их самые яркие жесты, мимику, передающие образ. Напишите короткие литературные комментарии к серии фотографий.

▶ С помощью компьютерной программы Photoshop произведите трансформацию фотографии (изображение природы, человека, события), усилив ее образность и эмоциональную окрашенность, изменяя цвет, фактуру, пропорции.

iskusstvo maket 9!!.indd 165 6/18/09 4:59:56 PM

Кадр из кинофильма «Веселые ребята»

Прокатный плакат кинофильма «Веселые ребята»

Вера Холодная, зведа русского дозвукового кино

Кино сегодня является одним из самых массовых видов искусства.

Кинематограф (в переводе с греческого — изображаю движение) с технической точки зрения представляет собой развитие искусства фотографии. Изобретение так называемых движущихся фотографий принадлежит французам — братьям Луи Жану (1864—1948) и Огюсту(1862—1954) Люмьерам. С помощью кадров — отдельных фотоснимков, на кинопленке происходит фиксация фаз движения объекта, монтаж помогает соединить кадры соответственно замыслу режиссера.

Кино как вид искусства появилось в Японии, Европе и Америке практически одновременно — в конце XIX в. Первый киносеанс в Москве состоялся 26 мая 1896 г. в саду «Эрмитаж». Одним из крупнейших кинотеатров в России стал «Художественный» (построен в 1909 г. русским кинопредпринимателем А. Ханжонковым). Позже появились кинотеатры «Форум», «Колизей» (ныне театр «Современник») и др.

Кинематограф со временем стал важнейшим средством коммуникации. Кино доступно, увлекательно, выразительно. Оно обладает свойствами «зримой литературы», «движущейся живописи», «цветомузыки». Исходя из этого, можно сказать, что кино — синте-

Кадр из кинофильма «Праздник святого Йоргена»

тическое искусство. В нем слово, жест, пластика, пространство, свет, цвет, музыка создают единый образ. Кино не заменяет литературу, живопись, музыку, а преломляет их опыт в соответствии со своей спецификой. Музыка способствует драматургическому развитию происходящего на экране действия. Она эмоционально окрашивает тот или иной эпизод в зависимости от замысла режиссера.

Объединяя литературу, театр, живопись, музыку, кино раскрывает динамичный целостный зрительно-слуховой образ эпохи. Едва ли не самая специфическая основа киноязыка — монтаж, т. е. расстановка кадров в определенной последовательности. Монтаж создает движение, выстраивает ритм картины, придает определенный смысл кадрам — снимкам-образам жизни. И в конечном счете служит прямым воплощением мысли автора, выражением художественной идеи фильма. По сло-

Прокатный плакат кинофильма «Броненосец Потемкин»

Прокатный плакат кинофильма «Иван Грозный»

Кадр из кинофильма «Женщина, которая изобрела любовь.»

iskusstvo maket 9!!.indd 167 6/18/09 5:00:05 PM

Кинофильм «Кинг Конг». Рекламный постер

Кинофильм «Парк Юрского периода». Рекламный постер

Кинофильм «Звездные войны». Рекламный постер

вам кинорежиссера В. Пудовкина, монтаж — это «найденный и развиваемый киноискусством метод выявления и ясного показа... связей, существующих в реальной действительности».

Герои фильмов — красивые, сильные, бесстрашные — проходят «через огонь и воду». Зрители, погружаясь в атмосферу фильма, оценивают их действия, мечтают быть похожими на них. Но, к сожалению, в последнее время на киноэкранах слишком часто возникают образы беспощадных убийц-победителей, монстров, ни во что не ставящих человеческую жизнь, и образы несчастных поверженных жертв.

Современные технические возможности создания спецэффектов помогают воплотить самые необычные художественные замыслы. С помощью компьютера создаются фантастические персонажи, двигающиеся как настоящие актеры, и т. п.

Фильм состоит из *эпизодов*. Каждый эпизод делится на *кадры*, которые характеризуются полем изображения, планом и углом съемки, составляющими особый язык кино. Кинорежиссер, меняя поле изображения, планы, ракурсы, последовательность монтажа кадров, а также особенности ритма, света, цвета, музыки, звука, создает целостный образ произведения.

«Бременские музыканты». Конверт музыкальной пластинки

iskusstvo maket 9!!.indd 168 6/18/09 5:00:10 PM

Именно кинематограф дает вторую жизнь шедеврам классической музыки. Известно множество киноверсий опер, балетов, мюзиклов, а также мультипликационных фильмов на музыку композиторов-классиков («Адажио» Т. Альбинони — фильм режиссера Г. Бардина; «Времена года» П. Чайковского— фильм режиссера И. Иванова-Вано и др.).

«Щелкунчик». Балет

• Запишите в свою творческую тетрадь названия знакомых вам видов киноискусства, его жанров с конкретными примерами.

• Посмотрите мультфильм «Времена года». Какими средствами анимации отражены в фильме особенности пьес П. Чайковского «Осенняя песнь (Октябрь)» и «На тройке (Ноябрь)»?

• Подберите из вашей фильмотеки фрагменты фильмов с компьютерными эффектами, которые потрясли ваше воображение. Продемонстрируйте их (фрагменты) на уроке.

• Посмотрите фрагменты кинофильмов, созданных на сюжеты известных литературных произведений («Метель» А. Пушкина, «Ромео и Джульетта» У. Шекспира). Что вносит язык киноискусства в раскрытие драматургии образов?

Художественно-творческие задания

▶Придумайте сюжет небольшого, но занимательного фильма или мультфильма. Сделайте раскадровку.

▶Выполните коллективную работу: создайте альбом, посвященный моде XX в. Подберите популярные песни, соответствующие по стилю каждому персонажу.

iskusstvo maket 9!!.indd 169 6/18/09 5:00:15 PM

Шуховская башня. *Москва*

Телевидение (от греч. tele — вдаль, далеко и лат. video — вижу) — одно из мощных средств массовой информации, имеет новые изобразительные возможности. С помощью телевидения происходит передача на расстояние изображения подвижных и неподвижных объектов с помощью электрических сигналов, распространяющихся по каналу связи. Первые телепередачи начались в Москве еще в 1935 г. Они были посвящены жизни нашего государства, культурным мероприятиям, спорту.

Сегодня все большее распространение получают телепроекты, ориентирующие зрителя на интерактивное общение. Это многочисленные ток-шоу, развлекательные программы с интернет-голосованием, sms-сообщениями. Это игры и конкурсы («Фабрика звезд», «Народный артист», «Ледниковый период», «Танцы со звездами» и др.).

Особое значение в этих передачах имеет синтез искусств: разговорный жанр, театрализация, музыка различных жанров. Роль музыки в этих программах неоднозначна. В одних она

Заставки популярных американских телепроектов

iskusstvo maket 9!!.indd 170 6/18/09 5:00:21 PM

выполняет фоновую или чисто развлекательную функцию, в других — нацеливает зрителей на более глубокое восприятие образов, создаваемых артистами.

Процесс создания телевизионной продукции связан с коллективным творческим трудом сценариста, режиссера, оператора, художника, актеров, работников сопутствующих служб (осветителей, костюмеров, гримеров и пр.).

Телепроект «Две звезды»

Телепроект «Народный артист»

Телепроект «Танцы со звездами»

В. Леонтьева — ведущая телепередачи «Спокойной ночи, малыши»

• Изучив телевизионную программу одного из дней недели, систематизируйте передачи по жанрам, запишите свои выводы в творческую тетрадь.

• Согласны ли вы с высказыванием известного американского теле- и радиожурналиста Э. Мэроу: «Телевидение может учить и просвещать и даже вдохновлять, но только до тех пор, пока люди будут использовать его соответствующим образом. В противном случае это не более чем ящик с проводами и лампочками». Аргументируйте свое мнение.

Художественно-творческие задания

▶ Придумайте небольшой, но увлекательный сценарий (смешной, грустный, поучительный и т. д.) фильма или мультфильма. Сделайте его раскадровку. При наличии видеокамеры снимите короткий фильм, раскадровку которого вы выполнили. Подберите к нему музыкальное сопровождение.

▶ Разделившись на группы (5–7 человек), посмотрите по телевизору различные передачи. Проанализируйте средства художественной выразительности, которые используются в телевизионных передачах разных жанров.

iskusstvo maket 9!!.indd 171 6/18/09 5:00:26 PM

Изобразительная природа кино

Прокатный плакат кинофильма «Летят журавли»

Кадр из кинофильма «Летят журавли»

Каждое произведение искусства создает неповторимую модель мира. Более полувека назад (в 1957 г.) появился на свет художественный фильм «Летят журавли» (режиссер М. Колотозов, оператор С. Урусевский), который снискал заслуженную славу и в отечественном, и в зарубежном кинематографе. Пальмовая ветвь Международного Каннского кинофестиваля приравняла ленту к шедеврам таких признанных мастеров, как Ф. Феллини и М. Антониони (Италия).

В основе сюжета фильма — пьеса драматурга В. Розова «Вечно живые», дань памяти прошедшим войну и наставление будущим поколениям. В ней через конкретные истории самых обыкновенных людей раскрывается судьба целого народа, исковерканная, покореженная войной (1941–1945 гг.)., но не сломленная.

В драматическом фильме «Летят журавли» органично соединяются боль и радость, потери и обретения, юмор и слезы, молодость и мудрость. Каждый из действующих лиц — на фронте и в тылу — прибавляет желания выстоять и жить в мирное время. Кто-то предает себя, а кто-то никогда не изменяет собственным принципам, кто-то не выдерживает и сдается, а кто-то начинает понимать свое предназначение. Каждый ведет эту войну, которая происходит не только на полях сражений, но и в душе человека.

В фильме явно выделяются две драматургические линии, два пласта, две истории. Первая — внешняя: несложная история жизни девушки Вероники (Татьяна Самойлова), жених которой (Алексей Баталов) уходит на фронт. И тогда она от собственной слабости, от страха, вызванного бомбежкой, изменяет своему жениху и связывает свою жизнь с его братом — пианистом Марком.

iskusstvo maket 9!!.indd 172 6/18/09 5:00:29 PM

Вторая линия — внутренняя. Это — душевный мир Вероники, где она настоящая — страдающая от собственной измены, но живущая любовью к Борису, измотанная ожиданием, уничтоженная страшным известием о его смерти. Это образ «хорошей плохой героини».

Значимыми в фильме становятся язык образов, психологизм героев, повторы деталей, ракурсов, отсылки к прежним временам, к воспоминаниям, которые заставляют зрителя взглянуть на мир глазами Вероники, ощутить движение ее души.

Кадры из кинофильма «Летят журавли»

• Посмотрите фрагменты фильма «Летят журавли»: гибель Бориса, бомбежка, сцена встречи на вокзале, эпизод с подарком (белочка), сцена с ребенком. Какие черты образа Вероники раскрываются в них?

• Какие средства выразительности подчеркивают эмоциональный строй сцен? Как детали фильма помогают зрителям сопереживать его действующим лицам?

• На каких нравственных ценностях акцентируют внимание зрителей создатели фильма?

* Как вы понимаете смысл выражения «Летят журавли» сквозь время и пространство...»?

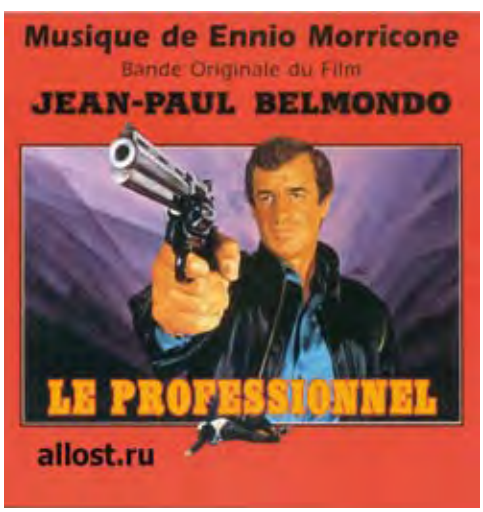
• Представьте себя членами жюри кинофестиваля, на котором демонстрируется фильм «Летят журавли». Какие особенности сценария, режиссуры, операторского и актерского мастерства вы бы отметили?

iskusstvo maket 9!!.indd 173 6/18/09 5:00:34 PM

Музыка в кино

Энио Морриконе

«Профессионал»



Композитор, пишущий музыку для кино, — это человек, от которого требуется развитие драматургических принципов, заложенных в картину режиссером. Его музыка способствует драматургическому развитию происходящего на экране действия. Замысел режиссера диктует ту или иную эмоциональную окраску музыки в эпизодах и сценах фильма. Если в этом нет необходимости, а нужен просто какой-то музыкальный фон, то может звучать все что угодно, любая музыка, соответствующая ритму действия.

Когда же речь идет именно о драматургии, очень хорошо работает прием музыкального контраста. Это очень мощный драматургический прием. На самом деле таких приемов не много, и все они, пожалуй, были подарены нам Шекспиром и Л. Толстым. Нам осталось только правильно их применять. Например, музыка, являющаяся фоном для, казалось бы, успешного и непобедимого героя, как бы предрекает фатальный финал. Она иносказательно говорит о том, что ничто не вечно и успех может обернуться неудачей. Именно это и происходит в финале хорошо известного фильма «Профессионал» с Бельмондо в главной роли.

Музыку для фильма написал композитор *Энио Морриконе* (род. 1928) — самый легендарный из живущих кинокомпозиторов. Число созданных им саундтреков приближается к пятистам, и, возможно, эта легкость в сотворении мелодий дала основание окрестить его Моцартом киномузыки. Им написана музыка примерно к 450 фильмам, среди которых «Однажды в Америке», «За пригоршню долларов», «Хороший, плохой, злой», «Двадцатый век», «Кентерберийские рассказы», «Декамерон», «Теорема», «Неприкасаемые», «Профессионал», «Гамлет», «Убить Билла», «72 метра» и многие другие. Среди режиссеров, с которыми работал Мор-

iskusstvo maket 9!!.indd 174 6/18/09 5:00:37 PM

риконе, — Пазолини, Бертолуччи, Белоккио, Торнаторе, Дзеффирелли, Де Пальма, Стоун, Альмодовар.

В картине «Профессионал» звучит всего одна мелодия, но она передает то самое состояние души, которое настраивает зрителя на правильное восприятие фильма. И неспроста эта единственная мелодия появляется всегда и в одном и том же исполнении. Именно это придает фильму особый колорит. В какие бы ситуации ние попадал герой Бельмондо, эта музыка передает взгляд режиссера. Возникает своего рода интрига, когда автор фильма знает то, что пока неведомо зрителю, — он знает финал. И финал этот трагичен, что подчеркивается музыкой. Потом, досмотрев фильм до конца, зритель понимает, почему звучала именно эта мелодия. И в конце фильма приходит как бы повторное переживание всего произошедшего и осознание всего трагизма картины.

Можно уверенно сказать, что удачно сочиненная киномузыка является еще одним важным действующим персонажем, актером, которого зачастую нет в титрах, но без которого фильм перестанет быть именно этим фильмом.

«Гамлет»

«Хороший, плохой, злой»

«Однажды в Америке»

«Убить Билла»

iskusstvo maket 9!!.indd 175 6/18/09 5:00:43 PM

Тайные смыслы образов искусства или Загадки музыкальных хитов

Томазо Альбинони

Сара Брайтман

Кинематографисты в своем творчестве нередко обращаются к интерпретации шедевров мирового искусства. Примером обращения к популярной музыке «Адажио» *Томазо Альбинони* (1671–1750) — итальянского композитора и скрипача XVIII в., современника А. Вивальди и И.-С. Баха — является мультипликационный фильм с одноименным названием отечественного режиссера Г. Бардина.

Адажио для органа и струнных инструментов внесено в книгу «Рекордов Гиннесса», потому что авторство Альбинони признается ошибочным. Существует версия о том, что мелодию этого произведения среди сгоревших рукописей композитора нашел в середине XX в. исследователь жизни и творчества Альбинони Ремо Джацотто и сочинил на ее основе музыкальное произведение.

Впервые реконструированное «Адажио» было исполнено в 1958 г. С тех пор его мелодия звучала неисчислимое количество раз как музыкальная подложка в разного рода телевизионных программах и рекламных роликах, как саундтрек (звуковая дорожка) в художественных и документальных фильмах. Многочисленные транскрипции «Адажио» для всевозможных инструментов и составов, практически во всех стилях звучат с эстрады. На музыку «Адажио» сочиняют стихи, и тогда оно звучит уже как песня. Наиболее известны варианты в исполнении Сары Брайтман (Anytime, Anywhere) и Лары Фабиан (Adagio Albinoni). В русскоязычном варианте широкую популярность приобрела песня «Мгновения» в исполнении Николая Баскова.

Музыка «Адажио» наполнена явными и скрытыми смыслами, знаками-символами. Ее мелодическая основа с ниспадающими, слово никнущими фразами, которые завершаются скор-

iskusstvo maket 9!!.indd 176 6/18/09 5:00:48 PM

бными интонациями, строгий и возвышенный тембр органа, траурный минорный лад и, наконец, мерная неторопливая поступь шага вызывают у слушателей представление о движении по тернистому жизненному пути, которое ассоциируется с глубокой тоской и одиночеством.

Символ движения стал исходной точкой для создания мультипликационного фильма. На фоне музыки «Адажио» разворачивается неторопливое действие, в котором режиссер (с помощью бумажной пластики) призывает зрителей осмыслить вечные темы — добро и зло, свет и тень, черное и белое, кумиры и поклонники, чужой среди своих и др.

Гарри Бардин. Адажио

Николай Басков

Лара Фабиан

• Послушайте «Адажио» Т. Альбинони — Р. Джацотто. Попытайтесь высказать свои суждения о содержании этого произведенияи, приняв за основу идею: «человек на дороге жизни».

• Какими выразительными средствами создан этот художественный образ?

• С какими уже известными вам сочинениями отечественных и зарубежных композиторов можно выявить сходство этой музыки?

Запишите свои размышления в творческую тетрадь.

• Посмотрите фильм режиссера Г. Бардина «Адажио». Обращаясь к содержанию и средствам художественного воплощения фильма и музыки, сформулируйте вопросы для дискуссии на тему «Зло мгновенно в этом мире, неизбывна доброта» (Ш. Руставели).

• Как вы думаете, почему два художественных произведения, созданные в разное время, помогают современным слушателям и зрителям задуматься над проблемой: «Человек в поисках жизненных смыслов»? Какие нравственные уроки дают нам эти произведения?

• Послушайте «Адажио» в интерпретации современных исполнителей. Как вы думаете, что привлекло их в этом сочинении? Почему в этих обработках знаменитого произведения прошлого они обращаются к трактовке темы любви?

• Какие функции искусства можно выделить при сопоставлении художественных образов музыки и кино?

Художественно-творческие задания

• Посмотрите фильм режиссера Г. Бардина «Адажио». Обращаясь к содержанию и средствам художественного воплощения фильма и музыки, сформулируйте вопросы для дискуссии на тему «Зло мгновенно в этом мире, неизбывна доброта» (Ш. Руставели).

iskusstvo maket 9!!.indd 177 6/18/09 5:00:53 PM

Искусство и открытие мира для себя

В библиотеке

В лаборатории

Под водой

Вопрос себе как первый шаг к творчеству

Современный человек живет в сложном и загадочном мире, ставящем перед ним почти каждый день множество вопросов, на которые он ищет ответы. Эти ответы иногда приходят к нему в результате познания и труда, а иногда в результате озарения. В любом случае верно найденный ответ на вопрос вызывает чувство удовлетворения.

Именно с вопроса начинается любое творчество: и художественное, и научное. Человеческие творения рождаются сначала в виде мысли и лишь затем воплощаются в предметы и события. Человечество ищет ответы на возникающие вопросы. Именно вопросы служат мотивом для познания мира.

Если человек не ждет, когда ему зададут тот или иной вопрос, чтобы начать свой поиск, а сам умеет задавать себе вопросы и самостоятельно искать на них ответы, то можно сказать, что у него есть потенциал для развития творчества. И чем больше он погружается в суть предмета, тем больше появляется вопросов, так как приходит понимание огромности и непознаваемости мира.

Этот парадокс заметил древнегреческий мудрец Сократ и выразил его в лаконичной, но глубокой по смыслу фразе: «Я знаю только то, что я ничего не знаю».

Именно вопросы стимулируют творчество. Чем больше возникает вопросов, тем больше шансов стать творческим человеком.

iskusstvo maket 9!!.indd 178 6/18/09 5:00:58 PM

П. Пикассо.
Девочка на шаре

Летний сад

М. Нестеров. Философы

• Какое место в развитии человечества, в познании мира занимает искусство?
• Какое место в семье искусств занимают изобразительные искусства (пластические), музыка, литература, театр, кино и др.?

iskusstvo maket 9!!.indd 179 6/18/09 5:01:03 PM

Литературные страницы

Персидская миниатюра. VI *в.*

• Прочитайте притчу арабского философа, писателя и художника XX в. Халиля Джибрана.

Перед престолом красоты

В один из тяжелых дней я бежал от угрюмого лика общества и возмущающего голову городского шума и направил свои усталые шаги в просторную долину. Следуя приветливому течению ручейка, под музыкальный щебет птиц, я добрался до уединенного местечка, где ниспадающие ветви деревьев не позволяли солнцу прикоснуться к земле. Я стоял там, радуясь всей душой — изжаждавшейся душой, знавшей только мираж жизни, но не ее сладость.

Я углубился в раздумья, и дух мой поднимался все выше к тверди небесной, когда передо мной вдруг предстала Гурия, наготу которой прикрывал только виноградный листок, а золотые волосы украшал только венок из маков. Заметив мое изумление, она приветствовала меня следующими словами:

— Не пугайся, я — нимфа леса.

— Но как может такая красота обитать здесь? Пожалуйста, скажи мне, кто ты и откуда взялась? — попросил я.

— Я — символ Природы! — ответила она, изящным движением опускаясь на зеленую траву. — Я — Вечная дева, которую почитали твои предки, и в мою честь возводили они святилища и храмы...

— Но храмы эти разорены, а кости моих благочестивых предков смешались с землей, — осмелился сказать я, — ничто теперь не напоминает об их богине, кроме нескольких жалких и полузабытых страниц истории.

— Некоторые богини живут столько, сколько их чтят, и умирают вместе со своими поклонниками, другие живут вечно и бесконечно. Жизнь мою поддерживает мир Красоты, которую ты можешь увидеть повсюду, куда бы

iskusstvo maket 9!!.indd 180 6/18/09 5:01:07 PM

ни обратился твой взгляд, ибо Красота эта есть сама Природа; в ней начало счастья пастуха на холмах, радости земледельца посреди поля и удовольствия наполненных благоговением племен гор и равнин. Эта Красота подводит мудрого к престолу Истины.

— Красота — это ужасная сила! — воскликнул я.

— Люди боятся всего, даже самих себя. Вы опасаетесь неба — источника духовного мира; вы страшитесь Природы — пристанища отдыха и спокойствия; вы боитесь благого Бога и обвиняете Его в гневе, хотя Он полон любви и милосердия.

После глубокого молчания, смешанного со сладостными мечтаниями, я попросил:

— Расскажи мне о той Красоте, которую люди толкуют и понимают каждый в соответствии с собственным разумением; я видел, что ее чтут и поклоняются ей различным образом и способами.

— Красота, — ответила она, — это то, что привлекает твою душу, то, что любит давать, а не брать. Когда ты встречаешься с красотой, твоя внутренняя суть протягивает к ней из глубин твоего существа руки, чтобы привлечь ее к сердцу. Она — великолепие, сотканное из печали и радости; она — это Незримое, вдруг увиденное тобой, и постигнутое тобой Непонятное, и вдруг услышанное Безмолвие... это — Святая Святых, начинающееся в тебе самом и заканчивающееся далеко за пределами земного воображения.

И тогда нимфа леса приблизилась ко мне и прикрыла пропитанной ароматами рукой мои глаза. А когда она отняла ладонь, я обнаружил, что остался в долине один. Потом я вернулся в город, суета которого более не раздражала меня, повторяя ее слова: «Красота — это то, что привлекает твою душу, то, что любит давать, а не брать».

Персидская миниатюра. VI в.

• Почему Халиль Джибран назвал свою притчу «Перед престолом красоты»? Напомним, что престол — это символ Божественной или светской власти. Так называют священное место или трон, где восседает божество, например, престол Господень, или трон монарха, духовного владыки.

• Объясните смысл выражений:

«Красота эта есть сама Природа»

«Красота подводит мудрого к престолу Истины»

«Красота... — великолепие, сотканное из печали и радости»

«Красота — это то, что привлекает твою душу, то, что любит давать, а не брать».

• Какие явления жизни, человеческих взаимоотношений, произведения искусства являются для вас символами красоты? Аргументируйте свое мнение.

• Найдите на страницах учебника репродукции произведений изобразительного искусства, вспомните полюбившиеся вам музыкальные и литературные произведения, кинофильмы и театральные постановки, которые, на ваш взгляд, созвучны мыслям прочитанной притчи.

iskusstvo maket 9!!.indd 181 6/18/09 5:01:11 PM

Исследовательский проект

Памятник А. С. Пушкину на Тверском бульваре

Рукопись А. С. Пушкина

«Пушкин — наше всё»

В многогранном и обширном мире русской культурной жизни одним из самых ярких и выдающихся явлений был и есть *Александр Сергеевич Пушкин*, творческое наследие которого интегрирует практически все виды искусства. Поэтому мы предлагаем вам выполнить проект по одной из тем, связанных с его именем.

«Пушкин — наше всё» — эти слова А. Григорьева, (1822—1864), современника А. Пушкина, русского критика, поэта, переводчика, — подскажут вам самые разные направления проектной деятельности.

Пушкину-мыслителю, сумевшему в «просвещении стать с веком наравне», открывались важные для нашего времени идеи: братство народов, которые должны, «распри позабыв», соединиться «в единую семью»; абсолютная ценность личности; трепетное отношение к дружбе («Друзья мои, прекрасен наш союз! Он, как душа, неразделим и вечен…», «Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!»; «Ни музы, ни труды, ни радости досуга — ничто не заменит единственного друга»); призыв к смирению, терпению и терпимости, которых сегодня так часто не хватает людям («И дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи»); поклонения святому чувству любви («Хвала любви, хвала богам!»; , «Сегодня я люблю, сегодня счастлив я»; «Любви все возрасты покорны, ее порывы благотворны…») и многие другие.

Пушкин может быть вам опорой в разные минуты жизни. Всё — это сама жизнь. Творение Пушкина — это живая жизнь в ее разных проявлениях. Пушкину-поэту открывались и «неба содроганье», и «горний ангелов полет», и «гад морских подводный ход», и «дольней лозы прозябанье» … и русские «дороги плохи» (!) … и «голос лиры вдохно-

iskusstvo maket 9!!.indd 182 6/18/09 5:01:18 PM

венной», и «славы блеск и «мрак изгнанья», «и светлых мыслей красота», «и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы и любовь».

В отечественном поэтическом наследии пушкинская нота — самая чистая и звонкая. В ней — душа народа, «русский дух», «животворящая святыня памяти».

С. Гейченко

Среди многочисленных высказываний поэта мы находим такие, в которых он предстает перед читателями XXI в. как пророк и неиссякаемый оптимист, человек, наделенный глубокими чувствами: «Недаром жизнь и лира мне были вверены судьбой»; «Дана мне лира от богов, поэту дар бесценный...»; «Да здравствует солнце, да скроется тьма!»; «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...».

Для работы над исследовательским проектом, надо разделиться на небольшие группы (5—7 человек) и выбрать одну из тем.

Разрабатывая содержание этой темы, обратитесь в первую очередь к поэзии и прозе А. Пушкина, к уже знакомым и новым для вас его сочинениям. Найдите произведения различных

Н. Кузьмин. Иллюстрация к «Евгению Онегину»

И. Глазунов. Пиковая дама

iskusstvo maket 9!!.indd 183 6/18/09 5:01:22 PM

В. Высоцкий в роли Дон Жуана. «Каменный гость»

искусств, в которых воплощены образ самого поэта и образы его литературных произведений. Представьте изученный вами материал в виде реферата, компьютерной презентации, виртуального путешествия по пушкинским местам.

Защита каждого мини-проекта должна превратиться в увлекательное событие, в котором могут быть представлены различные виды художественной деятельности: выразительное чтение, пение, театрализованная постановка, видео- и фото композиции, хореография, выставка творческих художественных работ.

В защите проектов могут принять участие не только одноклассники, но и учителя, учащиеся других классов, родители, друзья. Чтобы гости не были пассивными наблюдателями этого действа, придумайте для них вопросы и задания, конкурсы. В предлагаемых ниже темах каждый из вас сможет найти тему по душе. Возможно, что вы предложите какой-либо новый ракурс раскрытия темы «Пушкин — наше всё».

А. Бенуа. «Пир во время чумы»

iskusstvo maket 9!!.indd 184 6/18/09 5:01:27 PM

Памятник А. С. Пушкину в Царском Селе

Темы групповых и индивидуальных мини-проектов, мини-исследований

- *Образ А.С. Пушкина в изобразительном искусстве (портреты, скульптуры, образцы декоративно-прикладного искусства, детские рисунки, работы художников-иллюстраторов, памятные знаки, барельефы и др.).*
- *«Быстрый карандаш» А.С. Пушкина на полях его рукописей.*
- *Музыкальные воплощения лирической поэзии А.С. Пушкина.*
- *Образы пушкинской прозы и поэзии в музыке.*
- *Образы пушкинской прозы и поэзии в книжных иллюстрациях.*
- *Театр и А. С. Пушкин.*
- *Пушкинские музеи-заповедники, музеи-квартиры, музеи-усадьбы.*
- *Художественные и телевизионные фильмы о жизни А. С. Пушкина на сюжеты его произведений.*
- *Мультипликация: образы сказок А.С. Пушкина.*
- *Деятельность культурных, общественных организаций, связанных с именем А. С. Пушкина.*
- *Астрономиялогия: малая планета 2208 Pushkin.*
- *Увековечение имени поэта в названиях городов, улиц, площадей, скверов.*

iskusstvo maket 9!!.indd 185 6/18/09 5:01:32 PM

Оглавление

8 класс

Искусство в жизни современного человека
6

Искусство открывает новые грани мира
20

Искусство как универсальный способ общения
46

Красота в искусстве и в жизни
74

Прекрасное пробуждает доброе
94

Исследовательский проект
96

iskusstvo maket 9!!.indd 186 6/18/09 5:01:32 PM

9 класс

Воздействующая сила искусства
100

Искусство предвосхищает будущее
120

Дар созидания
134

Искусство и открытие мира для себя
178

Исследовательский проект
182

iskusstvo maket 9!!.indd 187 6/18/09 5:01:33 PM

Наука и искусство

iskusstvo maket 9!!.indd 188 6/18/09 5:01:33 PM

iskusstvo maket 9!!.indd 189 6/18/09 5:01:33 PM

Учебное издание
Сергеева Галина Петровна
Кашекова Ирина Эмильевна
Критская Елена Дмитриевна

Искусство

Учебник
для учащихся
8–9 классов
общеобразовательных учреждений

Зав. редакцией Л.И. Льняная
Редактор Ю.М. Соболева
Художественный редактор
Дизайн, макет, электронная верстка
Корректоры
Технический редактор

iskusstvo maket 9!!.indd 190 6/18/09 5:01:33 PM