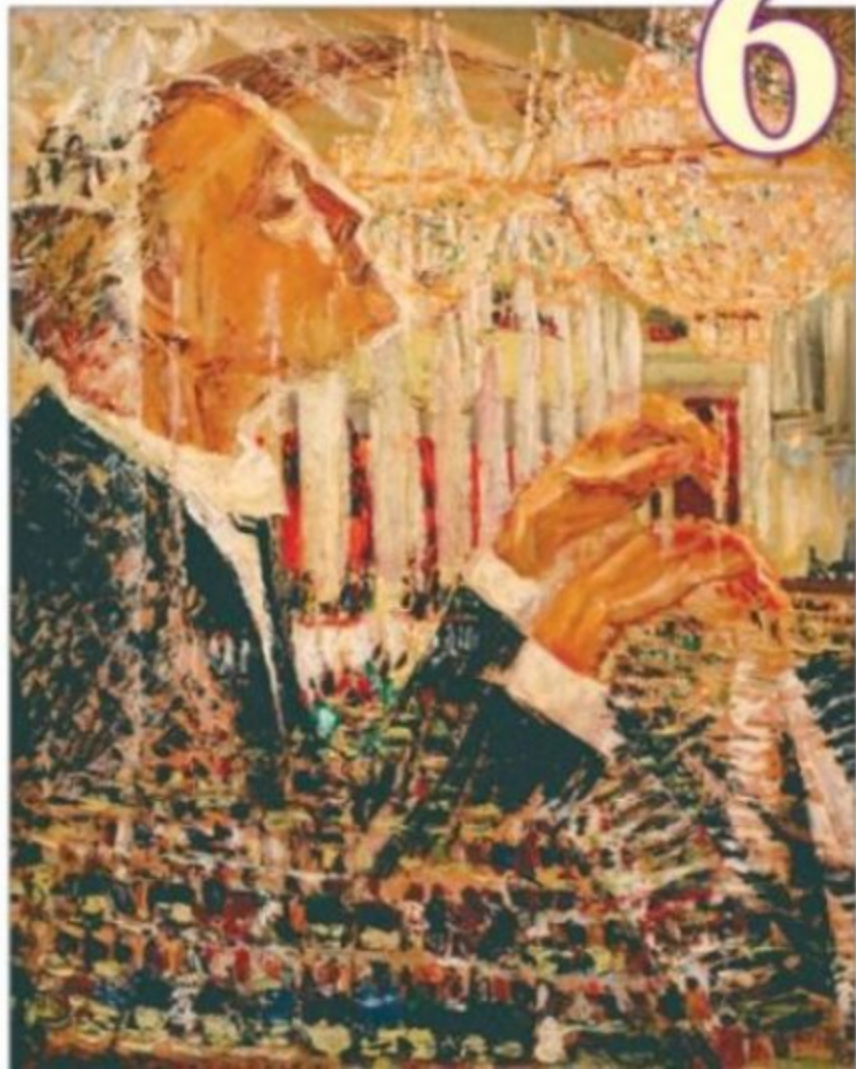

ИСКУССТВО

(ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КУРС)

6

УДК 7(075.3)
ББК 85я721
М31

*Рекомендовано Министерством образования и науки Украины
(Приказ Министерства образования и науки Украины от 07.02.2014 г. № 123)*

ИЗДАНО ЗА СЧЁТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ. ПРОДАЖА ЗАПРЕЩЕНА

Научную экспертизу осуществлял Институт искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М. Т. Рильского Национальной академии наук Украины

*Эксперт — И. В. Горбунова, кандидат искусствоведения,
младший научный сотрудник*

Психолого-педагогическую экспертизу осуществлял Институт проблем воспитания Национальной академии педагогических наук Украины

*Эксперт — Н. Е. Миропольская, доктор педагогических наук,
главный научный сотрудник лаборатории эстетического воспитания*

Ответственные за подготовку учебника к печати:

*А. В. Лотоцкая, главный специалист
департамента общего среднего и дошкольного образования МОН Украины;*

*О. Ф. Золочевская, методист высшей категории
отдела научно-методического обеспечения содержания образования
основной и старшей школы Института инновационных технологий
и содержания образования МОН Украины*

*Переведено по изданию: Л. М. Масол. Мистецтво (інтегрований курс) : підручник
для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. М. Масол. — К. : Видавництво «Світоч»,
2014. — 208 с. : іл.*

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

— познаём искусство

— создаём композицию

— поём песню

— работаем вместе

— слушаем музыку

— смотрим кино

Масол Л. М.

М 31 Искусство (интегрированный курс) : учеб. для 6 кл. общеобразоват. учеб. завед. с обучением на русском языке / Л. М. Масол. — К. : Издательство «Свиточ», 2014. — 208 с. : илл.

ISBN 978-617-7099-06-1.

**УДК 7(075.3)
ББК 85я721**

ISBN 978-617-7099-05-4 (укр.)
ISBN 978-617-7099-06-1 (рос.)

© Масол Л. М., 2014
© Издательство «Свиточ», 2014

ДЕРЖАВНИЙ ГІМН УКРАЇНИ

Музика Михайла Вербицького

Слова Павла Чубинського

Урочисто

Ще не вмер-ла Ук-раї-ни і сла-ва, і во-ля,
Ще нам, брат-тя мо-ло-ді-ї, у-сміх-неть-ся до-ля.
Зги-нуть на-ші во-рі-жень-ки, як ро-са на сон-ці.
За-па-ну-єм і ми, брат-тя, у сво-їй сто-рон-ці.
Ду-шуйті-ло ми по-ло-жим за на-шу сво-бо-ду,
І по-ка-жем, що ми, брат-тя, ко-заць-ко-го ро-ду

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ

1. Эти жанры, жанры, жанры...

6	Жанры в изобразительном искусстве	Жанры в музыкальном искусстве	10
---	-----------------------------------	-------------------------------	----

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ:

ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ЖАНРАХ ИСКУССТВА

2–3. Портрет — зеркало души

14	Человек глазами художника:	Камерно-вокальные жанры:	
	одинарный портрет	на крыльях песни	20
24	Автопортрет	Музыкальные циклы:	
	Двойной портрет	ты и я — такие разные	28

4–5. От камерного портрета — к камерной музыке

32	Парадный и камерный	Камерно-вокальные жанры:	
	портреты	волшебные мелодии романсов,	
38	Групповой	серенад	36
	портрет	Баллад печальные мотивы	
		рапсодий страстные порывы	42

6. Гимн человеку

44	На вершинах Олимпа:	Камерно-вокальные жанры:	
	портрет в скульптуре	гимн	48

7–8. Герои мифов и легенд

52	Мифологический жанр	Античные мифы в оперном жанре	56
58	Славянские божества	Опера: сюжеты	
	в мифологическом жанре	народных легенд	60

9. Высокое искусство духовности

66	Религиозный жанр	Вокально-хоровые жанры	72
----	------------------	------------------------	----

10–11. Человек в зеркале истории

76	Исторический жанр	Вокально-хоровые жанры: кантата	78
80	Батальный жанр	Батальные сцены в музыке	82

12–13. Прекрасные жизни мгновения

86	Бытовой жанр	Музичирование в быту	90
92	Праздник жизни каждый день	Пусть живёт оперетта!	96

14.	ПАНОРАМА ИСКУССТВ: ПРОВЕРЯЕМ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ	100
-----	--	-----

ТЕМА ГОДА: ЖАНРЫ В ИСКУССТВЕ

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ: ОБРАЗЫ ПРИРОДЫ В ЖАНРАХ ИСКУССТВА

15–18. Мир животных в искусстве

102	Анималистический жанр	Программная и непрограммная музыка: пьесы-миниаютры	106
110	Животные в искусстве	Камерно-инструментальные жанры: сюита	114
118	Анималистический жанр	Камерно-инструментальные жанры: соната	122
126	Анималистический жанр	Камерно-инструментальные жанры: вариации, рондо	130

19–24. Пасторальные настроения

132	Пейзаж: гимн природе	Ноктюрн	136
140	Виды пейзажа	Симфоническая музыка	144
146	Пейзаж в живописи: композиция	Пастораль в музыке	150
152	Времена года: колорит и настроение	Времена года: концерт	156
160	Беспокойство волн морских: марина	Симфонические картины и эскизы	164
166	Фантастический пейзаж	Полеты безграничной фантазии: симфоническая поэма	168

25–27. В поисках гармонии

172	Тихая жизнь обычных вещей: натюрморт	Музыка и театр: увертюра, интродукция	176
178	Красота и выразительность предметов в живописи	Музыка и театр: опера-балет	182
184	Цветы для мамы: декоративный натюрморт	Музыка и театр: балет	188

28. Жанры объединяются

192	Встреча жанров в одной картине	Встреча жанров в музыкальном произведении: этюд-картина	196
-----	--------------------------------	---	-----

29. Украина — мир чудес

200	Картины-загадки и картины-иллюзии	Музыкальные фантазии	204
-----	-----------------------------------	----------------------	-----

30. ПАНОРАМА ИСКУССТВ: ПРОВЕРЯЕМ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ ... 206

ВСТУПЛЕНИЕ

ЭТИ ЖАНРЫ, ЖАНРЫ, ЖАНРЫ...

1. ЖАНРЫ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Жанры изобразительного искусства отличаются прежде всего содержанием того, что изображено. Если художник рисует человека — это *портрет*, природу — *пейзаж*, предметы — *натюрморт*.

Главные «действующие лица» *анималистического жанра* — животные.

События общественной жизни прошлого и настоящего находят своё отражение в *историческом жанре*, а сцены повседневной жизни — в *бытовом*.

Расскажите о тематике произведений искусства разных жанров, поданных на иллюстрациях.

Аполлон Мокрицкий.
Портрет жены

Николай Мазур, Богдан Мазур. Гетьманы

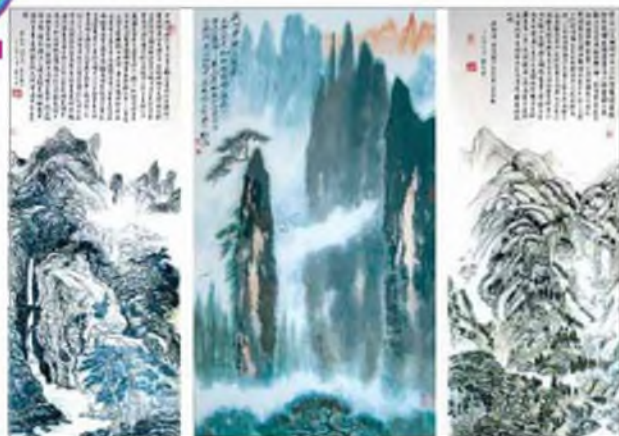
Илья Репин.
Любимый пёс

Фёдор Клименко.
Натюрморт с арбузом

Камиль Гиссарро. Бульвар Монмартр в Париже

Фань
Куань.
Пейзаж

Константин Трутовский.
Надевают венок

Иван Фирсов.
Юный художник

Деление на жанры достаточно условно. Почему? Вы, наверное, замечали, что в одном произведении могут присутствовать признаки нескольких жанров. Портрет часто выполняется на фоне пейзажа, а натюрморт — вписывается в бытовую сцену. Однако жанр произведения, как правило, определяется одним из них — наиболее важным для замысла автора.

Нарисуйте композицию «Воспоминания о летних каникулах». Выберите образы, которые вас впечатлили и запомнились. Определите жанр, который наиболее соответствует вашему замыслу.

1

2

3

4

Рисунки:

- 1 — Максима Чалого (школа № 302, г. Киев);
- 2 — Андрея Марущака (школа № 24, г. Хмельницкий);
- 3 — Валентины Дворник (школа № 316, г. Киев);
- 4 — Татьяны Давидюк (Вацлавпольская гимназия, Житомирская область)

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКАТУЛКА

Жанр (от франц. — род, вид, тип, манера) — род произведений искусства, их распределение в соответствии с определёнными художественными особенностями, проявляющимися в содержании и форме.

1. Назовите жанры изобразительного искусства. По какому признаку они различаются?
2. Поясните на примерах, почему деление произведений искусства на жанры является условным.
3. Определите жанры композиций ваших ровесников, которые вы видите на этой странице учебника.
4. Подумайте: существуют ли жанры в искусстве фотографии? С помощью примеров аргументируйте свою точку зрения.
5. **Творческая работа.** От имени маэстро Жанра составьте рассказ о разнообразии жанров в изобразительном искусстве.

ЭТИ ЖАНРЫ, ЖАНРЫ, ЖАНРЫ...

1. ЖАНРЫ В МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Чтобы лучше понять содержание музыкального произведения, следует определить его жанровую природу. Первые жанры — песня и танец — возникли очень давно. Они отличаются способом исполнения — с помощью голоса или инструментов. За время развития профессиональной (академической) музыки более сложные жанры вобрали в себя черты первоначальных. Наиболее распространённое деление жанров — на *вокальные* и *инструментальные*. Эти жанровые группы в своих «семействах» имеют много разновидностей.

Музыкально-театральные жанры, кроме чисто музыкальных особенностей, имеют и типичные черты сценических искусств.

Жанровые границы всегда условны. Например, опера — вокальный жанр, ведь главное в ней — пение, а балет, где властвует танцевальное движение, — инструментальный. Тем не менее, и опера, и балет относятся к группе *музыкально-театральных* жанров.

Артур Риччи. Урок пения

Рембрандт. Аллегория музыки

Мирослав в Скорик. Мелодия (в инструментальном и вокальном исполнении).

Какое исполнение — вокальное или инструментальное — вам больше нравится? Сравните их.

Исполните «Мелодию» Мирослава Скорика вокализом. Вспомните, что обозначает это слово.

МЕЛОДИЯ

Художественно-творческие советы

- Старайтесь петь так, чтобы вокальный звук был красив, нежен, благороден.
- Во время пения следите за чистотой и выразительностью интонаций.
- Определите план развития музыки, кульминацию, нюансы динамики.

Жанры определяются также составом исполнителей. Вокальные произведения для большого количества певцов относятся к *хоровым* жанрам. По аналогии музыка, исполняемая симфоническим оркестром, является *инструментальной*. Однако *симфонические* жанры, которые имеют свои особенности, выделяют в самостоятельную группу.

И в вокальной, и в инструментальной музыке существуют произведения, рассчитанные на небольшое количество исполнителей. Их называют *камерными*.

В старину, когда ещё не было специальных помещений для исполнения музыки — концертных залов и филармоний, она звучала преимущественно в частных домах почитателей музыкального искусства. Такое музицирование проходило в аристократических салонах или даже в жилищах ремесленников, т.е. небольших помещениях. Отсюда и название — *камерная музыка*. И хотя со временем песни и романсы, инструментальные пьесы зазвучали и в концертных залах, прежнее название сохранилось.

Андреа Сабатини. Ансамбль

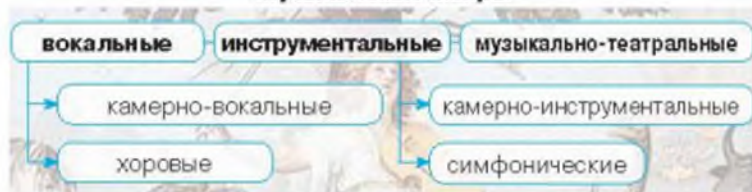
- 1 — Миша Ленн. Музыканты;
 2 — Неизвестный художник.
 Ангельский хор;
 3 — Наталия Максимов-Курий.
 Ангельский хор

Рассмотрите картины на страницах 10, 11, 12. Кто на них изображён? На каких инструментах исполняется музыка? Прокомментируйте названия картин и замысел художников.

Подумайте, музыку каких жанров могут исполнять герои картин. Сравните полотна с изображениями ангельских хоров. Что изменилось в трактовке этого сюжета художниками прошлого и современности?

Музыкальные жанры

В истории музыкального искусства существует яркий пример, когда наследие художника охватывает почти все существующие в его эпоху жанры. Это — многогранное творчество Моцарта, включающее хоровую, симфоническую, камерную и театральную музыку. И в каждом из жанров этот композитор достиг художественного совершенства.

Вспомните, какие произведения В.-А. Моцарта вы слушали. Какие жанры они представляют? Какое из них понравилось больше всего? Почему?

Портрет композитора

Вольфганг Амадей МОЦАРТ (1756–1791) — гениальный австрийский композитор. Родился в Зальцбурге, с раннего детства проявлял чрезвычайную музыкальную одарённость. Под руководством отца, Леопольда Моцарта, Вольфганг быстро овладел искусством игры на клавире, скрипке, органе, рано начал писать музыку, выступать с концертами.

За свою короткую жизнь Моцарт пережил и триумфы во время концертных гастролей, постановок своих опер, и горькое непонимание современниками его музыкального новаторства. Внезапная болезнь и смерть 35-летнего Моцарта дали повод для легенды об отравлении.

Жизни и творчеству Моцарта посвящён мюзикл, в котором оригинально соединены «цитаты» из его разножанрового классического наследия и современная рок-музыка. В образе главного героя ярко воплощена идея свободы творчества, ведь Моцарт избрал служение высокому Искусству.

Барбара Крафт.
Портрет Моцарта,
выполненный
в 1819 г. на основе
прижизненных
изображений

Фрагменты произведений Вольфганга Амадея Моцарта разных жанров («Реквием», симфония № 40, соната № 11, «Маленькая ночная серенада», увертюры и арии из опер); ария-монолог Сальери «Assasymphonie» («Убийственная симфония») из мюзикла «Моцарт».

Расскажите о своих впечатлениях от музыки. Каковы жанры музыкальных произведений Моцарта, фрагменты из которых прозвучали? Созвучны ли, на ваш взгляд, классические и современные интонации в мюзикле?

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКАТУЛКА

Камерная музыка (от итал. — комната) — произведения, предназначенные для небольшого состава исполнителей — певцов или инструменталистов.

1. Назовите, какие вы знаете музыкальные жанры, группы жанров.
2. Объясните, как вы понимаете, что такое «камерная музыка».
3. Определите, к какому жанру относятся ваши любимые музыкальные произведения.
4. Посмотрите фильм «Амадей» (режиссёр — М. Форман) или анимационный фильм «Сказки старого пианино», посвящённый Моцарту. Чем, по вашему мнению, судьба Моцарта привлекает деятелей киноискусства?
5. **Самостоятельный поиск.** Найдите в сети Интернет мюзикл «Моцарт», послушайте его. Попробуйте определить, когда звучат фрагменты классических произведений, а когда — рок-музыка.

1. ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ЖАНРАХ ИСКУССТВА

ПОРТРЕТ — ЗЕРКАЛО ДУШИ

2. ЧЕЛОВЕК ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА: ОДИНАРНЫЙ ПОРТРЕТ

Портрет — один из самых древних жанров искусства. Во все времена люди желали сохранить для потомков свои изображения, используя папирус, камень и другие материалы. Поэтому сегодня мы можем видеть, как выглядели древние жители разных стран мира.

Каменные головы ольмеков
— древней цивилизации
Америки

Портрет юноши
в золотом венке
(Фаюм, Древний
Египет)

Неизвестный китайский
художник.
Военачальник

Для любознательных: из истории жанра

Портрет как жанр искусства живописи и скульптуры достиг высокого уровня развития в Древнем Египте, Греции и Риме в эпоху античности.

Изображения человека в изобразительном искусстве Древнего Египта выполнялись с соблюдением специфических *канонов*. Человеческую фигуру изображали не реалистично, а используя разные ракурсы. Голова и нижняя часть тела, в частности ноги, изображались в профиль, а верхняя часть тела (торс, плечи), и глаза — фронтально. Значимость персонажей передавалась в масштабе: фараонов рисовали более высокими, чем простых смертных.

Египетский канон изображения фигуры человека

Тысячелетиями жанр портрета развивался в живописи, графике и скульптуре. Со старинных и современных портретов на нас смотрят люди разных профессий, мужчины и женщины, взрослые и дети. Художники-портретисты стараются не только передать внешний облик человека, но и раскрыть его характер.

Портрет одной персоны, называется *одинарным* (или персональным, индивидуальным). На полотне может быть запечатлена только голова (до плеч), бюст, это может быть или поясной, или поколенный портрет, изображение в полный рост. В соответствии с позой человека, портреты делятся на такие типы: *анфас*, *профиль*, а также с поворотом головы влево или вправо.

Доменико Гирландайо.
Портрет Джованны
Торнабуони

Альбрехт Дюрер.
Эразм Роттердамский

Лоренцо Бернини.
Бюст герцога д'Эсте

Виктор Зарецкий.
Портрет
Ольги Кравченко

Андрей Коцка. Аленка

Что «рассказывают» о человеке представленные на репродукциях портреты? Какими художественными средствами это достигается? Обратите внимание на позы, жесты изображённых людей, на среду, которая их окружает. Определите тип изображения (голова, бюст, в полный рост, анфас, профиль и т.п.). Какие из портретов принадлежат к искусству живописи, графики, скульптуры?

Вспомните, как изобразительное искусство связано с литературой, музыкой, театром. Назовите художников, которые объединяли в себе различные таланты.

Образец щедро одарённой натуры, вышедшей в своём творчестве за пределы одного вида искусства, — это Тарас Григорьевич Шевченко. Для украинской культуры наследие Шевченко-художника, включающее многочисленные картины маслом, акварели, графику, не менее значимо, чем наследие Шевченко-поэта. Кстати, портрет — один из любимых жанров великого Кобзаря.

2

3

4

Портреты кисти Тараса Шевченко:

- 1 — Портрет Андрея Ивановича Лизогуба (бумага, карандаш);
2 — Портрет девочки с собакой (бумага, акварель); 3 — Портрет
Е. В. Кейкуатовой (полотно, масло); 4 — Казахские дети-байгуши (селия)

Рассмотрите портреты Тараса Шевченко, выполненные в различных художественных техниках. Обратите внимание на их композицию. Как художник передаёт чувства, характеры, настроение портретируемых?

Портрет художника

*Живопись — это поэзия, которую видят,
а поэзия — это живопись, которую слышат.*
Леонардо да Винчи

Тарас Григорьевич ШЕВЧЕНКО (1814–1861) — выдающийся украинский поэт, художник, общественный деятель. Родился в селе Моринцы на Черкашине. Рано проявил тягу к рисованию. Мел и уголь заменили мальчику игрушки, ведь с их помощью он мог расписывать стены, столы и лавки — изображать птиц, зверей, людей.

Желая иметь личного художника, помещик П. Энгельгардт отдал своего талантливого крепостного Тараса Шевченко на обучение в одну из известных в Петербурге мастерских В. Ширяева.

В белые северные ночи Шевченко ходил в знаменитый Летний сад зарисовывать статуи. Здесь состоялась встреча Тараса с украинским художником Иваном Сошенко, который заинтересовался судьбой одарённого земляка. Сошенко познакомил юношу с художниками Карлом Брюлловым и Алексеем Венециановым, поэтами Василием Жуковским и Евгением Гребёнкой. Общими усилиями представителей русской и украинской культуры Шевченко был выкуплен из рабства. Освобождение дало Т. Шевченко право поступить в Петербургскую академию искусств, где он стал учеником К. Брюллова. За выдающиеся успехи в гравюре Шевченко было присвоено звание академика.

Шевченко рисовал природу родного края, отображал народный быт, исторические памятники (серия офортов «Живописная Украина»). Даже во время ссылки, вопреки царскому запрету, он не прекращал рисовать природу, портреты рекрутов, местных жителей. За свою жизнь художник создал множество живописных и графических автопортретов.

Великому Кобзарю установлено более тысячи памятников в Украине и свыше ста — в 35 странах мира.

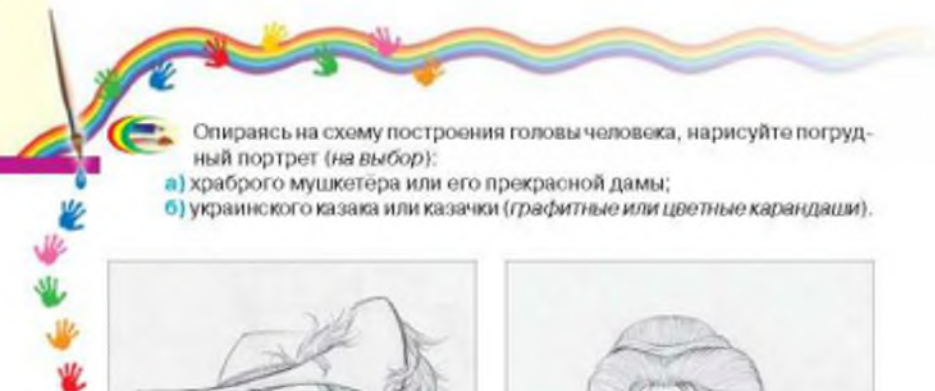
Тарас Шевченко.
Автопортрет

Владимир Небоженко.
Памятник Шевченко-художнику в Прилуках
(Черниговская область)

Опираясь на свои знания о творчестве Тараса Шевченко — художника и поэта, объясните мысль Леонардо да Винчи, которая стала эпиграфом к данной рубрике.

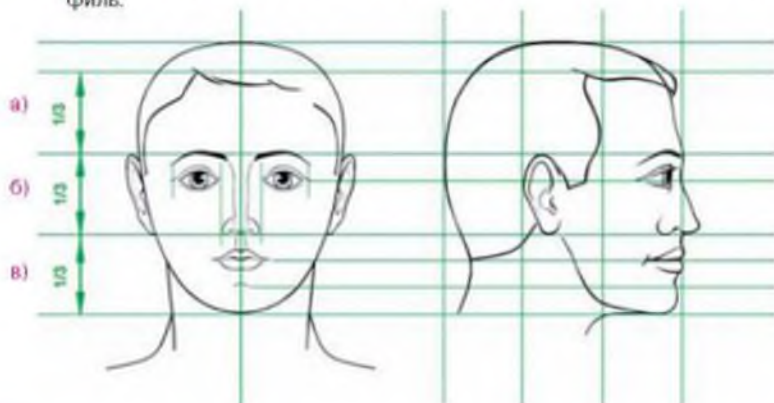
Опираясь на схему построения головы человека, нарисуйте погрудный портрет (на выбор):

- а) храброго мушкетера или его прекрасной дамы;
- б) украинского казака или казачки (графитные или цветные карандаши).

Художественные советы

1. Проанализируйте схему построения головы человека анфас и в профиль.

2. Для соблюдения пропорций лица нужно знать некоторые общие правила, а именно:

- голова человека имеет овальную форму;
- линия глаз проходит приблизительно по центру головы;
- от начала волос до подбородка голова делится на три равные части:
 - а) от начала волос до линии бровей;
 - б) от линии бровей до основания носа;
 - в) от основания носа до подбородка;
- расстояние между глазами равно ширине глаз и ширине крыльев носа;
- уголки рта совпадают со зрачками глаз;
- место и размер ушей определяются расстоянием от бровей до основания носа.

3. Используйте выразительные возможности линий и штрихов для передачи формы и объёма лица человека. Помните, что передавая объём, необходимо учитывать направление и характер штрихов.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКАТУЛКА

Анфас (от франц. — буквально «в лицо») — изображение человека лицом к зрителю.

Портрет (от франц. — изображать) — изображение человека или группы людей в графике, живописи, скульптуре, художественной фотографии; соответствующий жанр изобразительного искусства.

Профиль (от франц. — очерк) — вид лица или предмета сбоку.

КАНОН (от греч. — правило, норма):

традиции художественного изображения по определённым правилам

полифоническое музыкальное произведение, в котором все голоса, вступая по очереди, исполняют одну мелодию

1. В каких видах изобразительного искусства распространён портретный жанр?

2. Ориентируясь на иллюстрации, назовите разновидности портретов.

3. Расскажите, что вы знаете об основных пропорциях лица человека.

4. Объясните на примерах разницу между портретными изображениями анфас и в профиль.

5. **Самостоятельный поиск.** Исследуйте тему «Тарас Шевченко — художник-портретист». Подготовьте виртуальную экскурсию в Национальный музей Тараса Шевченко.

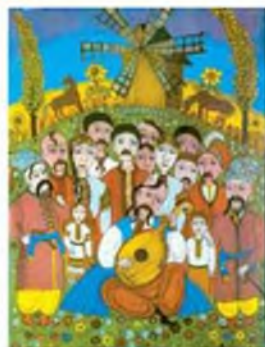
ПОРТРЕТ — ЗЕРКАЛО ДУШИ

2. КАМЕРНО-ВОКАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ: НА КРЫЛЬЯХ ПЕСНИ

Среди камерно-вокальных жанров один из древнейших — это песня, вечный спутник человека. Начиная с нежной колыбельной, именно она сопровождает нас в радости и грусти, во время работы и на досуге, вдохновляет на подвиги и лирические признания. Её музыкально-поэтические образы отражают эмоции, чувства, настроения, мечты и надежды человека.

Песня — душа украинского народа, который столетиями создавал многожанровое фольклорное наследие. Непревзойдённая красота народных мелодий отражает свойственные украинцам эмоциональность и лиричность. Фольклорные интонации всегда были присущи и творчеству украинских композиторов, особенно тех, кто увлекался обработкой народной песни, например, Н. Лысенко и Н. Леонтовича.

Чёткого жанрового деления песен не существует. Их различают по тематике: песни о матери, родном языке, героях, природе, любви, странствиях и праздниках... По среде распространения выделяют народные, церковные, эстрадные песни, а по региональным признакам — подольские, закарпатские, слобожанские и так далее.

Иван Сколозdra.
Слушают бандуриста

Жанровые группы народных песен

Песни можно исполнять соло, ансамблем или хором; с аккомпанементом или без. Инструментальное сопровождение усиливает выразительность мелодии песни, «дорисовывает» поэтические образы.

71

Вспомните, какие народные песни вы исполняли в предыдущих классах. Какой тематике они были посвящены? К каким жанрам относились? Приведите примеры календарно-обрядовых песен, напойте несколько из них. Какие героические события воспеваются в украинских исторических песнях и думах?

Произведения песенных жанров сначала исполнялись только голосом, но позднее эти напевные мелодии стали исполнять на музыкальных инструментах без вокала. Так появились инструментальные жанры вокального происхождения. В частности, жанр *песни без слов* открыл немецкий композитор Феликс Мендельсон. Инструментальные пьесы с подобными названиями («Песня», «Народная песня», «Лирическая песня» и т.п.) писали Эдвард Григ, Пётр Чайковский, Лев Ревуцкий, Николай Дремлюга и другие композиторы.

Кроме народной песни, в наше время приобрели огромную популярность песни *эстрадные*, а также возродились так называемые *бардовские* (или *авторские*).

Эстрадные песни, по сравнению с народными, не имеют ярко выраженных национальных черт, хотя определённые особенности существуют, например, в итальянской эстраде или французском шансоне. Украинской эстрадной песне присуща необыкновенная мелодическая выразительность, унаследованная от фольклорной традиции.

В авторской песне приоритет принадлежит тексту, а музыка — не очень сложная, поэтому её исполнение «по плечу» непрофессиональным певцам, т.е. любителям. Основателем этого жанрового направления в современной культуре был Булат Окуджава, а лидером — Владимир Высоцкий. Оригинальными авторскими песнями этого барда увлекались несколько поколений молодёжи.

В украинской культуре также распространено самодеятельное творчество бардов, которое ещё называют «співаною поезією».

Диск «Фиалковое солнце» — пример гармонии нескольких видов искусства: поэзии (стихи Лины Костенко), музыки (поёт Ольга Богомолец) и живописи (оформление Ивана Марчука)

Авторская, или бардовская, песня — жанр, который был широко распространён в середине XX в. как самостоятельный музыкально-поэтический вид творчества. Чаще всего исполнители этих песен являются авторами и стихов, и музыки — отсюда и происхождение названия «авторская». Второе название берёт начало от древней эпохи бардов, странствующих поэтов-певцов, которые нередко были одновременно и актёрами. В разных частях Европы их называли по-разному: трубадуры, труверы, менестрели, жонглёры, шпильманы, минезингеры, скоморохи, кобзари и лирники.

В основе жанра музыки современных бардов — студенческие и туристские песни. Возник даже типичный герой авторской песни — романтик, лирик, мечтатель, путешественник. Эти песни, звучащие в дружеских компаниях, привлекали внимание личностной музыкально-поэтической интонацией, чем выгодно отличались от песенных образцов, заполонивших официальные каналы радиовещания и телевидения.

За границей певцы-поэты с гитарами собирали огромные молодёжные аудитории. Например, Виктор Хара в Чили, Пит Сигер и Боб Дилан в США. В их «песнях протеста» критиковалось общество, а простые и эмоциональные мелодии подхватывались слушателями на многочисленных концертах.

В разных странах регулярно проводятся песенные конкурсы и фестивали эстрадной и авторской песни. Популярность приобрёл песенный конкурс Евровидение, цель которого — улучшение взаимопонимания между народами.

Средневековые менестрели

Украинские народные песни (на выбор), Владимир Высоцкий «Песня о друге», Владимир Ивасюк «Червона рута», Николай Дремлюга «Лирическая песня».

Дайте характеристику прозвучавшим произведениям, их интонационно-мелодическому и темпово-ритмическому развитию. Определите и сравните формы произведений. Объясните связь между текстом и музыкой в песнях. Заметно ли влияние песенного фольклора в инструментальной пьесе Н. Дремлюги?

Портрет композитора

Владимир Михайлович ИВАСЮК (1949— 1979) — украинский композитор и певец, родился в г. Кицмань Черновицкой области в семье учителей. Юношей организовал школьный ансамбль «Буковинка», который победил на нескольких самостоятельных конкурсах. Для этого коллектива Володя написал свои ранние песни.

Во время обучения в Черновицком медицинском институте Владимир начинает работу над песней «Червона рута», с триумфом прозвучавшей в телепередаче «Камертон хорошего настроения» в 1970 г. и о которой был снят первый украинский музыкальный фильм. Песня «Водограй» стала «Песней года» (1973), лауреатом международного фестиваля эстрадной песни «Сопот» в Польше. Владимир Ивасюк, учась одновременно и в Львовской консерватории, и в медицинском институте, создаёт камерно-инструментальные произведения, а также «Балладу о мальвах», которую первой исполнила тогда молодая, но уже известная певица София Ротару.

В мае 1979 г. Владимир Ивасюк трагически погиб. Его памяти посвящён Всеукраинский конкурс молодых исполнителей «Червона рута», проходящий в нашей стране с 1989 г.

Николай Горда.

Портрет Владимира Ивасюка

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКАТУЛКА

Аккомпане́мент (от франц.) — инструментальное сопровождение произведений вокальных жанров.

Бард (от кельтского — произносить, петь) — исполнитель песен, являющийся одновременно автором текста и музыки.

Шансо́н (от франц. — песня) — разновидность эстрадной песни.

1. Какие песенные жанры вы знаете? Приведите примеры произведений.
2. Чем отличаются народные песни от написанных профессиональными или самостоятельными композиторами?
3. Расскажите об особенностях авторской (бардовской) песни.
4. **Самостоятельный поиск.** Поинтересуйтесь историей детского песенного конкурса Евровидение, участвуя в нём украинских исполнителей.
5. **Художественный проект «На крыльях песни».** Самостоятельно проведите исследование творчества одного из известных исполнителей народной, авторской или эстрадной песни. Подготовьте презентацию со звуковыми фрагментами. Обсудите с одноклассниками особенности музыки, манеры исполнения.

3. АУТОПОРТРЕТ. ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ

Особый вид портрета — это автопортрет. Художник изображает себя сам, чаще всего используя для этого зеркало (иногда — два). Графический или живописный автопортрет всегда был популярен среди художников. В этом своеобразном монологе живописец открывает зрителям что-то важное о себе или же самоутверждается в соответствии с собственным идеалом. Часто художник рисует себя за мольбертом, с палитрой и кистями в руках.

Автопортреты:

- 1 — Леонардо да Винчи;
- 2 — Фёдора Крыжевского;
- 3 — Якова Гнездовского;
- 4 — Марии Башкирцевой

По количеству изображённых персон, кроме одинарного, различают также *двойной* портрет. Его не так часто можно увидеть в картинных галереях и художественных музеях. Ведь довольно сложно передать внешнюю и внутреннюю гармонию разных людей в одной композиции. На такой картине или в скульптуре чаще всего запечатлеваются персонажи, объединённые искренними душевными отношениями, например, родные (семейный портрет), друзья. С особой теплотой художники создают свои образы с женой, детьми.

Диптих, в отличие от двойного портрета, предусматривает объединение в одну композицию двух картин, каждая из которых выполнена на отдельном полотне, но, как правило, в одинаковом формате (иногда на фоне фрагментов общего пейзажа). Образцом такого жанра являются портреты супругов, написанные немецким художником Лукасом Кранахом Старшим. Собака, стоящая за герцогом, и болонка возле ног герцогини символизируют супружескую верность. Объединяющим моментом становится также близость цветовой гаммы роскошной одежды изображённых знатных персон на одинаковом тёмном фоне.

- 1 — Олекса Новаковский. Автопортрет с женой;
- 2 — Антонис ван Дейк. Портрет Елизаветы и Филадельфии Уортон;
- 3 — Лукас Кранах Старший. Свадебное изображение саксонского герцога Генриха Благочестивого

Определите, с помощью каких композиционных приёмов и художественных деталей передаётся единство или душевная близость персонажей на портретах, представленных на этой странице учебника.

Вершиной мирового портретного искусства считаются картины и графические работы великого голландца Рембрандта. В многочисленных разнообразных по композиции портретах художник достиг такой психологической глубины, что они по праву получили название портретов-биографий. Одним из главных выразительных средств рембрандтовской живописи становится светотень как способ усиления эмоциональной выразительности образов.

Портрет художника

Харменс ван Рейн РЕМБРАНДТ (1606–1669) — голландский художник, наследие которого является одной из вершин художественной культуры человечества. Он родился в Лейдене в семье владельца мельницы. После обучения в Лейденском университете решил посвятить себя искусству, брал частные уроки живописи. При жизни снискал славу непревзойдённого художника-портретиста, имел многочисленные заказы. Тем не менее после смерти первой жены Саскии был объявлен банкротом. Последние годы жизни провёл в бедности.

Наследие Рембрандта очень многообразно: он писал портреты, натюрморты, пейзажи, картины на исторические, библейские, мифологические темы. Только автопортретов оставил около ста, а рисунков — более двух тысяч!

Рембрандт экспериментировал с гравюрами, использовал малоизвестные тогда техники, в частности процарапывание рисунка сухой иглой. Для реалистического воплощения образов он детально изучал мимику лица, тщательно передавал черты портретируемых персон.

Художника называли «поэтом страдания и сочувствия», ведь с особой душевной теплотой он писал портреты простых и обездоленных людей.

Какое настроение преобладает на автопортрете Рембрандта с супругой? Расскажите об особенностях цветовой гаммы, светотени.

Рембрандт. Автопортрет

*Рембрандт.
Автопортрет с Саскией*

Выполните двойной портрет (аппликация). Рекомендуемая тематика: «Верные друзья», «Я и моя самая лучшая подруга».

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКАТУЛКА

Автопортрёт — портрет художника, выполненный им самим.

ДЙПТИХ (от греч. — двойной, сложенный вдвое):

две картины, объединённые
одной темой и идеей

музыкальный цикл
из двух пьес

1. Как портреты делятся по количеству изображённых лиц?
2. Рассмотрите картины, представленные в учебнике, и определите, какие композиционные приёмы применили художники при расположении персонажей парных портретов.
3. С помощью автопортретов Рембрандта попробуйте почувствовать и понять характер этой творческой личности.
4. **Творческая работа.** Пофантазируйте и «озвучьте» один из двойных портретов придуманным диалогом персонажей.
5. **Самостоятельный поиск.** Узнайте больше о творческих судьбах художников, автопортреты которых представлены на странице 24.

3. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ: ТЫ И Я — ТАКИЕ РАЗНЫЕ

Музыкальные произведения, в частности — вокальные, композиторы нередко объединяют в циклы, которые отличаются от обычного сборника произведений именно общей идеей, объединяющей несколько песен, хоров или инструментальных пьес определённой тематики или жанра.

Какие циклы на тему «Времена года» вы знаете? Кто автор музыки?

Один из известнейших образцов вокального цикла — «Прекрасная мельничиха» Франца Шуберта. Он состоит из 20 произведений — эпизодов из жизни простого человека. Это своеобразный роман в новеллах: каждая песня — самостоятельная, но вместе с тем является частью общего циклического развития, построенного в соответствии с чёткой драматургией: завязка, кульминация и развязка.

В цикле повествуется о юноше, который отправился странствовать в поисках счастья («В дорогу»). Он влюбляется в дочь местного мельника. Любовь приносит сначала радостные, а потом и печальные переживания: у него появляется соперник («Охотник»). О своих чувствах герой рассказывает ручью — единственному верному другу («Мельник и ручей»).

Якоб ван Рейсдал. Мельница Вейка около Дюрстеде (фрагмент)

Прекрасным песням Ф. Шуберта присущи простые, непритязательные, быстро запоминающиеся мелодии. Созданные в народном духе, они чаще всего имеют куплетную форму. Фортепьянное сопровождение нередко «рисует» картины природы: наряду с главным героем важное место в цикле отведено музыкальному образу ручья, в общении с которым юноша находит утешение. Музыка композитора-лирика очаровывает своей искренностью, правдой жизни, выразительностью.

Франц Шуберт. Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха»: «В дорогу», «Охотник», «Мельник и ручей».

Какие настроения преобладают в каждой из песен? Проанализируйте связь между поэтическим текстом и мелодией. Какая роль сопровождения в музыкальных произведениях?

Портрет композитора

Франц ШУБЕРТ (1797–1828) — австрийский композитор, успевший за свою короткую жизнь сказать новое слово в музыке и открыть новое направление — романтизм.

Родился в семье школьного учителя неподалёку от Вены. Мальником пел в придворной капелле, ещё до 12-летнего возраста стал автором многочисленных музыкальных произведений.

Простые песенные мелодии Шуберта были очень популярны. За 31 год композитор создал огромное наследие: свыше 600 песен, несколько симфоний и опер, много камерно-инструментальных произведений. Он познал успех как композитор-песенник, но ему не было суждено услышать исполнения ни одного из своих больших произведений. Композитор создал новый тип лирической песни для голоса и фортепиано со сквозным развитием. Партия инструментального сопровождения в его песнях всегда имеет важное выразительное, а часто и музыкально-изобразительное значение.

В инструментальном цикле, несмотря на отсутствие поэтических текстов, музыка может развиваться в соответствии с определённым сюжетом.

Вильгельм Август Ридер.
Портрет Ф. Шуберта
(фрагмент)

Вспомните, какая идея объединяет произведения в циклах «Картины с выставки» М. Мусоргского и «Карнавал» Р. Шумана. Музыкальные портреты каких театральных персонажей есть в цикле «Карнавал»?

В ряде пьес «Карнавала» Роберта Шумана воплощены образы конкретных людей. В таких своеобразных музыкальных портретах композитор только музыкальными средствами «рисует» характерные особенности своих современников — людей искусства, встретившихся на карнавале. Среди них — утончённый поэт фортепиано Фридерик Шопен, знаменитый скрипач-виртуоз Никколо Паганини, жена композитора — пианистка Клара Шуман.

Леон Бакст. Эскиз костюма Киарины к балету «Карнавал» по циклу Р. Шумана

Роберт Шуман. «Шопен», «Паганини», «Киарина» из цикла «Карнавал».

Эжен Далакруа.

Портрет Фридерика Шопена

Портрет Никколо Паганини

Сравните музыкальные портреты композиторов. Какими вы представили этих двух художников — участников карнавала? Кто из них по характеру мечтателен, а кто — резок и порывист?

ВСЁ МЫ ДЕЛИМ ПОПОЛАМ

Слова М. Пляцковского

Музыка В. Шаинского

Как по - ло - же - но друзь - ям, Всё мы де - лим по - по

лам. И дож - дин - ки, и сне - жин - ки По - по - лам, по - по - лам, по - по -

лам, лам, лам. И дож - дин - ки, и сне - жин - ки По - по - лам, по - по - лам, по - по -

лам, лам, лам. Как по - ло - же - но друзь - ям, Все мы де - лим по - по - лам. И сме -

1. Как положено друзьям,
Всё мы делим пополам:
И дождинки, и снежинки
Пополам, пополам, пополам,
лам, лам.

И дождинки, и снежинки
Пополам, пополам, пополам,
лам, лам.

2. Как положено друзьям,
Всё мы делим пополам:
И смешинки, и слезинки
Пополам, пополам, пополам,
лам, лам.

3. Как положено друзьям,
Всё мы делим пополам:
Приключения, огорчения
Пополам, пополам, пополам,
лам, лам.

4. Как положено друзьям,
Всё мы делим пополам:
Даже песню делим честно
Пополам, пополам, пополам,
лам, лам.

Итак, вы убедились, что музыка, как и живопись, своими особенностями — интонационными средствами, может создавать портреты людей, воплощая особенности их характеров.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКАТУЛКА

Цикл (от лат. — круг) — объединение музыкальных произведений по жанру, тематике.

1. Чем отличается музыкальный цикл от сборника песен или пьес?
2. Приведите примеры вокальных и инструментальных циклов.
3. **Самостоятельный поиск.** Воспользовавшись Интернетом, прослушайте полностью заинтересовавший вас музыкальный цикл. Определите, что именно объединяет произведения в нём.
4. Подумайте, чем отличается образ человека на живописных графических портретах от портретов музыкальных.
5. **Творческое задание.** Создайте вокальный цикл, объединив известные песни тематически или определённым сюжетом.
Рекомендуемые темы: «Музыкальные портреты героев мультфильмов»; «Популярные праздничные мелодии»; «Любимые песни моей семьи».

ОТ КАМЕРНОГО ПОРТРЕТА — К КАМЕРНОЙ МУЗЫКЕ

4. ПАРАДНЫЙ И КАМЕРНЫЙ ПОРТРЕТЫ

По характеру изображения во всех видах изобразительного искусства выделяют две основные группы портретов: парадные и камерные.

Какие портреты знатных персон — королей или принцесс, полководцев или гетьманов — вы встречали в книгах, картинных галереях или музеях? Чем эти изображения отличались от других портретов?

Карл Брюллов.
Портрет графини
Юлии Павловны Самойловой,
удаляющейся с бала с приёмной
дочерью Амацилией Паччини

Предназначение парадного портрета — прославлять персону, подчёркивать знатность происхождения, высокое социальное положение, благосостояние. Как правило, изображаются монархи, знатные вельможи, выдающиеся личности, полководцы. Поэтому эти портреты — торжественны, помпезны и статичны. Они обычно показывают человека в полный рост, нередко в интерьере или на фоне пейзажа. На парадных портретах мы видим мужчин, женщин и даже детей в подчёркнуто театральных позах и с довольно пышным антуражем (колонны, драпировки, регалии, драгоценности...). Поэтому в парадных портретах важны мастерски выполненные детали. Однако даже на таких официальных портретах, где основным было воплощение значимости персоны, великие художники, передавая важные черты характера человека, выражали своё отношение к нему.

Когда художник хочет передать внутренний мир человека, он обращается к жанру камерного портрета.

Больше всего возможностей для создания камерного образа человека, отображения его внешности и характера предоставляет живопись. Для живописного камерного портрета (чаще всего погрудного) художник подбирает нужный колорит. Чтобы не отвлекать внимание зрителя от главного — лица человека, и лучше раскрыть его личность, фон картины часто оставляют нейтральным. Чтобы подчеркнуть профессиональные интересы, увлечения человека, добавляют детали интерьера.

По иллюстрациям определите характерные признаки парадных и камерных портретов.

1 — Неизвестный художник XVII в.
Парадный портрет Богдана Хмельницкого;

2 — Александр Мурашко.
Девушка с таксой;

3 — Владимир Боровиковский.
Портрет М. И. Лопухиной;

4 — Диего Веласкес. Конный портрет
Бальтазара Карлоса

Галерею портретов своих современников создал Владимир Боровиковский. На камерных портретах он старался воплотить идеал женской красоты, одухотворённость и поэтичность натуры, способных на глубокие переживания. В величественных парадных портретах известных деятелей художник передаёт их характеры.

Владимир Лукич БОРОВИКОВСКИЙ (1757–1825) — украинский и русский живописец, портретист. Родился в городе Миргород на Полтавщине. Учился рисовать сначала у отца, мастера-иконописца. Совершенствовал своё мастерство в Петербурге под руководством австрийского живописца И. Б. Лампе. Использовал профессиональные советы земляка — художника-портретиста Д. Г. Левицкого. Был удостоен звания академика. Жил одиноко, отдавая предпочтение творчеству, а не светской жизни. В последние годы основал частную художественную школу у себя дома в Санкт-Петербурге.

Иван Бугаевский-
Благодатный.
Портрет Владимира
Боровиковского

«Фигура человека — самое совершенное творение Вселенной», — говорил выдающийся художник Леонардо да Винчи. Тем не менее люди, имея общее строение, очень отличаются особенностями своих пропорций, индивидуальными и возрастными качествами и т.п. Сложность в изображении фигуры портретируемого состоит ещё и в том, что каждый человек может выполнять большое количество разнообразных движений и поз.

Сохраняя пропорции человеческой фигуры и используя геометрические фигуры (круги, прямоугольники, трапеции), выполните аппликацию по мотивам вокального цикла Ф. Шуберта «Прекрасная мельничиха».

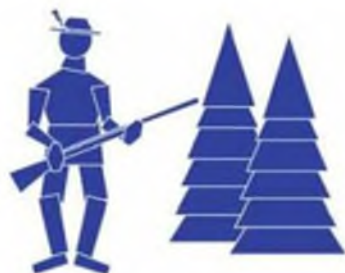
Художественно-творческие советы

1. Необходимо помнить, что пропорции фигуры людей разного возраста не одинаковы. Длина головы подростка 10–12 лет укладывается в фигуре 6 раз, а длина головы взрослого человека составляет $1/7$ (а у высоких — $1/8$) его роста.

2. Основные соотношения пропорций отдельных частей фигуры почти одинаковы для всех людей:

- длина туловища вместе с головой равна длине ног;
- длина ступни человека приблизительно равна высоте головы;
- локоть находится на уровне талии, он условно является серединой руки, а колено — серединой ноги;
- расстояние между вытянутыми в разные стороны руками примерно равно росту человека.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКАТУЛКА

Камерный портрёт — разновидность жанра портрета, который воссоздаёт внутренний мир человека, его настроения, чувства.

Парадный портрёт — разновидность жанра портрета, создаваемого с представительской целью или для возвеличивания изображённой персоны.

1. Сравните на конкретных примерах особенности изображения человека в камерном и парадном портретах.

2. Поинтересуйтесь, каких портретов больше в вашем семейном фотоальбоме — камерных или парадных.

3. **Творческое задание.** Подумайте, какие музыкальные жанры родственны по настроению с камерными портретами. Подберите музыкальное произведение, которое можно использовать как фон для более глубокого восприятия портретов, помещённых на с. 32–34 учебника.

4. Какие основные пропорции фигуры человека? Объясните, для чего художнику нужно изучать и знать пропорции фигуры человека.

5. **Самостоятельный поиск.** Исследуйте пропорции фигуры человека, наблюдая за особенностями представителей своей семьи (детей, взрослых).

ОТ КАМЕРНОГО ПОРТРЕТА — К КАМЕРНОЙ МУЗЫКЕ

4. КАМЕРНО-ВОКАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ: ВОЛШЕБНЫЕ МЕЛОДИИ РОМАНСОВ, СЕРЕНАД

В соответствии со своим литературным содержанием вокальные произведения могут быть *лирическими*, т.е. раскрывать чувства и переживания героев, *комическими*, в сюжетах которых кого-то или что-то высмеивают, *эпическими*, основой которых являются сказания о событиях прошлого, и в конце концов, — *драматическими*, освещающими определённый конфликт.

Романс, произведение для голоса с инструментальным сопровождением, — один из распространённых жанров музыкальной лирики. Он очень похож на песню, однако романсы не исполняют хором или же без инструментального сопровождения. Мелодии романсов бывают не только напевного, но и декламационного характера. Романс стал любимым жанром многих композиторов, так как в нём можно отобразить разнообразный внутренний мир человека, воплотить широкую палитру человеческих эмоций, глубину чувств.

Среди жанровых разновидностей романса — *серенада*, *баркарола*, *элегия*. Эти жанры из вокальной музыки перешли в инструментальную: так появились пьесы для фортепиано, скрипки, гитары и т.п.

Для любознательных: из истории жанра

Жанр *романса* развился из песни, которую исполняли на народном («романском») языке в отличие от распространённых в те времена религиозных гимнов, которые пели на латыни. Термин «романс» возник в Испании свыше шести столетий тому назад (XV в.). Позднее романсы, которыми стали называть песни о любви, распространились в разных странах Европы.

Антуан Ватто. Серенада

Серенада родилась под синим небом солнечных стран Италии и Испании. По вечерам их напевали под окнами красавиц, аккомпанируя на гитаре или мандолине. Влюблённый рыцарь сам сочинял стихи, в которых воспевал даму сердца. Позднее серенадами стали называть оркестровые сюиты, исполняемые под открытым небом.

Что может быть более романтичным, чем путешествие в гондоле под мелодию *баркаролы*? Этот вокальный жанр родился в итальянском городе Венеции, где по улицам ездят не в автомобилях, а плавают на гондолах. Мелодии баркарол плавные, напевные, их своеобразный ритм будто передаёт равномерное покачивание лодки на волнах.

Элегия возникла как жанр лирической поэзии в Давней Греции, а позже стала музыкальным воплощением стихов элегического содержания в лирике романса. Камерно-инструментальным элегиям присуще задумчивое, печальное настроение.

Михаил Глинка. Романс «Не щебечи, соловушка». Яков Степовой. Серенада или Франц Шуберт. Серенада. Жюль Массне. Элегия или Евгений Станкович. Элегия.

Охарактеризуйте музыку каждого произведения, сравните их. Подберите соответствующие слова-характеристики чувств, воплощённых в разных жанрах.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКАТУЛКА

Баркарóла (от итал. — лодка) — распространённая в Венеции напевная песня или инструментальная пьеса с характерным ритмическим рисунком, который создаёт ощущение раскачивания на волнах.

Ромáнс (от франц.) — музыкально-поэтическое произведение лирического содержания для голоса с инструментальным сопровождением.

Серенада (от франц., исп., итал. — вечер) — вечерняя приветственная песня, исполняющаяся под открытым небом.

Элéгия (от греч. — печаль, тоска) — жанр камерной вокальной и инструментальной музыки задумчивого характера с печальными мотивами.

1. Какие камерно-вокальные жанры вы знаете?
2. Назовите жанровые особенности романса, серенады, баркаролы, элегии.
3. Подумайте, можно ли создать «весеннюю» или «праздничную» элегию. В каких жанрах живописи лучше всего воплотить элегические настроения?
4. Вспомните «Баркарóлу» П. Чайковского из цикла «Времена года», охарактеризуйте её мелодию, ритм. Можно ли авторское название пьесы «Июнь» заменить на «Декабрь» или «Февраль»? Почему? Приведите аргументы.
5. **Творческое задание.** Напойте импровизированную мелодию на слова китайского поэта и придумайте такое ритмическое сопровождение, чтобы создавалось впечатление покачивания на волнах, как в баркарóлах:

Я в пути и нет у меня Одинокая лодка моя,
Никаких тревог и забот, Рассекая волну, плывёт.

Амвросий Ждаха. Из серии открыток, посвящённых украинским народным песням и романсам

5. ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ

Если на картине изображено больше двух людей, то её можно отнести к жанру группового портрета. Персонажей таких картин объединяют родственные отношения, общая профессиональная деятельность или досуг, историческое событие и т.п. При расположении фигур людей на групповом портрете, в частности при выборе их поз, важно придерживаться *гармонии в композиции*.

Создавая групповой портрет, живописцы часто изображали среди других персонажей себя, в частности: Антонис ван Дейк, Диего Веласкес, Франсиско Гойя.

Антонис ван Дейк
Семейный портрет

Диего Веласкес. Менины

Расскажите о том, что происходит на картине. Рассмотрите внимательно всех персонажей на переднем и дальнем планах, найдите изображение художника. Кого, по вашему мнению, он рисует? Подумайте, какая роль зеркала на картине.

Анри Матисс.
Семейный портрет

В «Семейном портрете» Анри Матисса, напоминающем скорее бытовую сцену, художник нарисовал жену Амели за вышиванием, дочь Маргерит с книжкой и синовей Пьера и Жана, играющих в шахматы. И фигуры, и обстановка комнаты представлены лаконично и упрощённо. Известный мастер колорита добивается выразительности произведения благодаря смелому соединению цветов, излучающих особую энергию. В изображении спокойного «оазиса счастья» художник верен своему принципу: искусство должно приносить людям радость.

? Какое настроение передаёт А. Матисс, используя насыщенные цвета?

Интересным образцом группового портрета в искусстве скульптуры является памятник «Тысячелетие Руси» в Новгороде, выполненный скульптором Михаилом Микешиним и др., который называют симфонией из бронзы. На нижнем горельефе — портреты представителей русской культуры, среди которых есть и украинцы: просветитель князь Острожский, писатель Николай Гоголь и композитор Дмитрий Бортнянский.

? Проанализируйте композицию группового портрета в скульптуре. Какие варианты расположения портретируемых используют художники?

Горельеф «Писатели и художники» на памятнике «Тысячелетие Руси»

Реалистический тип группового портрета возник в творчестве Франса Халса. В своих портретах стрельцов голландский художник изобразил сильных, энергичных воинов, активно участвовавших в освободительной борьбе против испанских завоевателей и празднующих победу. Уравновешенность композиции достигнута свободным расположением фигур в разных позах, объединённых волной движения, придающего полотну динамику.

Франс Халс. Групповой портрет стрельцов гильдии Св. Адриана

Портрет художника

Франс ХАЛС (ок. 1580–1666) — голландский художник, основоположник реалистического портрета в Голландии. Халс родился в Антверпене в семье ткача, затем переехал в Гарлем, где и прожил всю жизнь. Он был человеком добрым, весёлым и отзывчивым, стал известен как портретист. Портреты живописца — разнообразнейшие по темам и образам. Он изображал дворян, бюргеров, военных, проповедников, ремесленников, бродячих музыкантов. Все герои показаны неприукрашенными — в непринуждённых позах, с моментально «схватченными» жестами, мимикой, улыбками.

В старости художник познал бедность и одиночество. Его портреты потеряли былую жизнерадостность, их колорит становился всё более и более тёмным.

Франс Халс.
Автопортрет

Групповая работа. Слепите портрет (пластилин, глина). Рекомендуемая тематика: «Гуцул, играющий на трембите», «Рок-группа», «Трио».

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКАТУЛКА

ГАРМОНИЯ

(от греч. — созвучие, упорядоченность) — единство частей и целого в художественном произведении:

объединение средств выразительности, которые органично дополняют друг друга

один из самых главных элементов языка музыки

Композиция (от лат. — составление, связывание) — взаимосвязанность и согласованность всех элементов художественного произведения.

1. Что нового вы узнали о групповом портрете? Какой из них больше всего вас заинтересовал? Расскажите о его жанровых особенностях.
2. Какое значение композиции в групповом портрете? Объясните на примерах.
3. Поинтересуйтесь, есть ли в вашем родном крае памятники или мемориальные доски известным художникам. Расскажите о них одноклассникам.
4. **Коллективная работа** (в группах). Разыграйте «живые сценки» по сюжетам представленных в учебнике групповых портретов (на выбор).
5. **Творческое задание.** Создайте фотоколлаж из фотографий одноклассников, продумайте разные варианты композиции.

5. КАМЕРНО-ВОКАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ: БАЛЛАД ПЕЧАЛЬНЫЕ МОТИВЫ, РАПСОДИИ СТРАСТНЫЕ ПОРЫВЫ

В отличие от преимущественно лирических вокальных жанров, таких как романс, элегия, баркарола, серенада с певными мелодиями, жанры рапсодии и баллады чаще всего передают или драматические события человеческой жизни, или эпические картины из жизни народа. Именно поэтому они нуждаются в более развёрнутых и свободных музыкальных формах, более сложном музыкально-интонационном развитии основных мотивов и тем.

Для любознательных: из истории жанра

Баллады вначале танцевали подхоровое пение. Позднее поэты начинают писать стихи, называя их балладами. Под влиянием поэзии композиторы создают вокальные и инструментальные баллады героического, иногда даже трагического характера, нередко с элементами фантастики.

Жанр рапсодии зародился в Древней Греции из декламации рапсода, который сопровождал своё исполнение игрой на инструменте.

Распространение рапсодии как самостоятельного инструментального жанра связано с творчеством Ференца Листа.

Владимир Ивасюк. «Баллада о мальвах» в исполнении автора и Софии Ротару. Ференц Лист. Венгерская рапсодия № 6 для фортепиано.

Сравните два варианта исполнения вокальной баллады.

Какая роль темпо-ритмического развития в авторской трактовке музыкального образа матери? Усиливают ли драматизм баллады эпизоды вокализы певицы?

Как в произведении Ф. Листа посредством фортепиано имитируется декламационное пение и виртуозные наигрыши венгерского рапсода на цимбалах?

Йозеф Данхаузер.
Музыкальный вечер
(за роялем —
Ференц Лист;
слева направо:
стоят — Виктор Гюго,
Никколо Паганини,
Джакомо Россини;
сидят —
Александр Дюма,
Жорж Санд,
Мари д'Агу)

Таким образом, инструментальные произведения вокального происхождения, возникновение которых связано с литературными жанрами-предшественниками, обладают важным качеством — они могут передавать разные эмоциональные состояния и настроения человека. Поэтому их можно сравнивать с живописными произведениями. Лирические песни, романсы, элегии имеют сходство с камерным портретом или пейзажем, а виртуозные декламационные рапсодии и баллады — с парадным портретом.

Портрет композитора

Ференц ЛИСТ (1811–1886) — композитор, пианист, педагог, дирижёр, основатель венгерской композиторской школы. Отец, служивший у князя Эстергази, рано начал обучать сына музыке, пению. В восьмилетнем возрасте мальчик впервые выступил на публичном концерте.

Виртуозной игрой выдающегося пианиста восхищались и в Украине (Киеве, Черновцах, Житомире, Львове, Одессе, Николаеве и др.). Во время гастролей в Киеве в феврале 1847 г. композитор познакомился с Каролиной Витгенштейн, дружба с которой продолжалась до самой его смерти. В её имении на Подолье Ф. Лист написал пьесы для фортепиано «Украинская баллада» и «Думка». В этих произведениях он использовал темы украинских народных песен «Ой, не ходи, Грицю» и «Віють вітри, віють буйні».

Анри Леман.
Портрет Ф. Листа
(фрагмент)

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКАТУЛКА

Баллада (от итал. — танцевать) — лирико-эпическое музыкальное произведение, сюжет которого отражает события из прошлого, древние легенды.

Рапсодия (от греч. — эпическая песня, декламация) — жанр вокальной и инструментальной музыки драматического характера с развёрнутой формой и свободным развитием.

1. Кратко охарактеризуйте музыкальные жанры рапсодии и баллады.
2. Подумайте, где исполняют камерно-вокальные произведения в повседневности. Актуальны ли они сегодня? Докажите свою мысль.
3. Определите, какой из камерных жанров соответствует печальному настроению, какой — лирико-мечтательному, а какой — воодушевлённо-энергичному.

4. В свободное время поинтересуйтесь, герои каких мультфильмов, кинофильмов поют романсы, серенады и другие камерно-вокальные произведения.

5. **Творческое задание.** Создайте художественную жанрово-тематическую коллекцию «Осенние мотивы».

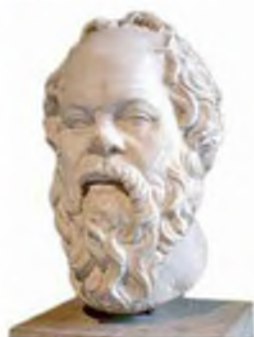
ГИМН ЧЕЛОВЕКУ

6. НА ВЕРШИНАХ ОЛИМПА: ПОРТРЕТ В СКУЛЬПТУРЕ

Скульптура — один из древнейших видов изобразительного искусства. Разные формы круглой скульптуры и рельефов существовали в древности у всех народов мира. Как правило, объектом изображения для произведений скульптуры является человек, его внешний и внутренний мир.

Портрет — наиболее распространённый жанр станковой и монументальной скульптуры. По композиции станковая скульптура делится на такие виды: голова, бюст (погрудный портрет), поясной портрет, фигура в полный рост, скульптурная группа. Обычно размеры станковых произведений приближены к натуральным.

К монументальной скульптуре относятся однофигурные и многофигурные композиции, конные памятники, монументы, рельефы и ансамбли, посвящённые выдающимся людям. Они рассчитаны на восприятие с больших расстояний, поэтому их устанавливают на открытых пространствах и выполняют из долговечных материалов (гранит, бронза, медь, сталь).

Бюст Сократа, вероятно, работа Лисиппа

Рене-Антуан Уасс. Минерва обучает искусству скульптуры

Венера Милосская
(фрагмент)

Конная статуя
древнеримского
императора
Марка Аврелия

Настоящий гимн Человеку, высочайшему творению природы, был создан в скульптуре античной эпохи. Греческие скульпторы — Мирон, Фидий, Поликлет, Скопас, Пракситель, Лисипп и др. — творили непревзойдённые по красоте и совершенству статуи богов и героев, атлетов и воинов. Художники стремились изображать человека не только красивым, но и духовно богатым, то есть гармонично прекрасным. Они украшали рельефами стены архитектурных сооружений и постаментов, использовали изображения человека на монетах. В античных городах скульптуры можно было увидеть повсюду: в храмах, на площадях, на берегу моря, в школах для мальчиков. Говорили, например, что в Афинах было больше статуй, чем живых людей!

В древнегреческой скульптуре действительность и жизненная выразительность форм соединяются с идеальной обобщённостью образа.

Римские художники унаследовали традиции греков, но, в отличие от них, начали создавать портреты реальных персон.

Время уничтожило много шедевров великой эпохи, но даже то, что сохранилось, поражает своим совершенством. Величие и неземная красота, монументальность и камерность, идеальные пропорции тела, тепло мрамора, сияние золота и бронзы

— всё это характеризует скульптуру далёкой античности. Произведения античной скульптуры стали для многих последующих поколений художников образцом, примером для подражания.

Мифология — это основа античного искусства. Герои мифов воплощались в прекрасные человеческие образы, наделённые человеческими страстями и мечтами, которыми живёт мир.

Вспомните мифы Древней Греции об искусстве и художниках. Какие из мифических героев произвели на вас наибольшее впечатление? Почему?

- 1 — Мирон. Дискобол;
 2 — Лаокоон и его сыновья (статуя перед фасадом
 Одесского археологического музея);
 3 — Ника Самофракийская

Дискобол древнегреческого скульптора Мирона — первая классическая скульптура человека в движении. Победитель соревнований по метанию диска изображён в момент размаха перед броском. Скульптура стала символом современного олимпийского движения, подчёркивая связь с традициями античного спорта.

Одна из самых известных античных статуй — богиня победы Ника Самофракийская — представлена в неудержимом движении вперёд. Кажется, что её одежда буквально развевается на ветру, а гордый взмах орлиных крыльев вызывает ощущение величественной победы.

Групповой портрет «Лаокоон и его сыновья» — скульптурная группа Гегесандроса и Атанадороса с острова Родос. Это известное изображение борьбы человека со змеями. Оригинал был выполнен в бронзе, а сохранившаяся копия — в мраморе.

Определите статические или динамические изображения человека на образцах скульптур, помещённых на страницах учебника. Осуществите виртуальную экскурсию и познакомьтесь с образцами античной скульптуры, представленной в сети Интернет. Обратите внимание на возможное музыкальное сопровождение видеоряда. При необходимости подберите музыку самостоятельно.

Слепите фигурку спортсмена на свой выбор: стремительного конькобежца или грациозную фигуристку (пластилин).

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКАТУЛКА

Бюст — вид круглой скульптуры; голова до плеч и погрудное изображение человека.

Статуя — вид круглой скульптуры, изображающий фигуру человека в полный рост.

1. Назовите виды портретных изображений человека в скульптуре.
2. Какой была скульптура в Древней Греции и Риме?
3. Почему считается, что искусство античности, в частности скульптуры, создало своеобразный «гимн Человеку»? Ответ аргументируйте.
4. **Творческое задание.** По желанию в свободное время создайте серию пиктограмм олимпийских видов спорта, изобразив спортсменов в движении.
5. **Художественный проект «Пифийские игры».** Исследуйте историю этих античных соревнований, выяснив, какие художественные номинации они включали.

ГИМН ЧЕЛОВЕКУ

6. КАМЕРНО-ВОКАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ: ГИМН

В разветвлённой сфере камерно-вокальных жанров особое место принадлежит гимну — песне торжественного характера. Гимны бывают государственными, национальными, религиозными, революционными, военными, спортивными и т.п. Они, вызывая возвышенные чувства, прославляют героизм и благородство людей, возвеличивают определённые исторические события, выражают патриотические идеи. Гимн (вместе с флагом и гербом), как официальный символ любого государства, отображает духовность нации. Во всём мире государственные гимны исполняют торжественно, стоя.

Какие гимны вам известны? Какая песня стала Государственным Гимном Украины? Узнайте, какие исполнительские интерпретации Государственного Гимна приобрели популярность в последнее время.

Для любознательных: из истории жанра

Тексты гимнов, передающие представления о верованиях и обрядах древних египтян, сохранились на стенах гробниц фараонов. Гимн как жанр религиозного христианского творчества, который можно и сегодня услышать в храмах, подчинён определённым канонам — правилам, сформированным под влиянием местных традиций.

Самый древний национальный гимн — это датский (возник во второй половине XVI в.). Текст японского национального гимна даже старше, но музыки для его исполнения долгое время не существовало. Большинство национальных гимнов — торжественные, маршевые, со звучанием фанфар, но, например, страны Латинской Америки тяготеют к оперным формам, а Востока — к инструментальным композициям.

История возникновения гимнов уходит в глубь веков. Погрузимся в далёкое прошлое и мы.

Древнегреческий музыкант (вазопись)

В Древней Греции величественные торжественные песни-гимны в честь богов и героев слагали известные поэты и исполняли их под аккомпанемент кифары. Среди авторов гимнов был и славный Гомер. До наших дней со времён античности дошли два гимна Аполлону, а также разнообразные изображения греческих музыкантов на керамических вазах.

Классиком хоровой лирики стал поэт и музыкант Пиндар, автор гимнов, застольных и победных од, отличающихся разнообразием форм, богатством и причудливостью ритмов.

Греческий композитор Спиридон Самарас на слова поэта Костиса Паламаса создал хоровой олимпий-

ский гимн, прозвучавший на церемонии открытия первых возрождённых Олимпийских игр в 1896 г. в Афинах. В 1958 г. Международный олимпийский комитет утвердил гимн Самараса на стихи Паламаса официальным олимпийским гимном. С тех пор он исполняется во время каждой церемонии открытия.

Гимном Евросоюза выбрана «Ода к радости» Людвига ван Бетховена на слова Фридриха Шиллера (из финала Девятой симфонии), символизирующая идеалы свободы, общие европейские ценности мира и солидарности. Ради равноправия всех языков этот гимн исполняется как инструментальное произведение.

В Украине Государственным Гимном стала песня «Ще не вмерла України...». Авторы этого произведения — поэт Павел Чубинский и композитор Михаил Вербицкий. Духовным гимном украинцев считается хор Николая Лысенко «Боже, великий, єдиний».

Ирина Зеленько.
Композиция
на обложке журнала

Неизвестный автор. Студенческий гимн «Гаудеамус»,
Людвиг ван Бетховен. «Ода к радости» из финала Девятой симфонии.
Михаил Вербицкий. «Ще не вмерла України...».
Какие чувства вызывает музыка гимнов? Каких нужно исполнять? Охарактеризуйте музыкальный язык, присущий этому вокальному жанру (характер мелодии, темп, ритм).

Портрет композитора

Михаил Михайлович ВЕРБИЦКИЙ (1815—1870) — украинский композитор, хоровой дирижёр, священник, педагог, общественный деятель.

Родился близ Перемышля на Львовщине в семье священника. В 10-летнем возрасте Михаил потерял отца. С того времени его опекал дальний родственник — епископ Иван Снигурский, в школе которого Михаил начал учиться музыке, пению.

Осенью 1862 г. Павел Платонович Чубинский (1839—1884) написал патриотическое стихотворение «Ще не вмерла України...». Впервые оно было опубликовано в 1864 г. на страницах галицкого журнала «Цель». Текст стихотворения вдохновил Михаила Вербицкого написать патристическую песню. После обретения независимости она, всегда популярная среди патриотов, стала Государственным Гимном Украины.

Творческое наследие М. Вербицкого состоит из религиозных и симфонических произведений (увёртур), музыки к спектаклям украинского театра.

Михаил Вербицкий
(с автолитографии
Т. Маєрофера)

ОДА К РАДОСТИ

Музыка Л. ван Бетховена

Перевод с немецкого И. Миримского (фрагмент)

Радость, пламя неземное,
Райский дух, слетевший к нам,
Опьянённые тобою,
Мы вошли в твой светлый храм.
Ты сближаешь без усилия
Всех разрозненных враждой,
Там, где ты раскинешь крылья,
Люди — братья меж собой.

Хор

Обнимитесь, миллионы!
Слейтесь в радости одной!
Там, над звёздной страной, —
Бог, в любви пресуществлённый!
Кто сберёг в житейской выюге
Дружбу друга своего,
Верен был своей подруге, —
Влейся в наше торжество!
Кто презрел в земной юдоли
Теплоту душевных уз,
Тот в слезах, по доброй воле,
Пусть покинет наш союз!

Хор

Исполните вокализом «Оду к радости». В свободное время попробуйте создать текст гимна, который можно было бы исполнять на музыку Бетховена.

Из мифов Древней Греции о музыке и музыкантах

Царь Фригии Мидас был судьёй на музыкальном турнире между богами Аполлоном и Паном. Во время соревнования Аполлон использовал нечестный приём — он перевернул свою лиру и играл на ней в таком непривычном положении. Пан попробовал сделать то же самое со своей флейтой и не смог воспроизвести ни единого звука. В результате победителем стал Аполлон. Царь Мидас опрометчиво присудил первенство Пану, за что Аполлон наделил Мидаса ослиными ушами, которые тот был вынужден всю жизнь прятать под колпаком (отсюда выражение: «ослиные уши Мидаса»). А грустный Пан, побеждённый Аполлоном, удалился в чащу леса; часто там звучат полные грусти, нежные звуки его свирели, и их с любовью слушают юные нимфы.

1 — Герард де Лересс. Суд Мидаса;
2 — Доменико Зампьеро. Суд Мидаса (фрагмент)

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКАТУЛКА

Гимн (от греч. — торжественная песня) — жанр музыки, который прославляет кого-нибудь или что-нибудь.

1. Какими бывают гимны? Какие черты присущи этому вокальному жанру?
2. Сравните музыкальные особенности гимна и песни. Как нужно вести себя во время исполнения Государственного Гимна?
3. Что нового вы узнали о музыкальной культуре античной Греции? Прочитайте и обсудите в классе греческий миф о музыке «Суд Мидаса».
4. **Самостоятельный поиск.** В свободное время прослушайте спортивные (футбольные) гимны; спойте вместе с исполнителями песню-гимн фанатов сборной Украины, написанную для ЕВРО-2012.

5. **Творческое задание.** Коллективно создайте гимн своего класса или школы.

ГЕРОИ МИФОВ И ЛЕГЕНД

7. МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ЖАНР

Сюжеты древнегреческих мифов послужили причиной появления мифологического жанра в изобразительном искусстве. К нему со временем начали относить произведения, созданные по народным преданиям, легендам, ведь мифы, легенды, предания существуют у всех народов мира, и они — важный источник художественного творчества.

1

2

3

Мифологический жанр зародился тогда, когда античные мифы перестали быть верованиями, а стали литературными рассказами, преисполненными морально-аллегорического содержания. Некоторые герои мифов не просто действуют в рамках определённого сюжета, но и наделены универсальными человеческими качествами, которые желательно иметь каждому. Например, благодаря своим сверхъестественным способностям они, жертвуя собой, приносят пользу людям.

Так, Прометей похищает для людей огонь, обучает их ремёслам, цивилизованному образу жизни. Персей спасает мир от Горгоны Медузы, а Андромеду — от чудовища, за что получает покровительство богов. Геракл в своих знаменитых подвигах уничтожает чудовищ, которые вредят людям (немейского льва, гидру и т.п.). Тесей помогает согражданам освободиться от жестоких разбойников, а потом убивает чудовище Минотавра в лабиринте.

Герои мифов наделены незаурядными умственными способностями или каким-то исключительным талантом. Например, Дедал — выдающийся изобретатель, Орфей — замечательный музыкант.

- 1 — Тесей убивает Минотавра (вазопись);
- 2 — Пётр Соколов. Дедал привязывает крылья Икару;
- 3 — Орфей играет на лире (мозаика)

Античные мифы — неиссякаемый источник тем и сюжетов для всего последующего мирового искусства.

Существует древнегреческий миф о скульпторе Пигмалионе, царе Кипра. Однажды он создал из слоновой кости статую девушки. Она поразила художника своей красотой и совершенством, и Пигмалион влюбился в созданную им статую, которую назвал Галатеей. Богиня красоты Афродита, услышав мольбы Пигмалиона, оживила её, и Галатеея стала женой скульптора.

В этой легенде — глубокий смысл. Ведь все пластические искусства не только создают определённые изображения, они воссоздают жизнь, затрагивают сердце и чувства человека.

Пётр Лоран. Пигмалион и Галатеея

Вспомните, какие существуют разновидности скульптуры. Чем отличается рельеф от круглой скульптуры?

Рельефы, в зависимости от размещения на плоскости, бывают:

- **горельеф** (очень выпуклый рельеф, выступает над плоскостью более чем на половину своей толщины);
- **барельеф** (выпуклость, меньшая, чем половина толщины);
- **контррельеф** (рельеф «утопает» в плоскости).

Боги и титаны
(фрагмент рельефа Пергамского алтаря)

Иван Кавалеридзе.
Прометей

Портрет художника

Законы в искусстве одни: добро — зло, чёрное — белое, свет — тень, вот только методы разные, но ведь это только дело техники, главное же — мысль, чувства!
Иван Кавалеридзе

Фото Леонида Левита

Иван Петрович КАВАЛЕРИДЗЕ (1887–1978) — украинский скульптор, драматург, режиссёр театра и кино. Энциклопедически эрудированный и разнонаправленный одарённый, он свободно чувствовал себя во всех этих областях искусства, создавая высокохудожественные произведения.

Родился на хуторе Ладанском (теперь село Новопетровка Ромэнского района Сумской области) в крестьянской семье. Его отец, потомок княжеского рода Васо Кхваридзе, в середине XIX в., после окончания Кавказской войны, был переселён на Полтавщину, мать — украинка Килина Кухаренко.

И. Кавалеридзе учился в Киевском художественном училище, Петербургской академии искусств, у скульптора Н. Аронсона в Париже, где также посещал мастерскую Огюста Родена.

В 1910 г. проект художника получает первую премию в конкурсе на лучший памятник княгине Ольге, который был открыт в Киеве в следующем году.

С 1918 г. И. Кавалеридзе жил в Ромнах, работал в отделе образования, учителем рисования в школах, режиссёром уездного театра. Позднее он стал режиссёром Одесской кинофабрики, затем сотрудничал на Киевской киностудии «Украинфільм».

Наследие художника тематически и жанрово весьма разнообразно. Не случайно его ещё при жизни называли «украинским Микеланджело». Искусство скульптуры представлено величественным монументом революционеру Артёму в Святогорске, камерной статуей Григория Сковороды в Лохвице, композициями «Козак на коне», «Летят журавли», памятниками Ярославу Мудром в Киеве, Тарасу Шевченко в Ромнах, Полтаве, Суммах.

И. Кавалеридзе — автор фильмов «Григорий Сковорода», первой украинской кинооперы «Наталка Полтавка», которую справедливо считают одной из лучших экранизаций произведений украинской классики.

Музей-мастерская Ивана Кавалеридзе в г. Киеве

Коллективная работа. Создайте рельефную композицию «Путешествия Одиссея» по античному сюжету (пластилин). Объедините все созданные рельефы в одну композицию — фриз.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКАТУЛКА

Мифологический жанр — жанр искусства, в котором отражены сюжеты и образы мифов и легенд.

Фриз — один из горизонтальных элементов архитектурного сооружения, расположенный в верхней части колонны или стены.

1. Произведения какого жанра воссоздают сюжеты мифов и легенд?
2. Сравните особенности различных видов рельефов.

3. Понаблюдайте: какие виды скульптур вас окружают? Поинтересуйтесь, какому человеку или событию они посвящены.

4. **Художественный проект.** Создайте тематические коллекции, посвященные греческим мифам. Подберите электронные репродукции картин мифологического жанра к мифологическим сюжетам, нашедшим своё отражение в музыке. Пересмотрите мультфильмы, посвященные мифам Древней Греции, и включите их в свои коллекции.

5. **Самостоятельный поиск.** Используя источники из сети Интернет, узнайте больше о коллекциях античного искусства в музеях Пергамон (Берлин) и Лувр (Париж). Проведите виртуальные экскурсии по этим музеям.

ГЕРОИ МИФОВ И ЛЕГЕНД

7. АНТИЧНЫЕ МИФЫ В ОПЕРНОМ ЖАНРЕ

Опера возникла в Италии как попытка вернуться к идеалам красоты и канонам древнегреческого театра, где комментатором событий на сцене выступал хор. Поэтому не случайно, что сюжеты создавались на основе античных мифов. Новый жанр быстро и прочно утвердился, и с тех пор греческие мифы стали вдохновлять многих композиторов на создание различных музыкальных форм.

Музыку каких опер вы слушали в предыдущих классах? Из каких номеров состоит оперный спектакль? Вспомните античные мифы о музыке и Орфее.

Опера — сложный синтетический жанр искусства, объединяющий в едином театральном действе драматургию, вокальную и инструментальную музыку, изобразительное искусство, нередко хореографию. В опере находят воплощение разные формы музыки: сольное, ансамблевое и хоровое пение (ария, речитатив, ансамбли, хоровые сцены), оркестровые номера (увертюра, эпизоды, в частности танцевальные).

Ханс Лей младший. Орфей и звери

Для любознательных: из истории жанра

Самым распространённым сюжетом в первых итальянских операх стал античный миф об Орфее, так как этому музыканту поклонялись, как божеству. Со временем в искусстве возникло даже целое направление — орфизм.

Из истории музыки точно не известно, кто и когда написал первую симфонию или первый концерт. Эти музыкальные жанры развивались постепенно на протяжении столетий. Но абсолютно достоверно известно, что в 1597 г. во Флоренции была исполнена первая опера «Дафна» Якопо Пери, а через несколько лет — опера этого же итальянского композитора «Эвридика». Это произведение на сюжет мифа об Орфее — наиболее ранняя из опер, партитура которой дошла до нас, ведь ноты первой оперы не сохранились.

Опера быстро распространилась во Франции, где её ставили с включениями пышных балетных номеров. Законодателем национальной французской оперы стал композитор итальянского происхождения Жан Батист Люлли.

Английская опера развивалась из королевского театра масок, для неё специально создавались изысканные декорации и костюмы. Персонажами становились античные герои (опера «Дидона и Эней» Генри Перселла).

Немецкий композитор Кристоф Виллибальд Глюк трактовал сюжет оперы в соответствии с принципами своей реформы оперного искусства, согласно которой приоритетным становилось сквозное музыкальное развитие. Так музыка его оперы «Орфей» органично подчинена драматургии. Арии, речитативы, хоры, танцы не выделены как самостоятельные номера, а объединены в сцены со сквозным развитием.

Антонио Канова.
Орфей и Эвридика

Кристоф Виллибальд Глюк. Опера «Орфей» (арии, дуэты, сцены на выбор).

Опишите свои впечатления от музыки оперы. Найдите мелодию арии Орфея «Потерял я Эвридику» вокализмом и охарактеризуйте её. Ария написана в миноре или в мажоре?

АРИЯ ОРФЕЯ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКАТУЛКА

Опера (от итал. — произведение; от лат. — труд, изделие) — вид синтетического искусства, жанр музыки, содержание которого воплощается в сценических музыкально-позитических образах.

1. Расскажите об особенностях оперного жанра, структуре оперного спектакля.

2. Как опера «Орфей» К. В. Глюка повлияла на развитие оперного искусства?

3. Поинтересуйтесь, в репертуар каких украинских и зарубежных оперных театров входит опера К. В. Глюка «Орфей».

4. Сравните образы Орфея, созданные в музыкальном и изобразительном искусстве. Подберите несколько характеристик этого мифологического героя.

5. **Художественный проект.** Найдите в Интернете произведения искусства на мифологические сюжеты. Послушайте музыку, которая вас заинтересовала, и поделитесь своими впечатлениями с одноклассниками. Проанализируйте мифологические образы. Создайте соответствующие тематические коллекции.

8. СЛАВЯНСКИЕ БОЖЕСТВА В МИФОЛОГИЧЕСКОМ ЖАНРЕ

Мы — украинцы — потомки славян, богатых своими мифами и легендами, богами и героями. К сожалению, вследствие различных исторических обстоятельств, славянские мифы почти не сохранились, но мифологические представления наших предков продолжают жить в народных традициях и обрядах, найдя своё яркое выражение в языке, пословицах и поговорках, сказках и песнях.

Наши предки поклонялись высшим божествам, которые, согласно славянской мифологии управляли естественными явлениями и стихиями. Например, Перун — творец молнии, Дажбог — бог Солнца, Сварог — бог огня, небесный кузнец и большой воин, Велес — охранник стар, Ладо (Лада) — богиня весны, покровительница семьи и любви. Также поклонялись низшим духам, проживающим везде, — берегиням, водяным, лешим, мавкам, русалкам...

В украинских легендах, а особенно в народной живописи, часто встречается образ казака Мамай — защитника украинского народа, путешественника, воина, мудреца и т.п. По народным преданиям, он имел дар исцеления больных и ходил по воде, поэтому простые люди, чтя его как святого, вешали картины с его изображением на почётных местах.

Народная картина
«Казаки Мамай»

Михаил
Врубаль.
Берегиня

Знаменательно, что народного героя рисовали не в момент боя с врагами, а во время передышки, спокойным и мечтательным. Но за этим внешним покоем кроются глубокие душевные переживания. Немало лет он уже не расстаётся с саблей, обороняя родину от врагов. А когда выпадает свободная минута, присаживается под дубом, кладёт рядом оружие и одной лишь бандуре (кобзе), «подруге верной», рассказывает в песнях о своих печальных думах.

Сравните произведения различных видов искусств, посвящённых одному и тому же сюжету.

1 — Сергей Черемисин.
Казак Мамай;

2 — Галина Кузьменко.
Панно «Казак Мамай»

Нарисуйте композицию по мотивам украинской народной легенды о казаке Мамае (гуашь).

1. Какие сюжеты иллюстрируют произведения мифологического жанра?
2. Какие персонажи славянских легенд и мифов вам известны?
3. Сравните мифологический и портретный жанры.
4. **Творческая работа.** Создайте мини-рассказ по картине о казаке Мамае или озвучьте одну из картин придуманным вами монологом этого легендарного народного героя.

5. **Самостоятельный поиск.** Поинтересуйтесь произведениями киноискусства (мультфильмы, кинофильмы), созданными на темы украинских мифов и легенд. Посмотрите те, которые вас заинтересовали.

8. ОПЕРА: СЮЖЕТЫ НАРОДНЫХ ЛЕГЕНД

Славянская мифология во многом перекликается с античными мифами и легендами других народов. Например, высшим богом — творцом молний у греков был Зевс, у римлян — Юпитер, а у славян — Перун.

Герои старинных былин Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алёша Попович и другие напоминают героических персонажей мифов античности, совершавших свои подвиги ради людей и родной земли. Легендарный певец Киевской Руси Боян, подобно греческим рапсодам, воспевал эти героические деяния, о которых народ слагал многочисленные легенды.

Памятник Баяну
в Новгороде-Северском
на Черниговщине

Что вам известно об отважных богатырях, воспетых в былинах?

В народной памяти сохранилось множество преданий о придуманных персонажах славянского фольклора. Эти образы вдохновили композиторов на создание музыки в разных жанрах. В оперном искусстве самыми любимыми образами многих художников из стран славянского мира стали русалки и мавки. Они — главные героини опер украинских композиторов: «На Русалчин Великдень» Николая Леонтовича, «Лісова пісня» Виталия Кирейко и др.

Фантастическая опера Н. Леонтовича «На Русалчин Великдень» по сказочным сюжетам произведений Бориса Гринченко, к сожалению, вследствие преждевременной гибели композитора, осталась незавершённой (через много лет её доработал Мирослав Скорик). Музыка пронизана интонациями и ритмами украинских веснянок, в ней много танцевальных сцен, отражающих хороводную стихию русалок.

Витольд Пружковский.
Русалки

Николай Леонтович. Песни-игры «Ой гори, ой світи», «Чи всі ви, сестриці...» из оперы «На Русалчин Великдень».

Охарактеризуйте музыку Николая Леонтовича. Что объединяет её с фольклором?

Портрет композитора

Николай Дмитриевич ЛЕОНТОВИЧ (1877–1921) — украинский композитор, хормейстер, педагог, непревзойдённый мастер обработки народной песни. Родился в с. Монастырцы на Подолье в многодетной семье священника. С детства интересовался народной песней и пением, что поддерживали музыкально просвещённые родители. Закончил Немировскую гимназию, Шаргородское духовное училище. Во время обучения в Каменец-Подольской духовной семинарии овладел скрипкой, флейтой, фисгармонией, пел в хоре и играл в струнном оркестре, на старших курсах руководил этими коллективами как дирижёр. Во время каникул юноша начал записывать фольклор, создал первые обработки народных песен.

Специальное музыкальное образование Н. Леонтович совершенствовал в Санкт-Петербурге, где, успешно сдав экзамены, получил свидетельство регента. Затем многие годы композитор консультировался у известного теоретика музыки Б. Яворского.

После окончания обучения Н. Леонтович преподавал в разных учебных заведениях, руководил хорами, организовывал оркестры. Он активно участвовал в культурно-общественной жизни Тульчина на Виннитчине; в Киеве читал лекции, издавал музыкальные пособия, экспериментировал в области цветомузыки. Трагически погиб в с. Марковцы — был застрелен в родительском доме.

На Рождество 1916 г. состоялось премьерное исполнение знаменитого «Щедрика» — хоровой миниатюры, сделавшей имя молодого композитора всемирно известным. Творческое наследие Н. Леонтовича, помимо большого количества обработок (свыше 150), включает в себя и оригинальные хоровые произведения, духовную музыку.

Рассмотрите репродукцию портрета Николая Леонтовича. Объясните другое название этого художественного произведения — «На Русалчин Великдень».

Виктор Дяченко.
Композитор
Леонтович

Софія Караффа-Корбут. Из иллюстраций к «Лісовій пісні»

Оперу «Лісова пісня» сучасний композитор Віталій Кирейко створив за сюжетом однойменної драми-феєрії Лесі Українки про кохання музичально талановитого юнака Лукаша і казочної лісової красавиці Мавки. Композитор сам написав лібретто. Він використовував волинські наигрыші на сопілці, записані самою Лесею Українкою.

Краткое содержание оперы «Лісова пісня»

1 действие. На Волини в густом лісі, наповненому неповторимою красою, живе дівчинка Мавка. Вона зачаровано слухає, як сільський юнак Лукаш грає на свирілі чарівні мелодії. Мавка розповідає Лукашу про життя в лісі.

Перелесник (лісовий вогонь) зов'язує Мавку в гори. Там русалки водять хорова, а він обіцяє надіти на неї лісову корону. Злая русалка хоче завести Лукаша в болото, але Мавка рятує юнака.

2 действие. Пізніше літо. В лісі вже вибудований дім, де живуть Лукаш і його родина. Мати недовольна Лукашом, тому що він проводить час з Мавкою. Тому запрошує в дім молодуву вдову Килину: ніби допомогти їй по господарству.

Перелесник упрекає Мавку, що вона предала коханих. Мавка намагається бути веселою. Той, хто сидить на скелі, зов'язує її в царство смерті. Але Мавка вірить, що буде жити вічно, тому що в її серці панують бессмертні почуття. Там не набагато довго Лукаш приходить в ліс уже з Килиною, а на завтра призначена їх весілля.

3 действие. Прошло лето, наступила поздняя осень. У Лукаша с Килиной жизнь не заладилась. Она ссорится с мужем и его матерью, пропал её весёлый характер и трудолюбие. Лукаш долго блуждает по лесу, ищет Мавку. Лесная девушка хочет спасти возлюбленного. Охваченная ревностью Килина проклинает Мавку, и та превращается в сухую вербу. Лукаш делает из вербы сопилку, которая начинает петь голосом Мавки.

Вдруг налетает Перелесник — лесной огонь. И дом, и верба вспыхивают. Семья Лукаша возвращается в село, он же остаётся в лесу, кружит вокруг пожарища, грезит. Начинает играть на свирели, а вокруг него будто снова возвращается весна, возникает образ Мавки в звездном венке. Но это лишь сон. Ветер припорошивает Лукаша снегом, и он замерзает с улыбкой на устах.

В опере «Лісова пісня» мир народной фантазии переплетается с реальными образами. Этому произведению присущ утончённый музыкальный язык, будто бы акварельная оркестровая палитра.

Виталий Кирейко. Опера «Лісова пісня» (фрагменты на выбор).

Расскажите о своих впечатлениях от музыки. Какая роль оркестра в создании фантастической картины таинственного леса с его непривычными обитателями? Определите музыкальный инструмент, который имитирует наигрыши Лукаша на сопилке. Какое душевное настроение они создают: грусти или светлой мечтательности?

*Оксана Цисельская.
Мавка*

*Надежда Лолухова.
Мавка*

Сравните музыкальный образ Мавки с образами лесной красавицы в графике, керамике и скульптуре.

ЛЕГЕНДА ПРО ПІСНЮ

Слова В. Коваль

Музыка А. Сердюка

1. Живе ще в світі відлук легенди,
Старої, мов світ,
Як Бог Україні в дарунок
Дав пісні калиновий цвіт.

З тих пір і пісні, і калина
Живуть між людьми не дарма:
Без пісні нема України,
Без пісні народу нема. *Дважды.*

Привіт:

Звучи, наша пісню українська, звучи,
Несуть тебе в світ журавлині ключі,
Несуть такі мудрі і віщі слова:
«Поки живе пісня — Вкраїна жива.
Поки живе пісня — Вкраїна жива».

2. Як хмарою туга нависне
І стиснеться серце в журбі,
Журба перелетіть у пісню
І піснею стане той біль.

Коли ж прийде радість безкрая,
П'янка, як весняна вода,
То й пісня про щастя лунає,
Весела, дзвінка, молода. *Дважды.*

Привіт.

3. Летить за моря і кордони,
Тривожить серця і вітша
Ця пісня крилата й бездонна,
Немов українська душа.

В чужому краю до останку
Ти молишся нею в журбі,
А пісня, немов вишиванка,
Лягає на душу тобі. *Дважды.*

1. Как славянская мифология связана с музыкой?

2. Какие мифологические образы стали персонажами опер украинских композиторов?

3. Создайте инсценизации песен-игр на музыку Н. Леонтовича.

4. **Творческое задание.** Представьте себя композиторами. Какую финальную сцену вы предложили бы для завершения оперы «На Русалчин Великдень»: хор, арию, дуэт, балетную сцену, оркестровый эпилог? Какие персонажи (и соответствующие голоса) исполняли бы вокальные номера? Финал будет мажорным или минорным? Пофантазируйте.

5. **Задание по желанию.** Если вас заинтересовала музыка В. Кирейко, то в свободное время послушайте его оперу «Лісова пісня».

Деревянная скульптура Мавки из музея «Лісової пісні», расположенного в урочище Нечимне на Волини

ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО ДУХОВНОСТИ

9. РЕЛИГИОЗНЫЙ ЖАНР

Величественность, торжественность и высокую духовность образов мы можем наблюдать в произведениях *религиозного* (или *библейного*) жанра.

Со времён Средневековья религиозная тематика доминировала в европейском изобразительном искусстве, в частности в иконописи, книгопечатании, храмовой архитектуре, монументальной живописи.

Среди величайших произведений религиозного жанра — фрески и скульптуры Микеланджело. В них отразились характерные особенности творчества гениального художника — монументальность, драматизм образов, преклонение перед красотой человека.

Микеланджело.
Пьета («Оплакивание Христа»)

Портрет художника

МИКЕЛАНДЖЕЛО (1475—1564) — гениальный итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт, мыслитель. Полное имя — Микеланджело де Франческо де Нери де Миниато дель Сера и Лодовико ди Леонардо ди Буонарроти Симони.

Микеланджело родился в городке Капрезе возле Ареццо в семье городского советника. Обучался в мастерской одного из лучших живописцев Италии Доменико Гирландайо. Достаточно быстро Лоренцо Медичи пригласил его к себе во дворец, где юноша имел возможность познакомиться с прекрасной коллекцией произведений античного искусства. Так Микеланджело практически самостоятельно овладел ремеслом скульптора, тщательно изучая произведения своих предшественников и копируя их. Работая в Риме, Флоренции, Микеланджело создаёт свои шедевры: «Давид», «Моисей», «Пьета» и другие.

Постепенно Микеланджело переходит от скульптуры и живописи к зодчеству и поэзии. Вершиной его архитектурного творчества стал собор Святого Петра в Риме.

Якопино дель Конте.
Портрет
Микеланджело
(фрагмент)

Для любознательных: из истории жанра

Интересно, что картину «Тайная вечеря» (1573), яркий образец религиозного жанра, её автор, итальянский художник Паоло Веронезе вынужден был переименовывать. Почему и как это произошло? Он создал грандиозное полотно: высота картины 5,5 метра, ширина около 13!

В доме сборщика налогов Левия, в богатых залах с колоннами и арками на фоне прекрасных архитектурных форм собрались многочисленные гости. Кроме центральных фигур Христа и Марии, все одеты в роскошные костюмы, которые носили во времена Веронезе. Художник не обращал внимания на историческую достоверность. Нет и сдержанности, присущей картинам религиозного жанра. Здесь же расположились солдаты, слуги, шуты, карлики.

Не удивительно, что церковные служители расценили такую трактовку священного сюжета как чрезмерно вольную. Веронезе вызвали на суд инквизиции и потребовали объяснений, как он осмелился рисовать «такие глупости». Художник был искренним католиком, почтительно относился к церкви и не чувствовал за собой никакой вины. Поэтому он не знал, как вести себя перед членами трибунала, которые могли подвергнуть отступников пыткам или даже казнить. Мастер и сам хорошо понимал, что дал волю фантазии и, по сути, создал декоративную картину из жизни венецианцев.

Инквизиция постановила, чтобы Веронезе исправил своё полотно, убрав из него всё, что не отвечает религиозным канонам. Но художник твёрдо решил, что ни при каких обстоятельствах не согласится выполнять эти требования и что-то менять в своём произведении. Художник решил «улучшить» картину весьма своеобразно: он изменил название, и «Тайная вечеря»... превратилась в «Пир в доме Левия».

Паоло Веронезе.
Автопортрет

Паоло Веронезе. Пир в доме Левия («Тайная вечеря»)

Столетиями художников разных стран и эпох привлекал сюжет «Тайной вечери», воссоздающий трапезу Христа с двенадцатью его учениками, или Евхаристию (Причастие). Обычно живописцы выбирали самый драматический момент обращения Христа к ученикам с пророчеством о том, что один из апостолов его предаст. На примере различных произведений, названных «Тайная вечеря», можно проследить, как одна и та же тема благодаря оригинальным художественным решениям трактуется по-разному.

Тайная вечеря (мозаика VI в.)

Джотто. Тайная вечеря

В произведениях эпохи раннего христианства фигура Иуды не выделялась. Постепенно художники начали акцентировать внимание именно на этом образе. Например, Джотто изображает Иуду в позе, отличающейся от всех апостолов, а на старинной фреске неизвестного художника Иуда — один из всех присутствующих, кто изображён без нимба. Позднее художники стали размещать всех действующих лиц, кроме Иуды, с одной стороны стола, как на фреске Андре дель Кастаньо.

Андре дель Кастаньо. Тайная вечеря

Леонардо да Винчи. Тайная вечеря

«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи считается одним из выдающихся мировых шедевров. На этой фреске из монастыря Санта-Мария делла Грацие в Милане акцентирован момент эмоциональной реакции учеников на слова Христа об измене одного из присутствующих. Лицо, позы, жесты выражают различные чувства: негодование, удивление, грусть, несогласие, желание переспросить или убедить. Только испуганный Иуда (его лицо в тени) крепко держит в руке кошелёк с сребренниками...

Нетрадиционно для религиозного жанра, трактует этот распространённый сюжет испанский художник-модернист Сальвадор Дали.

Сальвадор
Дали.
Тайная
вечеря

Проанализируйте и сравните композиции разных авторов. Выскажите своё отношение к художественным трактовкам религиозного сюжета.

Икона, предмет поклонения, также особенный жанр живописи. Их пишут преимущественно на липовых досках; украшают специальными надписями и знаками. В иконах используется особая символика цвета, света, жестов, атрибутов, пространства (так называемая «обратная перспектива»). Все персонажи на иконах изображаются в определённых традиционных позах и одежде, их святость подчёркивается сиянием вокруг голов — нимбами.

Иов Кондзелевич.
Икона «Тайная вечеря»

С иконы Иова Кондзелевича на зрителя смотрят лишь два лица: Иисуса и Иуды, который в одной руке держит нож, а в другой, спрятанной за спиной, деньги. Эти два образа выражают противоположные жизненные позиции: человечность и любовь, с одной стороны, а с другой — зло, коварство, предательство, бесчестие.

Назовите особенности иконы как произведения искусства.

Для создания шедевров недостаточно только таланта и желания художника, он также должен владеть специальными знаниями, в частности, знать правила создания композиции — построения произведения живописи. Подобно стволу дерева, она органично связывает элементы картины между собой в единое гармоничное целое.

Сандро Боттичелли.
Мадонна Магнификат

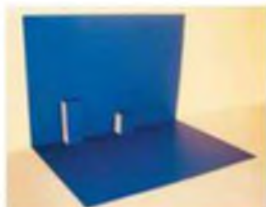
Столетиями художники искали самые выразительные композиционные схемы. В результате важнейшие по сюжету элементы изображения располагаются не хаотично, а образуют простые геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг (тондо), овал и т.д.

В чём особенности композиции «Мадонны» С. Боттичелли? Попробуйте нарисовать композиционную схему этого произведения.

дайте открытку «Поющие ангелочки» (коллаж). Используйте разнообразные материалы: фольгу (для звёзд), нити (для струн арфы) и приём набрызг.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКАТУЛКА

Витраж — произведение монументального искусства, выполненное из цветного стекла и воспринимаемое благодаря сквозному освещению.

Икона (от греч. — рисунок, образ) — изображение лиц или событий священной или церковной истории, являющихся предметом поклонения.

Мозаика — изображение, выполненное из разноцветных кусочков камней, стекла (смальты), керамики, дерева.

Фреска — живопись по сырой штукатурке с использованием специальных водяных красок.

1. Каким сюжетам и образам посвящены произведения религиозного жанра?

2. Какие техники монументальной живописи применяются в храмах?

3. Назовите художественные особенности иконы.

4. **Самостоятельный поиск.** Используя справочную литературу и сеть Интернет, найдите информацию о современном развитии религиозного жанра в изобразительном искусстве.

5. **Художественный проект.** Подготовьте коллективную работу — туристический буклет. *Рекомендуемые темы:* «Монументальные росписи нашего храма», «Фрески Софии Киевской», «Иконы Богородицы».

ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО ДУХОВНОСТИ

9. ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫЕ ЖАНРЫ

Во все времена люди ценили хоровое пение. Совместное вокальное исполнение сопровождало человека везде — в военном походе, во время работы и отдыха.

Как и в прошлом, звучание хора и ныне захватывает публику своей мощью, мелодичностью, вызывает положительные эмоции. Особое влияние на человека имеет духовная хоровая музыка.

Вспомните звучание различных хоров. Где можно услышать хоровую музыку?

Сандро Боттичелли. Мадонна с младенцем и поющие ангелы

Духовные музыкальные произведения связаны с текстами религиозного содержания и предназначены преимущественно для исполнения в храме. Они призваны пробуждать в человеке ощущение прекрасного, волновать сердца и «трогать» души. Не случайно на старинных картинах певчих изображали с одухотворёнными лицами, нередко — в облике поющих ангелов.

Композиторы создают духовные хоровые произведения в разных жанрах, одним из которых является *оратория*. Это большое многочастное музыкальное произведение для солистов, хора и оркестра, имеющее обычно драматический сюжет. Музыка ораторий отличается особой торжественностью. Возвышенное исполнение хора поддерживается мощным звучанием симфонического оркестра.

С жанром оратории связана традиция вставать во время торжественного звучания хора. А возникла эта традиция так. Когда величественная оратория немецкого композитора Г. Ф. Генделя «Мессия» исполнялась в Лондоне, король Георг II был так взволнован от первых звуков произведения, что даже вскочил с места. За ним, охваченный возвышенными чувствами, поднялся и весь зал. Название этой оратории связано с христианским пониманием личности Иисуса Христа как Мессии.

Георг Фридрих Гендель. Оратория «Мессия» (1 часть, фрагмент).

Попробуйте определить исполнительский состав оратории. Представьте, что это произведение исполняет не хор, а солист. Как изменится характер звучания?

Распространён и такой жанр духовной музыки, как *месса* — масштабное вокальное или вокально-инструментальное произведение циклического построения. Месса траурного содержания называется *реквием*. В православных и греко-католических храмах мессы называются *литургиями* и исполняются хором *a cappella* — без инструментального сопровождения.

Для любознательных: из истории жанра

С созданием знаменитого «Реквиема» В.-А. Моцарта связана довольно таинственная история, привлёкшая внимание многих его биографов и почитателей творчества. Однажды к Моцарту пришёл незнакомец во всём чёрном, маске и заказал... реквием. Заказ был для него важен, потому что придворные интриги, послужившие причиной провалов оперных спектаклей композитора, поставили его семью на грань бедности. Моцарт принял за «Реквием» со всей страстью измученной души, поскольку был убеждён, что пишет эту музыку... для себя. Предчувствие гениального маэстро оправдалось: он ушёл в мир иной, оставив «Реквием» незаконченным... Потом биографы выяснили, что заказчиком «Реквиема» был один граф, который решил выдать оплаченное композитору произведение за своё собственное.

Вольфганг Амадей Моцарт. «Реквием», хоры «Dies Irae» («День гнева»), «Lacrimosa» («День слёз»).

Исполнение «Реквиема» В.-А. Моцарта в соборе Зальцбурга

Украинская духовная хоровая музыка, развивающаяся в течение тысячи лет, имеет свои выдающиеся достижения, в частности, особый жанр — *хоровой концерт*. Это циклическое произведение для четырёхголосного хора *a cappella*. В период возникновения жанра хоровые концерты служили для исполнения во время богослужений, однако сегодня их можно услышать и в концертных залах.

Выдающиеся образцы хоровых концертов принадлежат Максиму Березовскому, Артемию Веделю и Дмитрию Бортнянскому, которые создавали концерты, разнообразные по образному содержанию: лирические, драматические, торжественные, скорбные.

Первый из украинских хоровых концертов — «Не отвержи меня во время старости» Березовского имеет лирически-скорбный характер. В нём композитор обращается к вечным темам добра и зла, жизни и смерти, душевной чистоты и бездуховности. В произведении четыре части: *Adagio*, *Allegro*, *Adagio*, *Moderato*. Контраст между ними не только образный и темповый, но и ладовый (чередование минорных и мажорных частей).

Инна Коломиец.
Памятник
Максиму
Березовскому
в Глухове

Максим Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи меня во время старости» (фрагменты из разных частей).

Охарактеризуйте свои впечатления от музыки. Приведите примеры применения композитором контраста.

Портрет композитора

Максим Созонтович БЕРЕЗОВСКИЙ (1745—1777) — выдающийся украинский композитор, основатель циклического хорового концерта.

Родился композитор в Глухове. Здесь он получил начальное музыкальное образование в единственной в Российской империи музыкальной школе, готовившей певцов для Санкт-Петербургской придворной капеллы. Именно с Петербургом связана его дальнейшая судьба. Сохранились документальные свидетельства, о том, что 14-летний юноша с успехом выступил в роли солиста (тенор) итальянской оперной труппы, созданной при императорском дворе.

Одарённого музыканта отправляют на стажировку в Италию, где он успешно сдал экзамен и получил звание академика музыки. Его имя было вычеканено на доске почётных студентов Болонской академии рядом с гениальным Моцартом.

В Италии композитор написал оперу «Демофонт», сонату для скрипки и челобало. Эти произведения стали первыми образцами оперного и камерно-инструментального жанров в отечественной музыке.

Михаил Горловый.
Максим
Березовский

ЯКИЙ ТИ ДОБРИЙ, БОЖЕ

Слова В. Щурапа

Музыка Б. Вахнянина

Який ти добрий, Боже,	А ми собі співаєм,	А ми собі співаєм,
Даєш нам все, що гоже,	Як пташечки під гаєм,	Бо ще журби не знаєм,
Даєш нам голосочок	Як ластівоньки в стрісі,	Бо Ти, ласкавий Боже,
До гарних співаночок.	Як щиглик на горісі.	Даєш нам усе гоже.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКАТУЛКА

Литургія (от греч. — общее дело) — жанр хоровой духовной музыки, наименование богослужения в христианской церкви, сопровождающееся пением.

Месса (от лат. и итал. — отпущаю) — музыкальный жанр, многочастное хоровое произведение, написанное на духовный текст для исполнения во время католического богослужения.

Ораторія (от лат. — говорить, умолять) — большое концертное произведение для хора, певцов-солистов и симфонического оркестра.

Хоровой концерт (от итал. — соревнуюсь) — большое циклическое произведение для хора *a cappella* на религиозные тексты.

1. С какими хоровыми жанрами вы ознакомились?
2. Подберите слова-характеристики к явлению «духовная музыка».
3. Поинтересуйтесь, какие известные композиторы писали оратории.
4. Подумайте над высказыванием Василия Сухомлинского: «Благодаря музыке в человеке пробуждается представление о возвышенном, величественном, прекрасном не только в окружающем мире, но и в самом себе... Если в раннем детстве донести до сердца ребенка красоту музыкального произведения, он поднимется на такую ступеньку культуры, которая не может быть достигнута никакими другими средствами...» Согласны ли вы с выдающимся педагогом?
5. **Самостоятельный поиск.** Узнайте, как развивается духовная музыка сегодня. Где её можно услышать? Можно ли считать обращение эстрадных исполнителей к религиозным темам развитием духовного жанра в музыке?

ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ

10. ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖАНР

Важные события общественной жизни, действия конкретных известных лиц находят своё отражение на картинах *исторического жанра*. Воссоздавая реальные события, художники высказывают отношение к ним согласно эстетическим взглядам своей эпохи.

Исторический жанр развивался в рельефах старинных цивилизаций Египта, Рима, Индии, стеллах майя, книжных миниатюрах Византии, Киевской Руси, фресках эпохи Возрождения, гобеленах Франции и Фландрии.

Произведения исторической живописи невозможно ограничить жёсткими границами жанра. В отдельных случаях портрет, пейзаж или бытовая сцена по смыслу поднимаются до уровня исторического обобщения.

Яркий пример исторической живописи — это картина Карла Брюллова «Последний день Помпеи».

Как художник передаёт трагедию людей, погибающих в море огня? Обратите внимание на выражения их лиц, позы и жесты. Как при помощи цветовой гаммы и композиции художник передаёт драматизм событий?

Карл Брюллов. Последний день Помпеи

Огюст Роден. Граждане Кале

В произведениях исторического жанра часто изображают человека или группу реальных людей. Такие изображения называют *историческим портретом*. Пример — реалистическая скульптурная композиция «Граждане Кале» Огюста Родена. Во время Столетней войны французы почти год держали оборону крепости Кале. Лишь голод вынудил их сесть за стол переговоров. Английский король-победитель потребовал выдать ему шестерых самых знатных и богатых граждан, намереваясь их казнить в назидание другим.

Они согласились и, следуя своей судьбе, вынесли ключи от города. Позднее королева уговорила короля простить этих граждан.

? Какие памятники установлены в твоём родном крае? Расскажи о тех из них, которые, по твоему мнению, относятся к историческому жанру.

В прошлом нередко стены архитектурных сооружений, входы дворцов украшали рельефные изображения в виде декоративного щита с гербом или эмблемой. Такая деталь оформления называется *картуш*.

1 — картуш с гербом меценатов Терещенко в Киеве; 2 — фрагмент карты Украины Гиёма де Боплана; 3 — картуш на доме Бетховена в Вене

? Создайте картуш на историческую тематику (цветные карандаши или пластилин). Рекомендуемые темы: «Герб моей семьи», «Колесо Судьбы».

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКАТУЛКА

Исторический жанр — жанр изобразительного искусства, изображение исторических событий и деятелей, социально значимых явлений в истории общества.

Картуш (от франц. — буквально «свёрток») — скульптурное (лепное) или графическое украшение в виде декоративно обрамленного щита или полуразвёрнутого свитка, на котором размещают надписи, гербы, эмблемы и т.п.

- ?**
1. Что вам известно об историческом жанре в изобразительном искусстве?
 2. Объясните, что такое «картуш».
 3. В каких видах искусства чаще всего отражена историческая тематика?
 4. **Творческое задание.** Представьте себя художниками. Какие исторические события из прошлого или современности вы хотели бы отразить в своём произведении? Объясните.
 5. **Самостоятельный поиск.** Узнайте, какие украинские художники работали в историческом жанре.

ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ

10. ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫЕ ЖАНРЫ: КАНТАТА

По сравнению с ораторией, кантата — хоровое произведение меньшей формы, имеющее преимущественно камерный характер. Кантата отличается соответственно и меньшими масштабами, и, чаще всего, отсутствием драматической разработки сюжета.

Как правило, светские кантаты определённого исторического направления посвящаются выдающимся событиям или известным личностям, например: «На вічну пам'ять Котляревському» Николая Лысенко, «Шевченкові» Кирилла Стеценко.

Кантата — это музыкальное произведение, состоящее из нескольких частей и исполняемое хором, солистами и симфоническим оркестром. Чаще всего все её части объединены между собой общей идеей, ведь они последовательно раскрывают одну тему. Возможности музыкального искусства и литературы в соединении с их выразительными средствами позволяют авторам кантаты (поэту и композитору) ярко и разнообразно воплотить свой замысел.

Для любознательных: из истории жанра

Сценическая кантата «Кармина Бурана» (баварские песни) немецкого композитора Карла Орфа для хора, солистов, танцоров и оркестра — это история человеческой судьбы. В её основе — песни и стихи из старинных рукописей (на немецком, французском, латыни), написанные студентами, монахами, странствующими актёрами, так называемыми вагантами.

Песенные и оркестровые номера — это контрастные картины жизни человека: радость, счастье, любовь, красоты весенней природы; и также нелёгкая жизнь бедных людей, печаль (иногда и отчаяние), сатира.

Решающим для Орфа оказался выбор жанра, объединяющего черты кантаты, оратории, оперы, драматического спектакля, хореографии. В этом необыкновенном синтезе прослеживается влияние театра — стихии Орфа. Кантата начинается и заканчивается хоровым гимном, восхваляющим Форуну.

Рисунок
«Колесо Фортуны»
на первой странице
старинного сборника
«Кармина Бурана»

Карл Орф. Хор «О, Фортуна!» из кантаты «Кармина Бурана».

Охарактеризуйте динамическое развитие музыки, её ритм.

Портрет художника

Карл Орф (1895—1982) — немецкий композитор и педагог. Родился в Мюнхене, где и закончил консерваторию. Много лет Карл Орф работал в Зальцбурге, руководя «Институтом Орфа», воплощавшем в жизнь целостную систему эстетичного воспитания детей, включающую все виды искусств.

Произведения композитора отличаются мудрой простотой. Оперы «Луна», «Умница» стали очень популярными и вошли в репертуар театров многих стран. «Кармину Бурану» часто исполняют на открытых площадках в Мюнхене и других немецких городах во время недель культуры. В постановках участвуют также и школьные хоры.

Енз Руш.
Портрет
Карла Орфа

Для любознательных

Слово «хор» на древнегреческом буквально означает — *гурьба, собрание поющих*. Существует также предположение, что это слово ведёт своё происхождение от названия солнечного божества давних славян — «Хорс».

На украинских землях хоровое пение известно со времён Киевской Руси. Поворотным моментом в развитии отечественной хоровой музыки стало Крещение Руси в 988 году, когда хоры начали звучать в христианских храмах. Хоровые коллективы появились тогда в монастырях и при княжеских дворах.

Хоровое пение развивалось от одноголосия до многоголосия.

Старинное нотное письмо

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКАТУЛКА

Кантата (от итал. — петь) — вокально-хоровой жанр светской или духовной музыки.

1. Назовите жанровые особенности кантаты.
2. Сравните кантату с другими вокально-хоровыми жанрами.
3. **Творческое задание.** Представьте себя режиссёром постановки кантаты К. Орфа «Кармина Бурана» под открытым небом и опишите особенности своей сценической трактовки.
4. Обсудите с одноклассниками известные вам правила пения в составе хора.
5. **Самостоятельный поиск.** Исследуйте, какие кантаты создавались для детских хорov, каким темам они были посвящены.

11. БАТАЛЬНЫЙ ЖАНР

Героизм, мужество, достоинство, силу и другие человеческие качества передают изображения военных событий, темы войн, битв, солдатского быта. Это — батальный жанр в искусстве. Как правило, батальные произведения — героические: они изображают особенно важные моменты битв и военных походов. Такие картины воплощают гордость и преклонения перед силой, воспевают мужество, но могут раскрывать и весь ужас битвы, осуждать боль и разрушение, причинённые войной. Произведения о войне часто становятся определённой реконструкцией исторических событий.

Камалетдин Бехзад
Битва Искандера с Дарием

Для любознательных: из истории жанра

Формирование батального жанра началось в XVI в., тем не менее изображения битв известны в искусстве с древнейших времён. Например, рельефы Древнего Востока показывают царя или полководца, уничтожающего врагов, осаждающего города, ведущего военные походы. В древнегреческой вазописи воспета военная доблесть мифологических героев. Рельефы на древнеримских триумфальных арках — это картины походов и побед императоров. В Средневековье битвы изображали на коврах, гобеленах, книжных миниатюрах. Батальный жанр в отечественной живописи пронизан особым духом патриотизма, стремлением воздать честь героизму и мужеству воинов.

Найдите и исследуйте примеры произведений батального жанра в музеях, а также вокруг вас (памятники, мемориальные доски и т.д.). На какие их особенности вы обратили внимание?

Художники используют композицию как универсальное средство, чтобы создать живописное полотно, скульптуру или произведение декоративного искусства и достичь их образной выразительности.

Основные закономерности построения художественного произведения, правила и приёмы его композиции включают: передачу движения (динамики), покоя (статики), ритма, симметрии и асимметрии, равновесия частей и выделение композиционного центра.

Как при помощи цвета художники передают драматизм исторических событий? Какая из композиций динамическая, а какая — статичная?

1 — Николай Самокиш. Бой Максима Кривоноса с Яремой Вишневецким;

2

2 — Василий Лопата. Из иллюстраций к «Слову о полку Игореве»

Нарисуйте отважного воина на его верном коне, героя картины батального жанра (гуашь или акварель).

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКАТУЛКА

Батальный жанр (от франц. — битва) — жанр изобразительного искусства, посвященный темам войны, жизни армии.

1. Приведите примеры изображения батальных сцен в различных видах искусства.

2. Докажите, что батальный жанр является одной из разновидностей исторического жанра.

3. Подумайте, можно ли утверждать, что произведения батального жанра передают только героическое, бодрое и возвышенное настроение.

4. **Самостоятельный поиск.** Узнайте из разных источников, какие художники работали в батальном жанре. Поделитесь своими открытиями с одноклассниками.

5. **Творческое задание.** В свободное время пофантазируйте и создайте мини-рассказы о подвигах своего любимого героя-воина. Подберите соответствующую маршевую музыку.

11. БАТАЛЬНЫЕ СЦЕНЫ В МУЗЫКЕ

История каждого народа богата знаменательными событиями, которые часто отображаются в искусстве — музыке, поэзии, живописи, кинематографе. Ведь в историческом прошлом — истоки культурной жизни каждой нации.

Историческая тематика представлена многими жанрами музыкального искусства — народными песнями и думами, вокальными и инструментальными произведениями композиторов-профессионалов.

Вспомните и исполните украинские песни на историческую тематику.

Самые яркие исторические события и батальные эпизоды воплощены в масштабных хоровых и музыкально-театральных произведениях — кантатах, ораториях, операх.

Для любознательных

Оперу «Битва при Леньяно» Джузеппе Верди создал в период, когда революционная волна 1848 г. захлестнула всю Европу. Грандиозное народное восстание охватило Палермо — столицу Сицилии. Битва при Леньяно 29 мая 1176 г. перекликалась с героическими событиями, свидетелем которых был сам композитор.

Либретто к опере на исторический сюжет о далёком прошлом итальянского народа написал Сальваторе Каммарано. Действие происходит в оккупированной Северной Италии неподалёку от Милана. Объединённое войско ломбардийцев разгромило армию тевтонских рыцарей под командованием императора Фридриха Барбароссы.

Массимо д'Азельо. Битва при Леньяно

Премьера оперы в четырёх действиях состоялась в Риме 27 января 1849 г. Публика была в восторге. Театр украсили национальными флагами, спектакли сопровождалась патриотическими демонстрациями римлян. Итальянцы приветствовали хор из первого действия оперы восклицаниями «Viva Italia!» («Пусть живёт Италия!»), воспринимая его как пылкий призыв к борьбе народа за свободу родины. Эта героико-патриотическая опера имела огромный успех в Италии.

Битва при Леньяно упоминается в современном гимне Италии, ежегодно проводятся её инсценировки, увертюра из одноимённой оперы Дж. Верди исполняется многими оркестрами, в том числе и духовыми.

Джузеппе Верди. Опера «Битва при Леньяно». Увертюра (в исполнении симфонического и духового оркестра), хор «Viva Italia!» из 1 действия, хоры царей.
Охарактеризуйте прослушанную музыку. Ощущаются ли в ней признаки батального жанра?

Портрет композитора

Джузеппе ВЕРДИ (1813–1901) — итальянский композитор, автор многочисленных опер, ставших непревзойдёнными образцами этого музыкального жанра.

Родился в селе Ронколе в провинции Парма, которая к тому времени входила в состав Наполеоновской империи. С 11 лет Джузеппе исполнял обязанности органиста в родном Ронколе. Музыкальным образованием он был обязан своему покровителю — купцу Антонио Бареcci: тот забрал музыкально-одарённого мальчика в свой дом, нанял лучшего учителя, а потом оплачивал его частные уроки в Милане, ведь попытка Верди поступить в консерваторию оказалась неудачной. За ранний период творчества композитор написал большое количество маршей, танцев, песен и романсов.

В 1839 г. в миланском театре «Ла Скала» состоялась премьера первой оперы Джузеппе Верди «Оберто, граф ди Сан-Бонифачо». С тех пор композитор пишет оперы, которые публика неизменно воспринимала с энтузиазмом. Вершинами оперного искусства стали такие шедевры, как «Риголетто», «Трубадур», «Травиата», «Отелло», «Аида».

Джованни Болдини.
Портрет
Джузеппе Верди

Мемориал Верди в Парме

Исторические события и фигуры представлены в украинских операх «Тарас Бульба» Николая Лысенко; «Запорожец за Дунаем» Семёна Гулака-Артемовского; «Довбуш» Станислава Людкевича; «Богдан Хмельницкий» Константина Данькевича и др. Героические подвиги народа отражены в историко-эпических операх «Князь Игорь» Александра Бородина, «Иван Сусанин» Михаила Глинки, кантате «Александр Невский» Сергея Прокофьева.

Анатолий Петрицкий. Эскизы костюмов к опере «Тарас Бульба»

Сергей Прокофьев. Кантата «Александр Невский» (часть 5: «Ледовое побоище»). Подумайте, почему считается, что батальная сцена кантаты — яркий образец изобразительности в музыке.

ГЕЙ, ВИ, КОЗАЧЕНЬКИ

Слова В. Крищенко

Музыка Г. Татарченко

В темпе марша

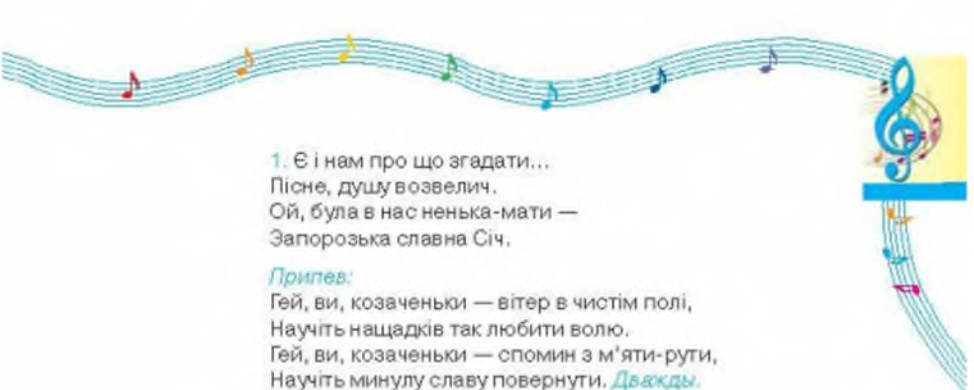
Є (нам) про щэ - да - ти... Пі - не, ду - шу воз - ве - лич. Ой, бу - ла в нас нень - ка -

ма - ти — За - по - ро - зь, ка - сла - ва СН. Гей, ви, ю - за - чень - ки —

ві - терчи - с - тім по - лі На - у - чіть на - щад - ків так ло - би - ти

во - лю. Гей, ви, ю - за - чень - ки — спо - мин зм'я - ти - ру - ти,

На - у - чіть ми - ну - лу сла - ву по - вер - ну - ти. ти.

1. Є і нам про що згадати...
Пісне, душу возвелич.
Ой, була в нас ненька-мати —
Запорозька славна Січ.

Припів:

Гей, ви, козаченьки — вітер в чистім полі,
Научіть нащадків так любити волю.
Гей, ви, козаченьки — спомин з м'яти-рути,
Научіть минулу славу повернути. *Дважды.*

2. Круточола наша доля,
Не вода в ній — кров тече.
Козаку найперше — воля,
Козаку найперше — честь.

Припів:

3. А прийшла лиха година —
Впав козак наш у траві,
Щоб іскрилась Україна
На гетьманській булаві.

4. Обросила землю рана
Із козацького чола,
Щоб неправда помирала,
Щоби правдонька жила.

Припів:

Припів:

1. Назовите основные вокально-хоровые жанры и объясните, чем они отличаются.

2. Какая тематика преобладает в кантатах и ораториях (чему они обычно посвящены)?

3. Вспомните произведения разных видов искусства на патриотическую тему. Какие чувства они у вас вызывают?

4. **Творческое задание.** Прочитайте поэтические строки. Попробуйте создать мелодии к ним. Подумайте, какими должны быть мелодии к стихам о родине.

Дзвін шабель, пісні, походи,
Воля соколина
Тихі зорі, ясні води —
Моя Україна.
Синь гаїв, поля, світання,
Пісня солов'їна,
Ніжний шепіт і зітхання —
Моя Україна.

Струмок серед гаю, як стрілочка.
На квітці метелик, мов свічечка.
Хвилюють, малюють,

квітують поля —

Добридень тобі, Україно моя!

Павло Тичина

Володимир Сосюра

5. **Художественный проект.** Подготовьте и проведите в школе литературно-музыкальный вечер на тему «Героические песни моего народа».

ПРЕКРАСНЫЕ ЖИЗНИ МГНОВЕНИЯ

12. БЫТОВОЙ ЖАНР

Повседневную жизнь человека — частную и общественную — с минутами увлечения и радости или, наоборот, грусти и сомнений художники отображают в произведениях *бытового жанра*. И если в исторической живописи внимание сосредоточено на исключительных событиях, важных для всего народа или даже человечества, то содержанием живописных произведений бытового жанра является то, что повторяется в жизни людей из года в год, из века в век: работа и профессиональные увлечения, развлечения и прогулки, забота о детях и т.п. Художники с особыми чувствами запечатлевали тихие мгновения повседневной жизни с её обычными занятиями: эти темы были и остаются главным содержанием картин бытового жанра.

Бытовые сцены
из жизни древних египтян

Мастерская восточных
каллиграфов и мастеров миниатюр

Как самостоятельный, бытовой жанр оформился в творчестве «малых голландцев».

Творческим идеалом этой группы художников, к которой принадлежал и Ян Вермеер, была спокойная жизнь простых людей, изображённых в простых домашних интерьерах — маленьких уютных комнатках и обычных кухнях. Композиции для бытовых сцен художники часто выбирают однофигурные, детали в них прописываются с огромным вниманием к мелочам.

Минутки отдыха, семейные праздники и жанровые сцены — любимые темы художников разных стран и эпох.

Ян Вермеер.
Служанка с кувшином молока

Карл Ларссон. Сочельник

Какие события изображают бытовые сцены? Где и когда они происходят? Как об этом «рассказывают» детали картин? Охарактеризуйте композиции произведений, средства выразительности. Создайте короткий рассказ по сюжету одной из картин.

Портрет художника

Ян ВЕРМЕЕР (1632—1675) — голландский художник-живописец, представитель так называемой дельфтской школы. Всю жизнь провёл в городе Дельфте, торговал картинами. Писал преимущественно жанровые сцены, пронизанные светом, атмосферой покоя и цветовой гармонии (нередко с сочетанием оттенков голубого и жёлтого).

К известным картинам этого мастера бытового жанра в первую очередь относится «Служанка с кувшином молока», имеющая также другие названия — «Повариха», «Молочница». Фигура женщины окружена светом и воздухом, её силуэт чётко обрисован на фоне белой стены. На столе — разбросанный натюрморт, в нём художник мастерски передаёт фактуру каждого предмета — зернистость золотистых хлебов, рельефность плетёной корзины.

Ян Вермеер.
Автопортрет

Ян Вермеер.
Мастерская художника
(Аллегория живописи)

Что происходит на картине? Кого рисует художник? Охарактеризуйте образы музы и художника. Опишите детали интерьера комнаты. Подумайте о названии картины, предложите свой вариант.

Создайте силуэтную композицию «Приглашение на кофе». Передайте волшебную атмосферу одной из представленных сцен.

Художественно-творческие советы

Чтобы композиция произведения была уравновешенной, целостной, художнику нужно учитывать много важных нюансов, в частности:

- массу предметов, их видимый «вес»;
- выразительность силуэтов;
- позы и жесты героев;
- ритмичность чередования линий и пятен.

Татьяна Ткаченко.
Вытинанка
по сюжету
«Кофейной
кантаты»

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКАТУЛКА

Бытовой жанр — жанр изобразительного искусства, который воспроизводит сцены повседневной, обыденной жизни.

1. Назовите признаки бытового жанра.
2. Сравните произведения исторического и бытового жанров.
3. В свободное время, используя различные источники, поинтересуйтесь произведениями бытового жанра, выберите сюжет наиболее понравившейся картины и поделитесь своими впечатлениями с одноклассниками.
4. **Самостоятельный поиск.** Исследуйте самостоятельно, как развивается бытовой жанр в современном искусстве. Можно ли считать рекламные плакаты и ролики разновидностями бытового жанра?
5. **Творческое задание** (работа в группах). Вместе с друзьями создайте «живую картину» бытового жанра (пантомиму) по сюжету вашего любимого произведения искусства.

ПРЕКРАСНЫЕ ЖИЗНИ МГНОВЕНИЯ

12. МУЗИЦИРОВАНИЕ В БЫТУ

Наверное, нет человека, которому не случилось петь вместе с друзьями или в семейном кругу. Не удивительно, что сегодня стали очень популярными разные музыкальные акции при участии любителей — конкурсы семейных ансамблей, фольклорные или детские песенные фестивали.

Бытовое музицирование распространено с глубокой древности. Нередко художники изображали на своих полотнах не только музыкантов-профессионалов в торжественной атмосфере концертного зала, но и исполнителей-любителей в камерной обстановке, в частности, в кругу друзей или у семейного очага.

1

1 — Нецке;

2 — Чен Йонгл, Мелодия для богатого урожая;

3 — Лоренцо Коста. Концерт;

4 — Аббат Николо. Концерт;

5 — Пьер Огюст Ренуар. Женщина с гитарой

2

3

4

5

На каких инструментах играют исполнители? Как художники подчёркивают своеобразие бытовых сцен с изображёнными на них музыкантами?

Вы уже знаете, что И.-С. Бах был серьёзным композитором, создавал сложную полифоническую музыку. Он написал около двухсот духовных кантат. Но в его творческом наследии есть и шутивая «Кофейная кантата». В ней рассказывается об увлечении молодых современников композитора новым в те времена напитком — кофе. Мелодии из этой кантаты во времена Баха были популярны в молодёжной среде, их напевали, как обычные песни.

Иоганн Себастьян Бах. Кофейная кантата (фрагменты на выбор).

Охарактеризуйте музыку кантаты. Разыграйте сцены произведения «в ролях» (пантомима).

Сцены вечера-концерта «Кофейная кантата» в Киевском театре оперетты

Виртуальная экскурсия

Национальная оперетта Украины — это современный европейский музыкальный театр, место рождения и развития талантов, возможностей и сенсационных проектов, встреч известных деятелей современности; культурный центр, где царят эмоции, удивление, восхищение, а ещё всегда ощущается движение вперёд. Именно здесь вы можете выбрать музыку, которая вам нравится. Это может быть классическая оперетта, шоу-балет, музыкальная сказка, мюзикл и так далее.

С репертуаром Национального академического театра оперетты вы можете ознакомиться на сайте: <http://operetta.com.ua>

1. Расскажите, что нового вы узнали о бытовом музицировании.
2. Приведите примеры бытового музицирования в вашей семье или в семьях ваших друзей и знакомых.
3. Как обогатились ваши представления о творческом портрете И.-С. Баха?
4. Попробуйте дать обобщающую характеристику вокально-хоровым жанрам.

5. Художественный проект. Создайте тематические коллекции из произведений живописи, посвящённых музыкантам и музицированию.

13. ПРАЗДНИК ЖИЗНИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Бытовой жанр посвящён повседневной жизни людей, которые чаще всего являются современниками художника. И потому закономерно, что бытовые изображения известны с глубокой древности — это сцены охоты, обрядов первобытных людей; бытовые сценки на древнегреческих вазах; мозаики, росписи и рельефы Древнего Востока.

Какие виды изобразительного искусства могут воспроизводить бытовые сцены?

Для любознательных: из истории жанра

Особенно ярко бытовой жанр проявился во Франции. Художники Ф. Милле, Г. Курбе, О. Домье с теплотой и сочувствием передавали на своих реалистических картинах тяжёлую жизнь простых людей.

В наследии русских живописцев: А. Венецианова, П. Федотова, И. Репина и других — воспеты быт и труд человека. На некоторых картинах можно увидеть разоблачительные оценки современной художникам действительности.

Бытовая тематика привлекала многих украинских художников, в частности Ф. Кричевского, Ф. Крasicкого, Т. Яблонскую.

Часто в произведениях бытового жанра авторы создают многофигурные сложные композиции, изображают фигуры людей в движении.

Гюстав Курбе.
Веяльщицы

Мария Ладоненко.
Три поколення

Сравните картины бытового жанра, выполненные художниками прошлого и современными. Какая манера — реалистическая или фантастическая — более характерна для этого жанра?

Фотий Красицкий. Гость из Запорожья

Какую бытовую сцену мы видим на картине? Где разворачиваются события? Кого изображает художник? Опишите внешний вид людей, их занятия. Поясните, как колорит картины влияет на общую атмосферу.

Портрет художника

Пьер Огюст РЕНУАР (1841–1919) — французский художник, искусство которого отличается живым интересом к человеку.

Творческое наследие художника поражает — около 6000 картин! Значительное место в его светлом жизне-утверждающем творчестве принадлежит произведениям бытового жанра, в частности картинам, на которых «звучит» музыка.

Автопортрет

Пьер Огюст Ренуар.

Бал в Мулен де ла Галетт

Цирк — это праздник музыки, силы, сноровки, яркая сценическая постановка в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра. Нередко это удивительное искусство можно наблюдать и на картинах художников. Такие произведения также могут относиться к бытовому жанру, ведь радость и счастье, которые дарит цирк, — это волшебные мгновения нашей жизни.

Обратите внимание на особенности композиции картин бытового жанра: динамику и выразительность поз и жестов героев.

1 — Эдгар Дега. Илер Жермен; 2 — Пабло Пикассо. Цирк; 3 — Цирк (палехская роспись)

Создайте аппликацию «На арене цирка». Используйте силуэт как основное средство художественной выразительности. Постарайтесь передать утонченность танцовщицы.

1. Какие темы раскрывают произведения бытового жанра?
2. Что такое силуэт? Попробуйте объяснить его художественные особенности.
3. Какие темы бытового жанра привлекают художников сегодня?
4. **Творческое задание.** Проведите в классе игру «Узнай жанры циркового искусства» (*пантомима*), изображая клоунов, жонглёров, акробатов, фокусников.
5. Придумайте, как должна выглядеть открытка, посвящённая Международному дню счастья. К какому жанру изобразительного искусства она относится?

13. ПУСТЬ ЖИВЁТ ОПЕРЕТТА!

Хотите ли вы побывать в вихре яркого и зажигательного праздника? Тогда приглашаем погрузиться в радостный и разноцветный мир оперетты.

Жанр оперетты — это синтез музыки, танца и виртуозной игры актёров-вокалистов в сопровождении оркестра, хора и балета, а ещё — шутки, веселье и радостное настроение. Только в оперетте присутствуют светлая беззаботность, готовность смеяться над предметами и ситуациями, которые в повседневности обычно вызывают горькие раздумья о несовершенстве мира и человека.

Слово «оперетта» очень похоже на слово «опера». И это не удивительно, ведь оно означает «маленькая опера». У этой «младшей сестры» есть все основные части оперы — увертюры, арии, ансамбли, хоры. Только спектакли в жанре оперетты имеют комический сюжет с разговорными диалогами, чередующимися с музыкальными номерами; музыкальные номера в них короче оперных, музыка оперетты имеет преимущественно лёгкий, развлекательный характер.

Тем не менее, несмотря на лёгкость восприятия, оперетта довольно сложна для исполнителей. Ведь актёры оперетты должны быть настоящими универсалами: кроме умения петь, они должны хорошо танцевать, талантливо исполнять свою роль, обладать чёткой дикцией и, главное, — уметь дарить радость.

Фрагменты из оперетт: «Летучая мышь», «Принцесса цирка», «Сватанья на Гончарівці», «Сильва» (на выбор).

- 1 — сцена из оперетты «Летучая мышь»; 2 — сцена из оперетты «Сильва»;
3 — Киевский национальный академический театр оперетты;
4 — Одесский театр музыкальной комедии им. М. Водяного

Для любознательных: из истории жанра

«Отцом» жанра оперетты считают французского композитора Жака Оффенбаха. В 1858 г. он поставил первую оперетту. Интересно, что история этого жанра началась с того же сюжета, что и история оперы — мифа об Орфее и Эвридике ... но с добавлением в сюжет комичности и пародийности — «Орфей в аду».

Тем не менее, хотя оперетта и родилась во Франции, высочайшего взлёта этот жанр достиг в творчестве композиторов Иоганна Штрауса (самые известные его произведения — «Летучая мышь» и «Цыганский барон»), Франца Легара («Весёлая вдова», «Страна улыбок» и прочие), Имре Кальмана («Принцесса цирка», «Сильва», «Баядерка» и другие).

Выдающимся образцом жанра оперетты является «Принцесса цирка» Имре Кальмана, музыке которой присуща праздничность, отточенность мелодики и оркестровки.

Краткое содержание оперетты «Принцесса цирка»

Сюжет оперетты построен на развитии отношений главных героев спектакля — таинственного Мистера Икс — артиста цирка, никогда не снимающего маску, и княгини Палинской.

Княгиня Палинская, по условиям завещания её покойного супруга, должна на протяжении шести недель выйти замуж за соотечественника, в противном случае она не получит наследства. Среди претендентов — Великий князь Сергей Николаевич, которому княгиня отказала, и тот решает отомстить ей, опозорив в глазах светского общества. Для этого он предлагает Мистеру Икс познакомиться с княгиней под именем принца Кирасова. Княгиня влюбляется в красавца-принца и венчается с ним. Но коварный Великий князь сообщает княгине Палинской, что её муж — не настоящий принц, а циркан Мистер Икс, и она теперь — принцесса цирка. В гневе Мистер Икс открывает ей всю правду. Он — князь Палинский, племянник её покойного мужа, давно в неё влюблён. Именно из-за несчастной любви к княгине и ревности дяди молодой князь вынужден был стать цирковым артистом...

Арию Мистера Икса исполняет оперный певец Георг Отс (кадр из кинофильма «Мистер Икс»)

Имре Кальман. Ария Мистера Икс из оперетты «Принцесса цирка».

Охарактеризуйте образ Мистера Икс по музыке арии — его музыкального портрета.

СНЕЖИНКА

Слова Л. Дербенёва

Музыка Е. Крылатова

Умеренно

Ко -гда в дом во-дит год мо-ло-дой, А ста-рый у-хо-дит вдал, Сне-жин-ку хруп-кую спряч в ла-донь, Же-
ла-ни-е за-га-дай. Смот-ри с на-деж-дой в ноч-ну-ю синь, Не кре-пко ла-донь сжи-май, И
всё, о чём меч-та-лось, про-си, За-га-ды-вай и же-лай. И но-вый год, что вот-вот на-
ста-нет, Ис-полнит вмиг меч-ту тво-ю, Ес-ли сне-жин-ка не рас-
та-ет, В тво-ей ла-до-ни не рас-та-ет, По-ка ча-сы две-над-цать
бьют, По-ка ча-сы две-над-цать бьют. Ко-
По-ка ча-сы две-над-цать бьют. По-ка ча-сы две-над-цать бьют.

1. Когда в дом входит год молодой,
А старый уходит вдаль,
Снежинку хрупкую спрячь в ладонь,
Желание загадай.
Смотри с надеждой в ночную синь,
Не крепко ладонь сжимай,
И всё, о чём мечталось, проси,
Загадывай и желай.

Припев:

И новый год, что вот-вот настанет,
Исполнит вмиг мечту твою,
Если снежинка не растает,
В твоей ладони не растает,
Пока часы двенадцать бьют,
Пока часы двенадцать бьют.

2. Когда приходит год молодой,
А старый уходит прочь,
Дано свершиться мечте любой,
Такая уж эта ночь.

Затихнет всё и замрёт вокруг,
В преддверии новых дней,
И обернётся снежинка вдруг
Жар-птицей в руке твоей.

Припев.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКАТУЛКА

Оперетта (от итал. — буквально «маленькая опера») — музыкально-театральный жанр, объединяющий черты оперы (прежде всего комической), драматического театра и балета.

1. В чём особенность музыкально-театрального жанра оперетты?
2. Сравните жанры оперы и оперетты.
3. Поинтересуйтесь из других источников (в частности, Интернета), в каких видах искусства — кинематографе, театре был использован сюжет «Принцессы цирка».
4. В свободное время посмотрите разные киноинтерпретации оперетты «Принцессы цирка». Поделитесь впечатлениями с одноклассниками.
5. С помощью афиши приведите примеры популярных оперетт. Узнайте фамилии деятелей искусства, их создавших.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМИЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ
КРОК ДО СВЯТА

79-й театральний сезон
Репертуар на ЛЮТИЙ

1. СОРОЧИНСЬКИЙ ЕРМАКОН Музиканта: А. Козаченко Художника: А. Козаченко	14. МУЗІКА СЕРДЦЯ Музиканта: А. Козаченко Художника: А. Козаченко
2. ОСТРІВ СМАГІВ Музиканта: А. Козаченко Художника: А. Козаченко	15. НАДМУЗАЄВЬ НІТУМ Музиканта: А. Козаченко Художника: А. Козаченко
3. ЛЕТУЧА МІША Музиканта: А. Козаченко Художника: А. Козаченко	16. ЦІЛУЙ МЕНЕ, КЕТІ Музиканта: А. Козаченко Художника: А. Козаченко
4. ФІАЛКА МОНМАРТУ Музиканта: А. Козаченко Художника: А. Козаченко	17. WELCOME TO UKRAINE Музиканта: А. Козаченко Художника: А. Козаченко
5. ШЕВЧЕНКО LIVE Музиканта: А. Козаченко Художника: А. Козаченко	18. ЦИГАНСЬКИЙ БАРОН Музиканта: А. Козаченко Художника: А. Козаченко
6. ВАЛ У САВОІ Музиканта: А. Козаченко Художника: А. Козаченко	19. ЛАКІНА АХАЛЦІНА Музиканта: А. Козаченко Художника: А. Козаченко
7. ПРИГОДИ ВРЕМЕНСЬКИХ МУЗІКАНТІВ Музиканта: А. Козаченко Художника: А. Козаченко	20. ЗА ДВОМА ЗАВІСІМ Музиканта: А. Козаченко Художника: А. Козаченко
8. ЗА ДВОМА ЗАВІСІМ Музиканта: А. Козаченко Художника: А. Козаченко	21. НОЯ ЧАРІВНА ЛЕДІ Музиканта: А. Козаченко Художника: А. Козаченко
9. СІЛЬВА Музиканта: А. Козаченко Художника: А. Козаченко	22. НІСУЄР ІКС Музиканта: А. Козаченко Художника: А. Козаченко
10. ВЕСЕЛА ВДОРА Музиканта: А. Козаченко Художника: А. Козаченко	23. НАДМУЗАЄВЬ НІТУМ Музиканта: А. Козаченко Художника: А. Козаченко
11. ТАКЕ СВЯТІСЬКЕ ПІСНЯ Музиканта: А. Козаченко Художника: А. Козаченко	

ПАНОРАМА ИСКУССТВ:

14

1

2

3

4

ОРТОРИА ПЕЙЗАЖ СИМФОНІА ПОРТРЕТ ОПЕРА

4

Назовите одним словом.

3

Какие из портретов — парадные?

2

Какие виды портретов распространены в живописи и скульптуре?

1

Произведения каких жанров представлены на иллюстрациях?

ПРОВЕРЯЕМ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ

1

ОРАТОРИЯ ХОРОВОЙ КОНЦЕРТ КАНТАТА МЕССА РЕКВИЕМ

2

3

ПЕСНЯ

РОМАНС

БАЛЛАДА

СЕРЕНАДА

ГИМН

4

Какие из перечисленных жанров вокальной музыки распространены в фольклоре?

4

Назовите музыкальные произведения композиторов, изображённых на портретах. В каких жанрах они творили?

3

Какие из жанров хоровой музыки характерны именно для украинского искусства, а какие — нет?

2

Назовите музыкально-театральные жанры. Какой из них изображён на фотографиях?

1

II. ОБРАЗЫ ПРИРОДЫ В ЖАНРАХ ИСКУССТВА

МИР ЖИВОТНЫХ В ИСКУССТВЕ

15. АНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ ЖАНР

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, какой из жанров изобразительного искусства появился раньше всех?

Вспомните расписанные пещеры первобытных людей. Каких изображений на их стенах было больше всего?

Стой поры, когда первобытный человек начал изображать на стенах пещер животных, берёт своё начало *анималистический* жанр — один из древнейших в изобразительном искусстве. И сегодня образы животных можно увидеть всюду — в профессиональной живописи, графике, скульптуре, декоративном искусстве, а также в дизайне и рекламе. Художников, специализирующихся в этом жанре, называют *анималистами*.

1 — Виктор Вазарели. Зебры; 2 — Франц Марк. Синий конь;
3 — Валентина Матвиенко. Ежик; 4 — Олег Дорошенко. Щенок в ботинке

Для любознательных: из истории жанра

До нашего времени дошли многочисленные изображения животных из разных уголков мира. На барельефах Древней Ассирии можно увидеть собак, львов, быков и коней. На фресках Древнего Египта изображались собаки, кошки, крокодилы, змеи, шакалы, соколы и т.п. У египтян существовал культ богини-кошки Бастет, которая считалась воплощением солнечного и лунного света. Образы коней, в частности запряжённых в колесницы, встречаются на античной керамике. Древние народы Америки — ацтеки и майя — оставили после себя скульптурные изображения ягуаров, змей и других животных. Очень высокого уровня мастерства достиг анималистический жанр в декоративном и изобразительном искусстве Древнего Китая. Начиная с древности в украинском декоративном искусстве традиционно изображали птицу — символ судьбы, семьи, покровительницу женщин и детей. Также в народных орнаментах использовались образы-символы других животных.

1 — изображения животных на воротах богини Иштар в Вавилоне;

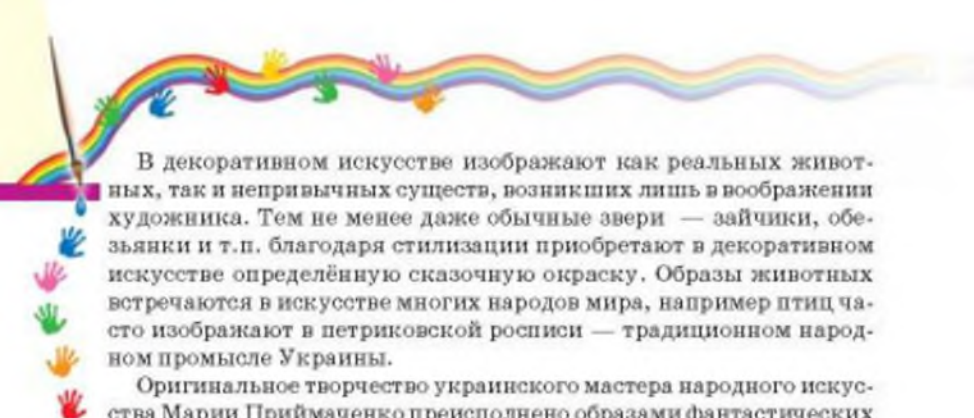
2 — козовская керамическая тарелка;

3 — старинное китайское искусство ажурного вырезания из бумаги — «цзяньчжи»;

4 — скульптура древнеегипетской богини-кошки Бастет

Вспомните, как называется техника вырезания изделий из бумаги в украинском декоративном искусстве.

В декоративном искусстве изображают как реальных животных, так и непривычных существ, возникших лишь в воображении художника. Тем не менее даже обычные звери — зайчики, обезьянки и т.п. благодаря стилизации приобретают в декоративном искусстве определённую сказочную окраску. Образы животных встречаются в искусстве многих народов мира, например птиц часто изображают в петриковской росписи — традиционном народном промысле Украины.

Оригинальное творчество украинского мастера народного искусства Марии Приймаченко преисполнено образами фантастических животных.

Портрет художника

*Меня поражает, откуда
у такой маленькой женщины такая мощная энергия
и сила для создания её картин.
Красота и образность рисованных зверей
просто впечатляют...*

Пабло Пикассо о Марии Приймаченко

Представительница «наивного искусства», одна из известнейших украинских мастеров. По решению ЮНЕСКО 2009 год был объявлен годом Марии Приймаченко. Родилась в селе Болотня на Киевщине, где и провела всю свою жизнь. Детство было омрачено тяжёлой болезнью. Возможно, именно жизненные испытания заострили её художественное зрение. Художница постоянно училась у родной полесской природы. Она также вышивала, увлекалась керамикой. Изготовленные кувшины и блюда расписывала цветочками и рыжими лисичками, непривычными зверями: голубыми обезьянами, зелёными крокодилами. Композиции художницы очень разнообразны: от чудо-цветов (в частности, с глазками, как у фантастических существ) до сюжетных сцен «звериной серии».

Фото
Леонида Левита

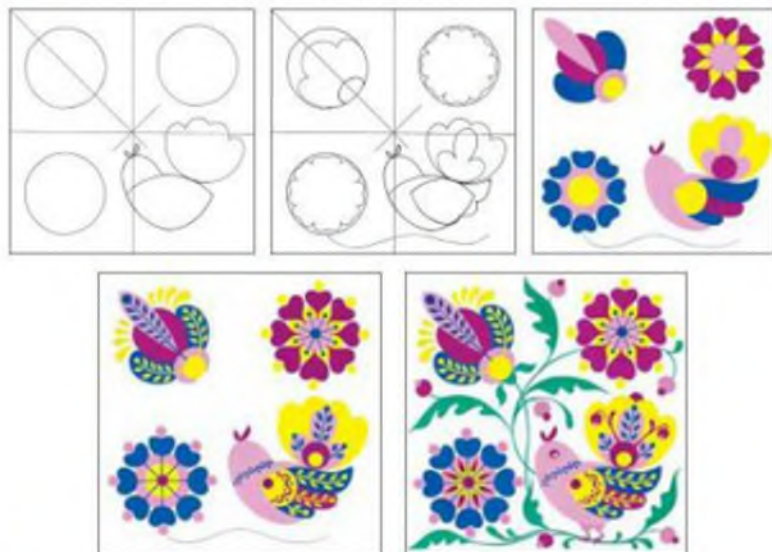
Обезьяна

Мария Приймаченко.

Сказочная птица-павлин

Нарисуйте эскиз уравновешенной декоративной композиции «Удивительная птица» (гуашь). Продумайте, как её можно использовать в интерьере (гобелен, роспись сундука, бытовой текстиль и т.д.).

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКАТУЛКА

Анималистический жанр (от лат. — животное) — изображения животных в изобразительном и декоративном искусствах.

Стилизация — это приемы обобщения, упрощения формы и цветовых соотношений в декоративном искусстве.

1. Как называются художники, посвятившие своё творчество изображению животных?

2. В каких видах искусства можно увидеть изображения животных?

3. Как вы понимаете слово «стилизация»? Поясните на примере изображений птиц в декоративном искусстве.

4. **Игра «Вспомните образы».** Объединитесь в две группы и по очереди называйте животных и птиц, образы которых распространены в украинском народном искусстве.

5. **Самостоятельный поиск.** С помощью дополнительных источников информации подготовьте рассказ «Животные в мировом кинематографе». Проиллюстрируйте фрагментами ваших любимых кинофильмов о животных.

МИР ЖИВОТНЫХ В ИСКУССТВЕ

15. ПРОГРАММНАЯ И НЕПРОГРАММНАЯ МУЗЫКА: ПЬЕСЫ-МИНИАТЮРЫ

Вокальная и инструментальная музыка всегда существовали в тесной взаимосвязи. Достаточно длительное время музыкальные инструменты выполняли вспомогательную роль, сопровождая пение и различные действия актёров. Но люди в определённый момент поняли и ощутили, что некоторые мелодии настолько выразительны, что понятны и без слов. Так возникли инструментальные жанры, в частности пьесы-миниаютуры. Их исполняют на разных музыкальных инструментах, соло, в ансамблях и оркестрах.

 Приведите примеры инструментальных жанров вокального происхождения.

Благодаря «слову» вокальная музыка, по сравнению с инструментальной, нам всегда более понятна. Но и в инструментальной существует много произведений, где композитор в той или иной форме объясняет слушателям его содержание. Это объяснение называется программой, а такая музыка — программной. Программы бывают разными: от названия до определённого развёрнутого сюжета.

Название пьесы или литературная программа направляют фантазию слушателя, помогая «дорисовать» в его сознании то, что подсказывает автор. Программа — как «дорожные знаки», облегчающие путь путешественника в мире музыкального искусства. Слушая программную музыку, не следует рассчитывать лишь на словесные пояснения. Главное — понять общую идею, ощутить характер музыки.

В программной музыке существует немало произведений, посвящённых животным и птицам. Образы неповторимого мира живой природы всегда привлекали людей творческих профессий, в частности и композиторов. Даже одна из симфоний Йозефа Гайдна называется «Медведь». В музыке можно передать — особенности движений животных (плавных или резких), их ходьбы (медленной или быстрой, скачкообразной).

 Вспомните, какие произведения, посвящённые животным, вы слушали в предыдущих классах. К каким жанрам они относятся? Какие животные стали персонажами симфонической сказки «Петя и Волк»? Какие инструменты оркестра использовал композитор для создания этих образов? Кто автор этого музыкального произведения?

В некоторых музыкальных произведениях мы можем услышать имитацию «голосов» птиц — пение соловья или кукушки. Как вам уже известно, пение различных птиц изучал французский композитор Оливье Мессиян, воспроизводя его в своих многочисленных произведениях. Итальянский художник Отторино Респили создал сюиту для малого оркестра — «Птицы», в которой использовал обработки тем старинных композиторов: после небольшой прелюдии идут пьесы «Голубь», «Курица», «Соловей». Завершает произведение токката «Кукушка».

Итак, музыкальные произведения о животных, птицах существуют в разных инструментальных жанрах. Обычно композиторы используют непохожие по содержанию и форме программные пьесы-миниаютуры. По жанру это могут быть небольшие прелюдии, иногда — виртуозные, ритмические токкаты или шуточные подвижные скерцо (юморески). Общей чертой для всех этих жанров является особая фактура, отражающая преимущественно подвижный характер пьес.

Татьяна Пата.
Кукушка на калине

Для любознательных: из истории жанра

Прелюдия (или прелюд) — широко распространённый камерно-инструментальный жанр. Он возник в клавирной и органной музыке эпохи Ренессанса. У композиторов-романтиков, прежде всего Ф. Шопена, прелюдия превращается в самостоятельный жанр. Сборники прелюдий, разнообразных и глубоких по образному содержанию, написали Сергей Рахманинов, Александр Скрябин, Дмитрий Шостакович, Василий Барвинский.

Иван Марчук.
Из серии «Цветные прелюдии»

Луи Клод Дакен. «Кукушка» (клавесин).
Отторино Респиги. Прелюдия, Токата
(«Кукушка»).

Василий Барвинский. Прелюдия № 2, Юмореска.

Сравните музыкальные образы кукушек. Охарактеризуйте тембры, фактуру. Можно ли назвать эти пьесы по-другому?

Подберите к прослушанным пьесам миниатюрам живописные композиции, родственные по настроению.

Клавесин

Портрет композитора

Василь БАРВИНСКИЙ (1888—1963) — украинский композитор, учёный, пианист-исполнитель, педагог. Родился в Тернополе в семье учителей. Вскоре семья переехала во Львов, где и начался путь будущего композитора в мир музыки. Первой учительницей мальчика стала его мать — пианистка и певица. Профессиональное музыкальное образование он получил в Пражской консерватории. Учился также и на философском факультете Карлового университета.

После возвращения во Львов В. Барвинский возглавил Высший музыкальный институт имени Николая Лысенко (с 1940 г. стал первым директором Львовской государственной консерватории им. Н. Лысенко). Он руководил хором львовского общества «Боян», давал фортепианные концерты, исследовал историю украинской музыки.

Судьба композитора и общественного деятеля сложилась трагически. Вследствие клеветы он и его жена Наталья (дочь известного учёного-физика И. Пулюя) в 1948 г. были арестованы и осуждены на 10 лет заключения в Мордовских лагерях. Рукописи его произведений уничтожили. После возвращения из ссылки композитор все свои силы сосредоточил на том, чтобы восстановить эти произведения по памяти. В. Барвинский был реабилитирован (посмертно) в 1964 г., но длительное время его имя замалчивалось. Это была большая потеря для украинской культуры.

Музыкальное наследие В. Барвинского охватывает различные жанры: произведения для фортепиано (концерт, соната, сборник пьес «Прелюдии», «Колядки та щедривки» и др.); для виолончели и фортепиано («Соната», «Вариации», «Сюита», «Ноктюрн», «Думка»), для камерного ансамбля («Струнный квартет для молодёжи»), оркестровые и хоровые композиции, романсы. Характерной особенностью стиля композитора-лирика была приверженность к инструментальной миниатюре.

Владимир
Одреховский.
Мемориальная
доска, посвящённая
В. Барвинскому
во Львове

КУДА ЛЕТИШЬ, КУКУШЕЧКА

Русская народная песня
Обработка В. Агафонникова

Куда летишь, кукушечка?
Куда летишь, кукушечка?
Ку-ку!
Куда летишь, залётная?
Ку-ку!

Лечу, лечу я в тот лесок, —
Ку-ку! —
Чтобы подать свой голосок,
Ку-ку!
Трижды.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКАТУЛКА

Прелюдия (от лат. — перед и игра) — вступительная часть к какому-то большому музыкальному произведению или небольшая самостоятельная пьеса преимущественно для клавирина, фортепиано или органа.

Токката — виртуозная музыкальная пьеса для фортепиано или органа, исполняемая в быстром темпе, чётко ритмизированная.

Скерцо (от итал. — шутка) — жанр камерно-инструментальной музыки, произведение шуточно-юмористического содержания.

1. Что такое «программная музыка»? Объясните.
2. Проведите художественные параллели между выразительными возможностями музыкального и изобразительного искусств в отображении мира животных.
3. Охарактеризуйте особенности музыкальных жанров — прелюдия, токката.
4. **Самостоятельный поиск.** Узнайте, какие из композиторов обращались к натуралистическому жанру, какие юмористические «портреты животных» они создавали.
5. **Задание по желанию.** Посмотрите мультфильмы, в частности, по мотивам украинских сказок о животных, внимательно послушайте и расскажите, какая музыка звучит в разных эпизодах.

16. ЖИВОТНЫЕ В ИСКУССТВЕ СКУЛЬПТУРЫ

В мире изобразительного искусства «живут» знакомые нам с детства животные, которых мы можем встретить вокруг себя — коты, собачки, кролики, зайчики, кони, коровы, овцы и многие другие. Произведения анималистического жанра распространены в круглой скульптуре и рельефе, станковом, монументальном и декоративном искусстве.

Животные в украинской народной игрушке:

- 1 — опшьянская керамика;
- 2 — украинская свищулька;
- 3 — косовская керамика

Украинские народные мастера издавна изготавливают скульптурки, расписанные цветными узорами: глиняные свищульки, лошадки и барашки — это «изюминки» опшьянской и косовской керамики.

Любое творчество в жанре анималистики предусматривает соединение естественно-научного и художественного взглядов на животных. Ведь задача художника-анималиста — сохранять точность изображения, вносить в образ определённые художественные черты, чтобы придать ему яркую эмоциональность. Художники нередко наделяют то или иное животное (например, героев басен) чертами, поступками и переживаниями, присущими людям. В круглой скульптуре благодаря средствам художественной выразительности мы можем увидеть объём животных, ощутить фактуру их поверхности, рассмотреть их со всех сторон.

Назовите основные средства художественной выразительности скульптуры. Вспомните, какие материалы используются скульпторами.

Все животные различаются по своему внешнему виду и характеру. А ещё у них разные пропорции — соотношения между размерами частей тела.

Для того чтобы правдиво создать образ животного в скульптуре, художник должен внимательно рассмотреть его форму, определить пропорции (величину головы относительно туловища, длину шеи, лап, размеры ушей и хвоста), а также особенности пластики. Ведь одно животное худое, у него длинные лапы и шея, высоко посаженная голова с продолговатой или вытянутой мордой. Другое — невысокое, крепкого телосложения или громоздкое и круглое по форме, с маленькими или наоборот — большими широкими ушами и т.п.

Проанализируйте пропорциональность фигур животных, изображённых на иллюстрациях.

1 — рельеф на древнеиндийском храме;

2 — Гийом Кусту. Кони Марли;

3 — Георг Август Гауль. Утки на фонтане;

4 — Андрей Марц. Бегущий марабу

Секреты мастерства

Скульпторы создают фигуры животных из разных материалов: дерева, металла, мрамора, кости и т.п. Начинающие художники чаще всего лепят из пластилина или глины.

Глина — это естественный материал. Она пластична, хорошо формируется. Просушенное изделие имеет достаточную прочность, сохраняет форму, хорошо окрашивается различными видами красок. Глину сохраняют в сухом, и во влажном виде. Если глина пересыхает, то её заливают водой на 5–6 часов или на сутки. Перед замешиванием воду сливают. Глину вымешивают так, чтобы она легко отставала от рук.

Пластилин — это искусственный материал, который изготавливают из глины, смешанной с воском и красящими веществами. В отличие от глины, пластилин не засыхает, а всегда находится в пластичном состоянии. Он не боится воды, но при низких температурах становится твёрдым.

Для изготовления мелких деталей скульпторы используют стеки, разнообразные резцы.

Для любознательных: из истории жанра

Топи́ари — старинное искусство декоративной стрижки деревьев и кустов для придания им формы животных, птиц, людей и т.д. История декоративной стрижки ведёт начало от садов Римской империи. Один из подчинённых Цезаря удивил его изысканно подстриженным деревцем. После этого и другие садовники стали создавать различные фигуры для украшения садов и парков. Постепенно эта традиция распространилась по всей Европе. Сегодня фигуры из деревьев и кустарников, в частности и с изображениями фантастических существ, с успехом используются в ландшафтной архитектуре, чтобы придать оригинальность определённой части парка или сада.

Декоративные композиции в анималистическом жанре

Нарисуйте эскиз фриза для рельефной композиции с изображением экзотического животного — «Кенгуру» (цветные карандаши). Продумайте, как можно использовать эту композицию в оформлении зоопарка, музея природы, жилого уголка в школе.

1. Какие материалы и инструменты использует скульптор?
2. Приведите примеры применения анималистического жанра в монументальной, станковой и декоративной скульптуре.
3. Подготовьте виртуальную экскурсию для младших школьников, посвящённую образам животных в парковой скульптуре.
4. **Самостоятельный поиск.** Исследуйте творчество мастеров украинского декоративного искусства, увлекающихся изображением животных.
5. **Художественный проект.** Рекомендуемые темы: «Образы животных в садово-парковом искусстве», «Необыкновенные скульптуры животных», «Животные в мелкой пластике».

16. КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ: СЮИТА

Нередко композиторы создают *сюиты*, состоящие из многих частей — пьес, как правило, связанных по содержанию общей программой или единой темой. Чаще всего части сюиты сильно отличаются одна от другой и построены по принципу контраста. Например, одна часть может быть написана в жанре танца, другая — песни; одна из частей может быть минорной (печальной, то-скливой, жалобной), а другая — мажорной (весёлой, радостной, бодрой). В этом заключено главное отличие сюиты от других жан-ров инструментальной музыки (сонаты, симфонии, концерта), где каждая последующая часть дополняет и продолжает предыду-щую, а переходы между ними — плавные, едва заметные.

Вспомните, какие произведения в жанре сюиты вы слушали. Назовите части сюиты «Карнавал животных».

Для любознательных: из истории жанра

Жанр сюиты зародился в XVI в. Сначала они состояли только из четырёх частей — старинных танцев: алеманды, куранты, сарабанды и жиги. Позд-нее в состав сюиты начали добавлять и другие элементы, преимущественно танцы (менуэт, гавот), арию (небольшую пьесу напевного характера) и так далее.

Несмотря на самостоятельность каждой части, сюита воспринималась как единое музыкальное произведение, ведь все они были объединены единой тональностью. Не меньшее значение имеет и порядок танцев: спокойные и медленные чередуются с быстрыми.

Сюиты писали для разных инструментов и ансамблей. Например, Ио-ганн Себастьян Бах создал клавирные сюиты, сюиты для виолончели или скрипки — соло, клавира и скрипки, оркестра.

Самое известное музыкальное произведение, посвящённое животным, — это сюита «Карнавал животных» французского композитора Шарля Камилля Сен-Санса.

Считается, что персонажи этого музыкального карнавала (кроме лебеда) изображены в шуточном, а временами даже и карикатурно-сатирическом виде. Причём в некоторых случаях композитор имел в виду не животных, а, скорее, человеческие характеры, которые они олицетворяют.

Сюита написана для камерного ансамбля и состоит из четырнад-цати частей, большинство из которых — разнообразные образы животного мира — ласковые, величественные, важные, смешные, суматошные и т.д.

Сцены из спектакля «Карнавал животных» в Киевском муниципальном академическом театре оперы и балета для детей и юношества

Содержание сюиты «Карнавал животных»

«Вступление» и «Королевский марш льва» (фортепиано). После небольшого вступления начинается марш, в котором звучат фанфары, и грубоватые интонации, имитирующие рычание льва.

«Куры и петухи» (кларнет, скрипки, альт, фортепиано) — назойливо повторяемые звуки имитируют квохтанье кур, переключаются с мотивом петушиного кукареканья.

«Антилопы» (два фортепиано) — быстрые пассажи передают движение антилоп.

«Черепахи» (струнные и два фортепиано) — танец канкан в медленном темпе.

«Слон» (контрабас и два фортепиано) — вальсообразная мелодия звучит в низком регистре контрабаса, изображая танцующего слона.

«Кенгуру» (два фортепиано) — острые стaccкaтные звучания с форшлагами изображают прыжки кенгуру.

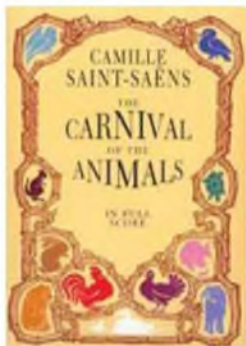
«Аквариум» (флейта, стеклянная гармоника (сегодня её партия исполняется на колокольчиках или челесте), струнные, фортепиано) — звучание флейты, исполняющей мелодию, оттеняется «булькающими» звуками стеклянной гармоники и глissандо фортепиано, создавая «картину» воды в аквариуме.

«Персонажи с длинными ушами» (скрипки) — чередование очень высоких и очень низких звуков, будто бы передающих крик осла.

«Кукушка в чаще леса» (кларнет и два фортепиано) — на фоне размеренных аккордов фортепиано, изображающих лес, кларнет (который, по указанию автора, находится за сценой) периодически играет два звука, похожих на голос кукушки.

«Птичьи» (флейта, струнные и два фортепиано) — на фоне «шелеста» струнных флейта играет мелодию с трелями и прыжками, имитируя пение птиц.

«Пианисты» (два фортепиано, струнные) — звучат гаммы и упражнения. Эта часть без прерыва переходит в следующую.

Партитура сюиты «Карнавал животных»

«Окаменелости» (кларнет, ксилофон, два фортепиано и струнные) — Ш.-К. Сен-Санс цитирует собственную симфоническую поэму «Танец смерти», детские песенки «Ah! Vous dirai-je, mamam» и «Au clair de la lune», а также каватину Розины из оперы Дж. Россини «Севильский цирюльник».

«Лебедь» (виолончель и два фортепиано) — напевная мелодия виолончели изображает плавное движение лебедя по поверхности воды, а вариации фортепиано — брызги и рябь на ней.

«Финал» — исполняет весь ансамбль; весёлая и лёгкая главная тема чередуется с мотивами из предыдущих частей.

Шарль Камиль Сен-Санс. Сюита «Карнавал животных» (пьесы на выбор).

Подумайте, помогает ли тембр инструмента создать музыкальный образ. Объясните. Какие ещё средства музыкальной выразительности наиболее важны в каждой из прослушанных частей сюиты? Приведите примеры.

Портрет композитора

Шарль Камиль СЕН-САНС (1835—1921) — французский композитор, органист, пианист, дирижёр. Писал музыку в различных жанрах: симфонии, оперы, балеты, кантаты, оратории, инструментальные произведения, духовную музыку.

Сен-Санс закончил Парижскую консерваторию, работал церковным органистом, концертировал как пианист и дирижёр во многих странах мира.

Композитор был очень талантливым человеком и вместе с тем большим шутником. Сюиту «Карнавал животных» композитор никогда не расценивал серьёзно, считал её шутливой и называл «большой зоологической фантазией». Заботясь о репутации «французского Бетховена», а именно так называли его современники, Сен-Санс категорически запретил публичное исполнение произведения, разрешив опубликовать его лишь после своей смерти, что и было осуществлено в 1922 г. Знаменитая пьеса «Лебедь», благодаря мастерству постановщика Михаила Фокина и исполнительницы Анны Павловой, получила бессмертие на балетной сцене.

Александр Кучина.
Портрет
Ш.-К. Сен-Санса

Умирующий лебедь
в исполнении
Анны Павловой
(фотографии
1916 года)

Сюита (от франц. — ряд, чередование, последовательность) — жанр инструментальной музыки, музыкальное произведение, которое состоит из самостоятельных контрастных частей, объединённых общим художественным замыслом или программой.

1. Как музыка может создавать образы животных?

2. Докажите, что «Карнавал животных» К. Сен-Санса — сюита. Какие признаки жанра сюиты прослеживаются в этом произведении?

3. Вспомните, что такое «карнавал». Какие карнавалы существуют?

4. Подумайте, почему именно к этому камерно-инструментальному жанру композитор обратился, придумывая образы животных. Свой ответ проиллюстрируйте кадрами мультфильмов, созданных на музыку сюиты.

5. **Коллективная работа.** Из предложенных стихов создайте вокальный или театральный цикл «Карнавал животных» (придумайте мелодии или театральные этюды, созвучные содержанию стихотворений).

Среди палых листьев тихо
Пробирается ежиха,
А за ней гуськом спешат
Восемь маленьких ежат.

Говорит она ежатам,
Незадачливым ребятам:
«Тише, детки, не шуршите
И лису не разбудите.
Нас лиса не любит, злючка,
За коварные колючки».

Евгений Корюкин

Медведица ласково сына качает.
Малыш веселится.
Малыш не скучает.
Он думает, это смешная игра,
Не зная, что спать

медвежатам пора.
Валентин Берестов

Котёнок возится
С клубком:
То подползёт к нему
Тайком,
То на клубок
Начнёт кидаться,
Толкнёт его,
Отпрыгнет вбок...
Никак не может
Догадаться,
Что здесь не мышка,
А клубок.

Агния Барто

Крокодилушка не знает
Ни заботы, ни труда.
Золотит его чешуйки
Быстротечная вода.
Милых рыбок ждёт он в гости,
На брюшке средь камышей:
Лапы врозь, дугою хвостик,
И улыбка до ушей...

Льюис Керролл
(перевод Владимира Набокова)

17. АНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ ЖАНР В ГРАФИКЕ

Изображения животных нередко можно увидеть в произведениях искусства графики: на страницах книг, газет и журналов, плакатах, марках, календарях, этикетках товаров и т.п.

В анималистическом жанре работали художники-графики различных эпох и стран, в частности Альбрехт Дюрер, Ци Бай-Ши, Василий Ватагин, Яков Гнездовский и др.

- 1 — Ци Бай-Ши. Креветки; 2 — Василий Ватагин. Тигр;
3 — Альбрехт Дюрер. Носорог;
4 — Ян Макартур. Бабочка

На основе иллюстраций вспомните и назовите основные средства художественной выразительности графики. Сравните формы животных, характер линий.

Портрет художника

Яков Яковлевич ГНЕЗДОВСКИЙ (1915—1985) — украинский и американский художник-график, скульптор, керамист. Родился в селе Пилипче Боровского уезда на Галичине. Учился в гимназии и духовной семинарии во Львове, художественных академиях Варшавы и Загреба, жил в Мюнхене, Париже, США. Многочисленные выставки художника с успехом проходили в Африке и на Ближнем Востоке, в Англии, Германии, Чехии, Японии. Его ксилографы стали темой документального фильма «Овцы в дереве», получившего награду на кинофестивале в Нью-Йорке.

Природа, мир животных — вот основные темы его работ. Графическим работам мастера присущи выверенные линии рисунка, продуманность каждого элемента композиции, лаконизм и выразительность образов.

Фото
Миры Гнездовской

Еж

Кошка

Корова

Для любознательных: из истории жанра

Однажды, прогуливаясь по лесу, Дюрер подобрал крохотного зайчонка. Зверек поселился в доме художника, и тот решил его нарисовать. Живописец «усадил» свою пугливую модель на стул возле окна. Но приступить к написанию картины Дюреру удалось далеко не сразу — заяц убежал при любом подозрительном шорохе. Художнику так и не удалось полностью победить недоверие зверька. Но, наверное, это и к лучшему: заяц на картине выглядит совсем как живой. А к его пушистому меху даже хочется нежно прикоснуться.

Альбрехт Дюрер. Заяц

Нередко образы животных мы можем наблюдать в произведениях книжной графики, в частности иллюстрациях к сказкам и басням.

? Вспомните, что такое книжная иллюстрация, заставка, буквица. К какому виду изобразительного искусства они относятся?

В народных сказках животных часто «очеловечивают», т.е. наделяют людскими чертами, и даже изображают в костюмах. Художники-иллюстраторы создают основные моменты содержания литературного произведения, передают внешность и настроение главных персонажей. «Портреты» сказочных зверей помогают лучше представить их характеры, ведь главное в этих иллюстрациях — не внешнее «сходство», а яркий образ, метко передающий самые важные и характерные черты каждого героя.

Австралийский писатель, иллюстратор и дизайнер Луис Элиот создал удивительные образы животных разных стран и континентов. Используя неисчерпаемые возможности художественной выразительности линии, он добился оригинального и неповторимого вида каждого животного.

Виктория Ковальчук.
Иллюстрация
к книжке
Дмитрия Павлыча
«Приключения
кота Мартына»

Животные Луиса Элиота

? Рассмотрите и проанализируйте композицию каждого произведения, форму животных, характер линий. Какие приёмы стилизации использует художник? Как он изменяет естественную среду персонажей в зависимости от страны?

Нарисуйте любимое домашнее животное «Мой верный друг», используя одно из средств художественной выразительности графики (графические материалы на выбор).

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКАТУЛКА

Иллюстрация — это рисунок в книге, который передает содержание литературного произведения, настроение героев.

1. Какими графическими материалами пользуются художники-графики?
2. Подумайте, чем отличаются изображения животных в художественной и научно-популярной литературе.

3. Понаблюдайте, где можно встретить графические изображения животных в современной жизни.

4. **Ролевая игра «Анималистический образ».** Имитируйте по очереди пластику движений и поз различных животных так, чтобы одноклассники смогли отгадать, кто это (например, кошка, обезьяна, журавль, медведь и т.д.).

5. **Художественный проект «Образы животных в книжной графике».** Проанализируйте иллюстрации к любимым сказкам о животных. Выберите художника-иллюстратора, манера которого вам больше всего запомнилась.

17. КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ: СОНАТА

Анималистические образы воплощены в музыке различных камерно-инструментальных жанров: от пьес-миниаюр до произведений крупных форм — сонат. Некоторые композиторы и художники, создавая музыкальные портреты животных, относились к этому с юмором. Например, Игорь Стравинский придумал «Цирковую польку для молодого слона», Клод Дебюсси — «Колыбельную слона». А вот одна из многих сонат итальянского композитора Доменико Скарлатти соль минор известна как «Кошачья фуга».

Владимир Куш.
Африканская соната

Инструментальная музыка издавна сопровождала нашу повседневность, досуг, отображая мир вокруг нас. Некоторые инструментальные произведения имеют конкретное название — это программные произведения, содержание которых нам подсказывает автор. Другие — непрограммные — понятны и интересны и без словесной подсказки. Ведь музыка обращается прежде всего к человеческому сердцу, глубоким чувствам, нашей душе. Она даёт возможность наслаждаться красотой, независимо от того, есть ли в произведении конкретное содержание — картины природы или портреты людей, героическая борьба или народный праздник. Слушая музыку, мы вместе с ней переживаем, страдаем, радуемся, грустим.

Самое интересное в непрограммной музыке то, что она способна вызывать у каждого слушателя свои переживания, свободно возникающие под впечатлением от услышанного. Каждый ищет в музыке что-то личное и переносит в собственный мир мыслей, идей, эмоций.

Непрограммная музыка — это произведения, характеристика которых определяется жанром, например, баллада, прелюдия, элегия.

Приведите примеры непрограммных музыкальных произведений разных жанров.

Для любознательных: из истории жанра

Слово «соната» возникло очень давно и в те далёкие времена означало любую инструментальную музыку. Потом термин приобрёл другое значение, а сами сонаты разделились на два вида: церковные, звучащие на богослужениях, и камерные, исполняемые на концертах одним или двумя музыкантами-инструменталистами.

Соната в современном понимании — как камерно-инструментальный жанр циклической формы — сформировалась в творчестве композиторов-классиков: Й. Гайдна, В.-А. Моцарта, Л. Бетховена.

В украинской музыке первые образцы сонат создали Максим Березовский (*соната для скрипки и чембало*) и Дмитрий Бортнянский (*клавирные сонаты*).

В чём же заключаются особенности жанра и формы сонаты? Этот музыкальный жанр состоит преимущественно из трёх частей. Крайние части обычно исполняются в быстром темпе, а средняя — в медленном. Соответственно они отличаются и по характеру музыки. Итак, основной принцип построения цикла — контраст при противопоставлении частей и отдельных музыкальных тем. Каждая часть имеет свои особенности, но вместе они создают большую гармоничную композицию — сонатный цикл. Т.е. для жанра сонаты важным является сквозное развитие музыки как в отдельных частях, так и в пределах цикла.

Такие особенности сонаты дают возможность отображать в музыке различные грани человеческой жизни, в частности драматические события, а не только определённые эмоциональные состояния, как в пьесах-минюрах. Вероятно, именно поэтому для многих композиторов, особенно классиков — Й. Гайдна, В.-А. Моцарта, Л. Бетховена, соната стала любимым жанром, в котором они смогли воплощать свои музыкальные замыслы.

ФОРМА И ДРАМАТУРГИЯ СОНАТНОГО ЦИКЛА

Первая часть сонатного цикла звучит, как правило, в бодром или быстром темпе — **Allegro** — и пишется в сонатной форме, имеющей традиционную структуру:

экспозиция —
завязка,
звучание
основных тем,
в первую оче-
редь главной
и побочной

разработка —
конфликт
или взаим о-
действие
в развитии
основных
тем

реприза —
развязка,
повторное
звучание
основных тем,
формирование
вывода

кода
(если есть)
—
итог

Вторая часть сонатного цикла — **Adagio** или **Andante** — звучит чаще всего в медленном темпе

Третья часть сонаты (финал) — **Allegro**, как правило, звучит в быстром темпе

Дмитрий Бортнянский. Соната для фортепиано до мажор (части 1, 2, 3).

Охарактеризуйте и сравните музыку каждой части сонаты. Какие виды музыкального развития использует композитор?

Сравните музыку сонаты Д. Бортнянского с циклом картин М. Чюрлениса.

Миколаюс Чюрленис. Соната Солнца

1 — аллегро;

2 — анданте;

3 — скерцо;

4 — финал

ЛЕСНОЙ ОЛЕНЬ

Слова Ю. Энтина

Музыка Е. Крылатова

Умеренно

1. Осенью, в дождливый серый день
Пробежал по городу олень.
Он летел над гулкой мостовой
Рыжим лесом пущенной стрелой.

Припев:

Вернись, лесной олень,
по моему хотению,
Умчи меня, олень,
в свою страну оленью,
Где сосны рвутся в небо,
Где был живёт и небыль,
Умчи меня туда, лесной олень!

2. Он бежал, и сильные рога
Задевали тучи-облака.
И казалось, будто бы над ним
Становилось небо голубым...

Припев.

3. Говорят, чудес на свете нет,
И дождями смывает след.
Но я знаю — он ко мне придёт,
Если верить — сказка оживёт.

Припев.

4. Со мной лесной олень по моему
хотению.
И мчит меня олень в свою страну
оленью,
Где сосны рвутся в небо,
Где был живёт и небыль,
Умчит меня туда, лесной олень.

Припев.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКАТУЛКА

Соната — жанр камерно-инструментальной музыки, произведение циклической формы, состоящее преимущественно из трёх контрастных частей.

1. Какие черты присущи жанру «соната»?
2. Докажите, что соната — это камерно-инструментальное произведение циклической формы.
3. Подумайте, чем жанр сонаты отличается от инструментальных и вокальных циклов, которые вы прослушали (например, «Времена года», «Карнавал животных», «Прекрасная мельничиха» и др.).
4. **Самостоятельный поиск.** Исследуйте, в какой знаменитой фортепианной сонате Л. Бетховена украинский композитор Н. Леонтович пытался использовать средства цветомузыки.

5. **Художественный проект.** Подготовьте музыкально-художественную презентацию «Сонаты Миколаюса Чюрлёниса».

18. АНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ ЖАНР В ЖИВОПИСИ

Образы животных — такие разнообразные по размеру, форме, цвету — восхищают, удивляют, завораживают, заставляют художников-анималистов постоянно самосовершенствоваться. Они всегда старались не только изобразить животных реалистично, передать их внешнее сходство с натурой (для этого изучали анатомию), но и раскрыть всю сложность их характера. Наблюдательный человек заметит и уверенность мужественного льва, и благородство верной собаки, и горделивость степного орла.

Анималистический жанр живописи, благодаря богатству цветов и оттенков, даёт возможность художнику передать особенности среды обитания каждого животного.

Какие эмоции воплощены в анималистических произведениях?

1 — Мальхиор де Гондекютер. Птицы; 2 — Кириак Костанди. Гуси;
3 — Валерий Франчук. Небесные бега

Проанализируйте живописные произведения анималистического жанра. Охарактеризуйте цветную гамму картин. В каких произведениях применены приёмы контраста, а в каких — нюанса?

Портрет художника

С глубоким чувством изумления, уважения и любви смотрю я на мир животных. Отвергнуть такое отношение может лишь тот, кто не знаком с этим миром, не обращал на него внимания.

Василий Ватагин

Василий Алексеевич ВАТАГИН (1883—1969) — известный русский художник-анималист, скульптор, учёный-зоолог, действительный член Академии искусств. Он создал свыше 400 живописных, а также около 100 скульптурных работ, посвящённых животным.

После обучения в университете художник побывал в зоологических садах Западной Европы, посетил Среднюю Азию, Индию, Север России, где выполнил большое количество набросков животных и птиц, ставших позднее незаменимым подспорьем при работе над зоологическими иллюстрациями, в станковой живописи, южной иллюстрации, скульптуре.

Зубочистка

Детство бегемота

Сравните иллюстрации различных художников к сказке «Маугли» Р. Киплинга.

Иллюстрация Роберта Инглена

Иллюстрация Василия Ватагина

Особого внимания заслуживают художники-анималисты, работающие в жанре анимации. Они «вдыхают жизнь» в разных мультипликационных героев.

Вспомните образы героев ваших любимых мультфильмов. Попробуйте определить особенности изображения животных в анимации.

Кадры из мультфильмов «38 попугаев» и «Жил-был пёс»

По аналогии с трио в музыке, в изобразительном искусстве существуют *триптихи*. Обычно художник продумывает единую композицию, которая складывается из трёх относительно самостоятельных частей, объединённых общим замыслом.

Николай Мишуков. Триптих «Олени»

Проанализируйте части триптиха, поясните особенности его композиции. Она статична или динамична? Придумайте мини-рассказ по сюжету.

Нарисуйте оленя (цветные карандаши или другие материалы). Попробуйте создать образ благородного и гордого животного, передайте при изображении плановость композиции.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКАТУЛКА

Триптих — произведение живописи, графики, реже скульптуры (рельеф), которое состоит из трёх частей, объединённых общей тематикой.

1. Приведите примеры анималистического жанра в живописи.
2. Как при помощи цвета художники-анималисты достигают реалистичности в изображении животных и среды их обитания?
3. **Самостоятельный поиск.** Исследуйте особенности изображения животных в искусстве художественной фотографии и сравните их с живописными анималистическими образами.
4. Создайте тематические коллекции из произведений разных видов искусства на тему «Образы животных» (подберите музыкальные произведения к картинам анималистического жанра, и наоборот — картины к прослушанным музыкальным произведениям).
5. **Художественный проект.** Подготовьте компьютерную презентацию «Моё любимое животное в разных видах искусства».

18. КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ: ВАРИАЦИИ, РОНДО

Мир музыкального искусства постоянно восхищает, удивляет, поражает. Музыка, не имея цвета, без помощи слов способна выражать самые глубокие чувства, разнообразные характеры или же настроения. Иногда она может «изображать» — имитировать пение птиц, звуки и движения зверей, а иногда — и переносить нас в далёкие миры, знакомить с разными культурами.

Например, широко известен «Турецкий марш» В.-А. Моцарта. Композитор создал это произведение в стиле традиционной оркестровой турецкой военной музыки, т.е. осуществил стилизацию — на следование черт, характерных для музыки определённого народа. В данном случае — марша янычар (турецких пехотинцев). Но, слушая его, нам, европейцам, непонятно, почему же это — марш. Ведь под эту музыку можно делать всё, что угодно, но только не маршировать по плацу. И действительно, янычары никогда под музыку строем не ходили. Музыка звучала перед, во время и после боя, чтобы отпраздновать победу, а также во время торжественных мероприятий.

Пётр Фролов. Турецкий марш стучит по крышам

«Турецкий марш» В.-А. Моцарта — это третья часть его Сонаты ля мажор для фортепиано, которая имеет авторское название «Rondo allaturca». Разумеется, что эта часть написана в форме рондо. Эта музыкальная форма предусматривает такой тип композиции, в которой главная тема — *рефрен* — звучит неоднократно (не менее трёх раз). Рефрен чередуется с эпизодами, различающимися между собой. Эта форма берёт своё начало от традиций народной песни, в которой мелодия запева претерпевает изменения, а мелодия припева остаётся неизменной.

Композиторы используют форму рондо не только как часть циклической формы, в частности сонаты, но и как самостоятельный жанр музыки, чаще всего инструментальной.

Рондо часто имеют подвижный темп, они обладают чётким ритмом и светлым, бодрым характером тем.

Рефрен — Эпизод 1 — Рефрен — Эпизод 2 — Рефрен — Кода

Вариационная форма также построена на сопоставлении частей, но в отличие от формы рондо, здесь сначала звучит основная тема, а потом — её видоизменения, а не контрастные эпизоды, построенные на других темах. Приёмы варьирования могут быть разнообразными: развитие мелодии, её гармоничное и фактурное обогащение, сопоставление звучания темы в разных регистрах и т.п.

Вариации, как и рондо, бывают и самостоятельными музыкальными произведениями, и частями циклов. Например, в форме вариаций В.-А. Моцарт написал первую часть Сонаты ля мажор для фортепиано. Нередко композиторы создают вариации на народные мотивы или популярные темы из произведений других авторов.

 Вольфганг Амадей Моцарт. Соната для фортепиано ля мажор № 11.

 Это программная или непрограммная музыка? Сравните форму различных частей сонаты. Подумайте, почему эта соната стала одним из самых известных произведений композитора.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКАТУЛКА

ВАРИАЦИИ (от лат.):

музыкальное произведение
вариационной формы

технически сложный
сольный танец в балете

Рефрэн (от франц. — припев) — в формах рондо и рондо-сонаты — фрагмент, который чередуется несколько раз с основной темой.

Рондо (от франц. — круг, движение по кругу) — музыкальная форма, в которой неоднократно (трижды или более) проходит главная тема произведения — рефрен, чередующийся с эпизодами.

- 1. Сравните программную и непрограммную музыку.
2. Приведите примеры инструментальных жанров непрограммной музыки.
3. Поясните ваше понимание явления стилизации в музыкальном и изобразительном искусствах.
- 4. **Самостоятельный поиск.** Используя интернет-источники, прослушайте Сонату № 11 В.-А. Моцарта в разных интерпретациях, в частности в мультфильмах.
5. **Творческое задание.** Создайте вокальное рондо «Зима».

ПАСТОРАЛЬНЫЕ НАСТРОЕНИЯ

19. ПЕЙЗАЖ: ГИМН ПРИРОДЕ

Таинственный ночной ландшафт и яркий солнечный день, неприступные горы и безудержные водопады, бушующие реки, бескрайние моря и пляжи, лесные тропы и покрытые ромашками лужайки — это то, что трогает сердце и заставляет затанцевать дыхание от восторга. Красота природы поражает, поднимает настроение, успокаивает — настраивает человека на определённое состояние души.

Выдающийся итальянский художник Леонардо да Винчи писал: «В наставники я взял себе природу, учительницу всех учителей...» Немало художников посвятили свой талант созданию этой красоты. В искусстве произведение с изображением природы называется *пейзажем*. Они могут быть графическими, живописными, декоративными.

1 — Клод Моне. Маковое поле;

2 — Виктор Иванов. Хаты. Перекрёсток моего детства;

3 — Георгий Нарбут. Страница буквы «З» («Украинская азбука»);

4 — Михаил Демцю. Летний вечер

Определите, какой из представленных пейзажей — графический, какой — живописный, а какой — декоративный.

Для любознательных: из истории жанра

Как самостоятельный жанр живописи, пейзаж возник в средневековом Китае в VI в. Природа, по представлениям китайцев, была воплощением мироздания. Созерцая безграничный мир природы, художники часто изображали горные пейзажи с водопадами, туманами и маленькими фигурками людей, которые будто потерялись в окружающей красоте. В своеобразии величественных горных туманных пейзажей нашло своё отражение мировосприятие восточных народов.

Цю Ин. Горы и воды

Портрет художника

Кацусика ХОКУСАЙ (1760–1849) — один из самых известных в мире японских художников, иллюстратор и гравёр.

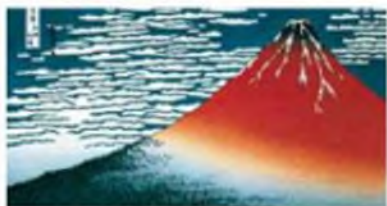
Картинам художника присущи поэтичность линии и ритма рисунка, чистота цвета. Изображение природы у него редко является пейзажем в обычном понимании. Его картины — это своеобразные сценки из повседневной жизни японцев, вписанные в многоплановые ландшафты. На них живут и двигаются люди — рыбаки, торговцы, ремесленники, путешественники, которых художник всегда изображал в неразрывной связи с природой.

В серии гравюр «36 видов Фудзи» К. Хокусай воспевал почитаемую японцами грандиозную гору, ставшую символом для этого народа. Как «главное действующее лицо», гора-образ окружена могущественными и загадочными стихиями воды, земли, неба. Она выглядит величественно красивым треугольником как на фоне зеленоватой глади и волн океана, так и обвитая туманом на горизонте, на закате и при восходе солнца, с мотивами цветущей сакуры весной и тающего снега зимой. А перед самой Фудзи разворачивается, как бесконечная пантомима, панорама повседневной жизни крестьян и горожан.

Эта графическая серия стала вершиной художественного мастерства японского художника и восточного пейзажа вообще.

Кацусика
Хокусай.
Автопортрет

Кацусика Хокусай. Красная Фудзи

В произведениях графического искусства изображение природы приобрело особый шарм: благодаря средствам выразительности графики — линиям, штрихам, пятнам, светотени — художники одухотворяют природу, воплощая весь спектр чувств и настроений.

Вспомните, какими графическими материалами пользуются художники.

Секреты мастерства

Графические материалы и соответствующие техники очень разнообразны.

Сангина — графический мягкий материал, изготавливаемый преимущественно в виде палочек без оправы в красно-коричневой цветовой гамме (называют также «красным мелом»). Используют в технике «гризайль» — при выполнении произведения в разных оттенках одного цвета. При растирании сангины и растушёвке изменяются оттенки цвета и фактура, возникают дополнительные выразительные возможности, в частности тональные переходы.

Константин Богаевский.
Пейзаж.
Горы (сангина)

Пастель — художественные материалы в виде цветных мелков или карандашей без деревянной оправы, изготовленные из растёртых в порошок пигментов с добавлением клейковины, молока, мела, гипса. Чтобы пигмент не осыпался, пастельными палочками рисуют на шершавой бумаге, картоне, иногда замшевой или бархатной основе. Для сохранности картины её можно или поместить под стекло, или зафиксировать красочный слой при помощи лака.

Ференц Семан.
Пейзаж (пастель)

Яна Гемина.
Сумерки на Кубе (пастель)

Нарисуйте пейзаж «Лесной ручей», используя различные графические материалы для каждого из фрагментов композиции. Примените различные средства художественной выразительности графики:

- 1 — точка (чёрная шариковая ручка); 2 — пятно (тушь или уголь);
- 3 — линия (цветные карандаши); 4 — штрих (графический карандаш);
- 5 — тон (сангина).

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКАТУЛКА

Пейза́ж (от франц. — страна, местность) — жанр изобразительного искусства, в котором объектом изображения является природа.

1. Какой жанр изобразительного искусства посвящён изображению природы?
2. Какие материалы используют художники-графики?
3. **Самостоятельный поиск.** Найдите графические произведения, выполненные в технике пастели и сангины. Сравните их.
4. Исследуйте особенности жанра пейзажа в художественной фотографии. Нравится ли вам фотографировать пейзажи?
5. **Художественный проект.** Подготовьте выставку пейзажей, посвящённых вашему родному краю.

ПАСТОРАЛЬНЫЕ НАСТРОЕНИЯ

19. НОКТЮРН

Красота природы со звонким щебетанием птиц, журчанием ручьёв, перекатами грома и шелестом листвы нашла своё отражение в произведениях музыкального искусства — инструментальных и вокальных, камерных и симфонических, хоровых и оркестровых.

Для изображения природы в инструментальной музыке композиторы используют различные приёмы звукоизобразительности: специфические тембры инструментов, подражающие звукам природы, эхо-эффекты, игру аккордными красками, ладовые «переборы», благодаря чему мы «слышим» пение птиц, дыхание ветра, плеск волн и др. Таким образом в нашем воображении рождается звуковой пейзаж.

Нередко для создания музыкального пейзажа композиторы используют жанр *ноктюрна*. Это небольшая инструментальная пьеса мечтательного, лирического, спокойного характера, в которой воплощены различные оттенки чувств и настроения, поэтические образы ночной природы. Мелодии ноктюрнов нередко отличаются певучестью, широким дыханием, поэтому его можно назвать своеобразной инструментальной песней. Они также бывают декламационными, т.е. приближёнными к языковым интонациям, и орнаментальными.

В жанре ноктюрна выработалась своеобразная фактура: сопровождение — это будто бы музыкальный фон, который колышет-

ся, раскачивается и ассоциируется с пейзажными образами. Форма ноктюрнов, чаще всего, трёхчастная: третья часть повторяет первую, а спокойным и светлым «крайним» частям противопоставлена средняя — взволнованная и динамическая. Темп ноктюрнов преимущественно медленный или сдержанный.

Ощущая глубокую родственность музыки и изобразительного искусства, американский художник Джеймс Уистлер называл свои пейзажи ноктюрнами.

Джеймс Уистлер. Ноктюрн в синем и золотом: мост в Баттерси

Для любознательных: из истории жанра

Жанр нокturna возник в Средневековье. Продолжительное время их исполняли под открытым небом, что и определило особенности этого жанра и средства исполнения: пьесы такого типа писали обычно для ансамбля духовых инструментов, иногда со струнными. Такие нокturnы можно найти в творчестве Й. Гайдна и В.-А. Моцарта. Кроме инструментальных, существовали также нокturnы вокальные — сольные и хоровые. В этом жанре творили музыку Ференц Лист, Эдвард Григ и другие композиторы-романтики. Этот лирический жанр не мог не привлечь внимания самого поэтичного из композиторов — Ф. Шопена, написавшего 19 высокохудожественных нокturnов.

Интересно, что в Киеве есть памятник Фридерiku Шопену в виде белого рояля. Он украшен мозаикой, а под крышкой инструмента можно увидеть горшки с красными цветами. Инструмент интерактивный: когда неподалёку проходят люди, из скрытого динамика начинает звучать тихая музыка Шопена.

Константин Скрегуцкий.
Памятник Ф. Шопену
в Киеве

Обычно нокturnы пишут для фортепиано, но известны такие произведения для других инструментов, а также для ансамблей и оркестров.

Вспомните и назовите виды ансамблей. Представьте себе, что каждый участник ансамбля будет петь так, как ему захочется. Будет ли звучание такого ансамбля гармоничным? Сделайте вывод о том, какими навыками должны обладать участники ансамбля.

В ансамблях все партии одинаково важны. Игра или пение в коллективе требует от исполнителей умения не только чисто и красиво исполнять свою мелодию, но слышать другие голоса и уметь согласовывать свою интерпретацию музыки с исполнением других членов ансамбля.

Когда произведение звучит в исполнении ансамбля, кроме основной мелодии, появляется ещё и второй голос или подголосок, которые вместе с мелодией звучат очень слаженно и красиво. Такое созвучие, слаженность между голосами при исполнении музыкального произведения, называется *гармонией*.

Эдвард Григ. Нокturn. Фридерик Шопен. Нокturn (на выбор).
Пётр Чайковский. Нокturn для виолончели и фортепиано. Клод Дебюсси. Нокturnы (1 часть — «Облака») для симфонического оркестра (на выбор).

Охарактеризуйте прослушанную музыку, поделитесь своими впечатлениями. Какой по характеру каждый из ноктюрнов: *светлый, сдержанный, мечтательный, скорбный, задумчивый, героико-патетический, мужественный?*

Есть ли в музыке приёмы звукоизобразительности?

Охарактеризуйте мелодику и фактуру произведений, определите форму. Чем отличаются части ноктюрнов?

Можно ли называть эти произведения музыкальными пейзажами?

Портрет композитора

Эдвард ГРИГ (1843—1907) — норвежский композитор-лирик, мастер фортепианной и камерно-вокальной музыки. Прославился, в первую очередь, благодаря симфонической музыке, написанной к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт», в которой отобразил сказочные образы народных легенд и преданий.

Родился Эдвард Григ в г. Бергене в зажиточной семье. Его отец занимал тогда должность британского консула, а мать была талантливой пианисткой. Она и начала музыкальное обучение шестилетнего мальчика. Эдварду было лет двенадцать-тринадцать, когда он принес в школу исписанную нотную тетрадь, на титульном листе которой было выведено прописными буквами: «Вариации на немецкую тему для фортепиано Эдварда Грига». А когда ему исполнилось пятнадцать, родители отправили его на учёбу в Лейпцигскую консерваторию, которую юноша с успехом закончил по классам композиции и фортепиано.

Как пианист и дирижёр, он выступал не только у себя на родине, но и во многих странах мира, хотя больше всего ему нравилось жить в собственном домике на берегу моря, любуясь поэтической природой родного края.

Эйлиф Петерсен.
Эдвард Григ в 1891 г.
(фрагмент)

КАЗКОВІ СНИ

Слова и музыка Н. Май

Музыкальная заставка с нотами и украинскими словами:

Ко - ли зо - ра ка не - ба - ста - не, Ти по - дияв ся ка не - ба - са, Ти до - торан ся до зір - рука -

ми, І ві - ді - ся ка не - ба - ста, У цар - стві зо - ряно - го не - ба Жи -

вуть казко - ві ди - ві сні, Вію - че спус - каю - ть ся до зе - ле, Беш - та - ють ду - ші на - м во - їм.

1. Коли зоря на небі стане,
Ти подивись на небеса,
Ти доторкнись до зір руками,
І всі здійсняться чудеса.

Привів:

У царстві зоряного неба
Живуть казкові дивні сни,
Вночі спускаються до тебе,
Бентежать душі нам вони.

2. Коли зоря на небі стане,
Ти зайвих слів не говори,
Ти доторкнись до зір руками
І жовтий місяць обійми.

Привів.

3. Коли зоря на небі стане,
Ти подивись на небеса,
Ти доторкнись до зір руками,
І всі здійсняться чудеса.

Привів.

4. Я знаю, що приходить диво
До нас по зоряних стежках,
Любові, віри й надії
Запалить вогник у серцях.

Привів.

ХУДОЖЕСТВЕННА ШКАТУЛКА

Ноктюрн (от франц. — ночной) — камерно-инструментальный жанр, название пьес (обычно инструментальных, реже — вокальных) лирического, мечтательного характера.

1. Может ли музыка создавать пейзажи? Объясните свою мысль.
2. Какие средства используют композиторы для создания картин природы?
3. Какие исполнительские навыки должны быть у участников ансамбля?
4. Самостоятельно послушайте ноктюрн М. Магомаева и сделайте выводы об особенностях вокальной разновидности этого жанра.
5. Докажите или опровергните утверждение о том, что предложенные поэтическое и живописное произведения можно назвать ноктюрнами.

Небо незміряне
Всипане зорями,
Що то за Божа краса!
Перлами ясними
Попід тополями
Грає краплиста роса.
(Из украинской
народной песни
«Ніч яка місячна!»)

Архип Куинджи.
Украинская ночь

20. ВИДЫ ПЕЙЗАЖА

Неисчерпаемое разнообразие природы способствовало возникновению различных видов пейзажного жанра.

В *сельском* пейзаже художника привлекает поэзия деревенского быта, его гармоничная связь с окружающей природой.

Городской пейзаж представляет пространственную среду, рационально созданную человеком: здания, улицы, проспекты, площади, набережные и т.п.

Архитектурный пейзаж, в частности *ведута*, — близок городскому. Разница между ними заключается лишь в том, что в архитектурном пейзаже художник главное внимание уделяет изображению памятников архитектуры в сочетании с окружающей средой.

Сравните виды пейзажей.

- 1 — Антон Кашшай. В Карпатах;
2 — Каналетто. Вестминстерское аббатство;
3 — Николай Стратилат. Город;
4 — Паоло Панини. Колизей и Триумфальная арка

В *парковом* (или *ландшафтном*) пейзаже изображаются уголки природы, созданные для отдыха и удовлетворения эстетических потребностей людей. Такая природа влияет на нас то геометрической строгостью, то свободной планировкой, гармоническим соединением естественных форм с декоративной скульптурой и архитектурой.

Морской пейзаж — *марина* — рассказывает о своеобразной красоте то спокойного, то бушующего моря, изумрудных гребнях волн, отороченных белоснежными кружевами пены, или обуйстве морской стихии.

В *индустриальном* пейзаже художник стремится показать роль и значение Человека-творца, создавшего заводы и фабрики, плотины и электростанции, морские порты и аэровокзалы, ажурные конструкции мостов и паутину железнодорожных линий и т.п.

В *фантастическом* пейзаже изображают нереальные вымышленные виды — космические, сказочные и так далее.

? Что является предметом изображения в разных видах пейзажей?

1 — Иосип Бокшай. Ботанический сад;

2 — Алексей Боголюбов.

Паровая яхта «Александрия»;

3 — Алексей Шовкуненко. Одесский порт;

4 — Жозефина Уолл. Сезоны жизни

Алексей Алексеевич ШОВКУНЕНКО (1884–1974)

— украинский художник-акварелист, мастер пейзажа, портрета, натюрморта.

Родился в Херсоне, художественное образование получил в Одесском художественном училище и Петербургской академии искусств. Был учеником К. Костанди. Преподавал в Одессе, был профессором Киевского художественного института.

В своих работах, посвящённых Украине, Молдове, Кавказу, Уралу изображал не только живописные уголки природы, а и городские застройки. В его творчестве значительное место занимает индустриальный пейзаж. Например, за акварели из серии «Днепро-строй» художник получил золотую медаль на Парижской международной выставке «Искусство и техника в современной жизни».

Игорь Резник.
Портрет Алексея
Шовкуненко
(фрагмент)

В декоративном пейзаже, как и вообще в декоративном искусстве, используются средства стилизации. Главной задачей объектов природы — деревьев, цветов и других растений, является их максимальная выразительность. При этом такой пейзаж, бесспорно, теряет реалистичность, правдивость. Все несущественные детали отбрасываются, а самые характерные признаки акцентируются. Стилизованные явления природы в декоративном пейзаже приобретают особую колористику, эмоциональность. Например, при стилизации деревьев их форма становится лаконичной, декоративной благодаря акцентированию важнейших признаков — формы ствола, кроны, листьев. Характерные линии и контуры подчёркиваются, несущественные реалистические детали упрощаются, а иногда даже заменяются абстрактными элементами.

Марфа Тимченко.
Гусята

Ольга Кваша.
Праздники и будни украинского села

Вариант 1. Нарисуйте декоративный пейзаж «О сказочная поляна». Используйте приёмы стилизации. Предложите, как можно украсить быт этой композицией.

Вариант 2. Нарисуйте дерево в реалистической и декоративной манере. Темы на выбор: «Строгий тополь», «Могучий дуб», «Хрупкая берёзка».

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКАТУЛКА

Ведута (от итал. — вид) — жанр живописи, в котором изображается городской пейзаж в виде панорамы, с соблюдением масштаба и пропорций.

1. Назовите виды пейзажей, которые вы знаете.
2. Сравните ландшафтный, городской и архитектурный пейзажи.
3. Какие приёмы стилизации используются в декоративных пейзажах?
4. Сделайте зарисовки архитектурных сооружений вашего края для выставки «Строгая красота ведут».
5. **Самостоятельный поиск.** Подберите репродукции пейзажей разных видов для тематического набора открыток «Добро пожаловать в Украину!». Пейзажи какого вида, по вашему мнению, наиболее заинтересуют иностранных туристов?

20. СИМФОНИЧЕСКАЯ МУЗЫКА

Симфоническая музыка, в отличие от камерной, исполняется в больших помещениях симфоническим оркестром. В ней широко используются выразительные особенности тембров разных инструментов. Для таких произведений характерны глубина и многогранность содержания.

Симфония — это самый сложный жанр и форма инструментальной музыки. Она способна отображать глубину непростого духовного мира человека, его борьбу с жизненными препятствиями, мечты о счастье, красоту природы, яркие картины народного быта, другими словами, — всю палитру жизни. Произведение состоит преимущественно из четырёх контрастных частей. Их можно сравнить с главами романа или повести, актами театральной пьесы. Первая часть обычно быстрая, вторая — медленная, лирическая (или трагическая), третья — танцевальная (менуэт или скерцо) и, наконец, финал — энергический, подвижный, зажигательный.

Симфония достигла своего совершенства в творчестве Й. Гайдна — автора 104 произведений этого жанра. Именно поэтому его часто называют «отцом» симфонии.

Для любознательных: из истории жанра

Однажды Й. Гайдн, возвращаясь с охоты, попал на ярмарку. Там он заметил большую гурьбу детей, жадно глядевших на корзину продавца игрушек. Композитор купил и раздал детям барабанчики, глиняные свистульки и дудочки. Счастливая детвора начала вдохновенно дудеть и барабанить. А композитор с улыбкой слушал этот гул импровизированного ансамбля и спустя некоторое время написал оригинальную симфонию, где наряду с традиционными инструментами симфонического оркестра участвуют игрушечные: кукушка, перепёлка, глиняный соловей, наполненный водой, трещотка, труба, барабан, треугольник. Поэтому симфония и получила название «Детская».

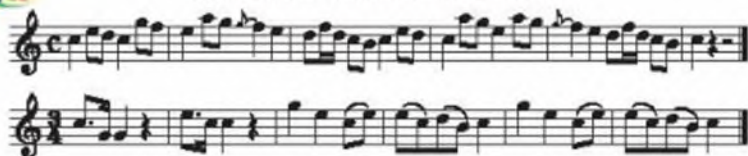
Йозеф Гайдн. «Детская симфония».

Каковы ваши впечатления от музыки, звучания оркестра? Проанализируйте основные темы, тип развития, форму.

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ СИМФОНИИ

Грасиелла Родо Буланже.
Оркестр

Академический симфонический
оркестр Львовской филармонии

Виртуальная экскурсия

ЦАРСТВО МУЗЫКИ В СЕРДЦЕ СТАРОГО ГОРОДА

Первым официальным концертным сезоном Львовской филармонии считается сезон 1902–1903 года. Концертный зал Скарбовского театра (сейчас театр им. М. Заньковецкой) насчитывал свыше 1200 мест, там были созданы прекрасные условия для зрителей: большая концертная эстрада, фонтаны, кондитерская, буфет, и даже — волшебный зимний сад. Сейчас Львовская областная филармония официально «прописана» на ул. Чайковского, 7. Львовская филармония — одно из ведущих концертных учреждений Украины, которое активно популяризирует лучшие образцы музыкального искусства, проводя международные фестивали, циклы концертов-монографий, тематические программы для учащихся средних школ и т.п.

Ознакомиться с программой концертов Львовской филармонии вы сможете, посетив её сайт: <http://www.philharmonia.lviv.ua/>

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКАТУЛКА

Симфония (от греч. — благозвучие, согласие) — большое, преимущественно четырёхчастное произведение для симфонического оркестра.

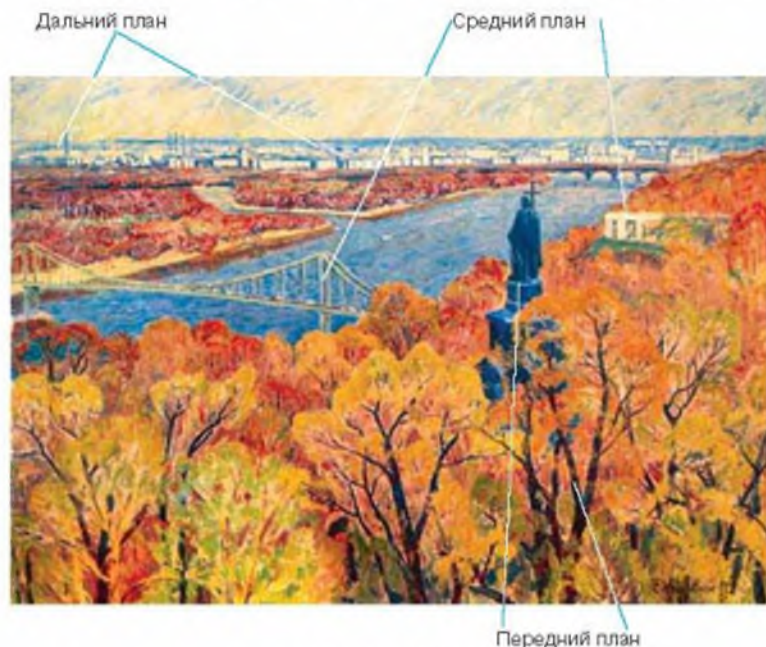
1. Сколько частей имеет симфония? Какие особенности её формы?
2. В чём заключается необычность «Детской симфонии» Й. Гайдна?
3. Звучание какого детского инструмента вам больше всего запомнилось?
4. Опираясь на иллюстрации в учебнике, вспомните и обсудите с одноклассниками состав симфонического оркестра.
5. Подготовьте программу радиопередачи, посвящённой симфонической музыке. Попробуйте создать рекламный анонс.

21. ПЕЙЗАЖ В ЖИВОПИСИ: КОМПОЗИЦИЯ

Как утверждают космонавты, из космоса наша планета выглядит голубой. И только мы, земляне, можем вдоволь любоваться её многокрасочностью — прекрасной палитрой закатов и восходов, фееричностью полярного сияния. Морские просторы одаривают нас аквамариновыми и голубыми оттенками, а пустыни — золотисто-жёлтыми. Поля, луга и леса — изумрудной зеленью листвы и волшебным разнообразием растений. Горы поражают величием сине-белых ледников и ослепительных заснеженных вершин.

Одна из самых важных задач для композиции пейзажа — создать иллюзию глубины пространства.

Для передачи глубины пространственную плоскость картины делят на планы: *передний, средний и дальний*, или *первый, второй и т. д.*

Николай Глущенко. Киев осенью

Проанализируйте композицию пейзажа. Определите, что и как изображено на переднем, среднем и дальнем планах.

Организовать пространство в пейзаже помогает знание законов перспективы — *линейной и воздушной*.

Правила линейной перспективы:

- параллельные линии, уходящие от наблюдателя вдаль, сближаются и сходятся в одной точке — «точке схода», находящейся на линии горизонта (вспомним дорогу или рельсы поезда, идущие вдаль);
- одинаковые по размеру предметы и объекты при отдалении от наблюдателя кажутся меньшими (например, деревья вдоль дороги).

1 — Никифор Дворняк. Городской пейзаж. Улица с небоскрёбами; 2 — Анатолий Петрицкий. Пейзаж. Сухуми; 3 — Исаак Левитан. Сокольники осенью

Определите точку схождения на картинах.

Правила воздушной перспективы:

- предметы первого плана выглядят чёткими и контрастными, они прорисовываются подробно, изображаются яркими, насыщенными цветами;
- предметы второго плана выглядят затёнными, размытыми, прорисовываются более обобщённо, приобретая холодные оттенки — от голубого до фиолетового.

Михаил Демцю. Парусники

Какие приёмы линейной и воздушной перспективы использовали художники?

Создайте живописную композицию (акварель), иллюстрирующую строки из стихотворения «Сон» Тараса Шевченко.

Іду я тихою ходою,
Дивлюсь — аж он передо мною
Неначе діва виринають,
Із хмари тихо виступають
Обрив високий, гай, байрак;
Хатки біленькі виглядають,
Мов діти в білих сорочках

У піжмурки в яру гуляють,
А долі сивий наш козак
Дніпро з лугами виграє.
А онде, онде за Дніпром
На пригорі, ніби капличка,
Козацька церква невеличка
Стоїть з похилим хрестом.

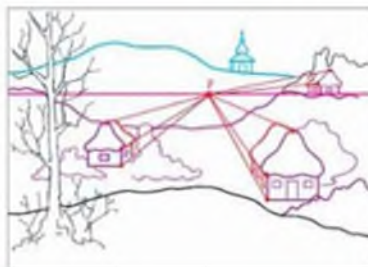

Тарас Шевченко. В Решетилівці (вусь, сепія, акварель)

Художественно-творческие советы

1. При работе над пейзажем используйте правила линейной и воздушной перспективы.
2. Обратите внимание на изображения первого и второго планов.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКАТУЛКА

Горизонт (от греч. — в перспективе), **линия горизонта** — воображаемая линия, которая условно разделяет небо и землю и является основой для правильного построения многоплановой композиции.

Перспектива (от франц. — вижу насквозь, внимательно рассматриваю) — способ изображения предметов окружающего мира на плоскости, обусловленный их отдалённостью от зрителя.

1. Чем отличаются предметы, изображённые на переднем и дальнем планах композиции?
2. Назовите основные правила линейной и воздушной перспективы. Продемонстрируйте их на примерах картин, представленных в учебнике.
3. Для чего художнику нужны знания о линии горизонта?
4. **Творческое задание.** В свободное время сделайте эскизы или фотоснимки окружающего мира. Старайтесь, чтобы на изображениях чётко просматривалась плановость, перспектива.
5. **Самостоятельный поиск.** Исследуйте тему «Пейзажи в творчестве Шевченко-художника и поэта».

21. ПАСТОРАЛЬ В МУЗЫКЕ

Картины природы, сцены из сельской жизни, обычно солнечного беззаботного характера, в искусстве называют «пасторалью». Часто в них воплощены чувства, наполняющие человека, находящегося на лоне природы.

Музыкальные пасторали существуют в разных инструментальных жанрах — камерных и оркестровых (симфонических).

Андре Жаливе. Рождественские пасторали для флейты, фагота и арфы.

Охарактеризуйте музыку. вспомните, что такое камерная музыка.

В инструментальной музыке картинам природы посвящено значительное число произведений — от миниатюр до больших симфоний. Например, Виктор Косенко написал фортепианную пьесу «Пасторальная», Алессандро Скарлатти — сонату № 1 «Пастораль».

На титульном листе рукописи Шестой симфонии Людвиг ван Бетховен написал: «Пасторальная симфония, или воспоминания о сельской жизни, скорее выражение настроения, чем звуковая живопись».

Бетховен любил проводить лето в тихих пригородах Вены, бродить по лесам и лугам. В общении с природой возникали замыслы многих его произведений. «Пасторальная», по словам самого композитора, передаёт чувство, которое рождается при соприкосновении с миром природы и сельской жизни.

Людвиг ван Бетховен. Симфония № 6 «Пасторальная» (фрагменты).

Сравните настроения пасторальной музыки и живописной пасторали. Какие средства звукоподражания использует композитор для создания музыкальных пейзажей?

Пьер-Антуан Кийяр.
Пастораль

ПЕСНЯ О ЗЕМНОЙ КРАСОТЕ

Слова В. Сулова

Музыка Я. Дубравина

Настояно

1. Опять черёмуха в цвету, сбежались ландыши гурьбою.

Свою земную красоту природа дарит нам с тобою.

Ты оглянись, ты окунись в её рассветы и закаты,

В её лесные ароматы и до земли ей поклонись.

И до земли ей поклонись.

2. Лишь только солнышко весной лучи рассыплет над полями,

Уже ручей звенит струной, уже гроза гремит громами.

А там лесные соловьи опять засвищут до восхода.

Ты слышишь, дарит нам природа напевы лучшие свои.

Напевы лучшие свои.

3. Где красота — там доброта, их различить ничто не может.

Любая светлая мечта на двух подруг всегда похожа.

И нам без них не обойтись ни светлым днём, ни днём дождливым.

И если хочешь быть красивым, ты добротой поделись.

Ты добротой поделись.

1. Дайте собственное толкование понятия «музыкальная пастораль».

2. Какие средства музыкальной выразительности используют композиторы для отображения картин природы?

3. Вспомните песни, посвящённые красоте родной природы.

4. Поинтересуйтесь, используя справочную литературу, Интернет, в каких видах искусства употребляется слово «пастораль».

5. Подготовьте программу костюмированного литературно-музыкального вечера «Пастораль в искусстве». Организуйте дискуссию на тему «Пасторальные настроения в жизни современного человека».

22. ВРЕМЕНА ГОДА: КОЛОРИТ И НАСТРОЕНИЕ

Пейзаж в разное время года имеет свои тона и оттенки. Нежно-зелёная весна приносит радость обновления и прилив кипучей энергии. Живописное лето, полное тепла и солнца, — это настоящий праздник жизни и насыщенности красок! Осенний пейзаж слепит золотом и багрянцем, зачаровывает грустным теплом бабьего лета. Зима, щедрая на бураны и метели, заботливо укрывает землю белоголубым снежным одеялом, расписывает окна морозными узорами, украшает пушистые ели серебряным инеем.

Елена Кульчицкая.
Времена года

Вспомните и назовите основные и дополнительные; тёплые и холодные; контрастные цвета. Какие цвета и оттенки применили художники при изображении разных времён года на иллюстрациях?

- 1 — Оланас Сластён. Летний пейзаж; 2 — Антон Кашшай. Осень в Карпатах;
3 — Клод Моне. Сорока; 4 — Николай Глущенко. Весна идёт

Я люблю природу, ведь это — вечность. Поэтому её отображаю. Может, какой-то миг вечности и поймал на холсте... Море и земля, сад и полёт, цветок и трава — чудесные творения природы...

Николай Глуценко

Николай Петрович ГЛУЩЕНКО (1901–1977)

— украинский художник-импрессионист (автор портретов и пейзажей), а также советский разведчик (псевдоним «Ярема»). Такую биографию, как у Николая Петровича Глуценко, как говорят, стоит поискать. Непревзойдённый колорист и пейзажист, автор более 10 тысяч живописных полотен и — известный разведчик, сообщивший Советскому Союзу о подготовке Германии к войне против СССР задолго до Рихарда Зорге.

Глуценко больше всего любил природу. Она была его кумиром. Сам Николай Петрович говорил: «Никогда не пишите того, что видите, только то, что ощущаете». Наверное, именно поэтому в его пейзажи был влюблён Максим Рыльский.

У Николая Глуценко была счастливая творческая судьба. Народный художник СССР, лауреат Государственной премии имени Т. Г. Шевченко — он получил признание ещё при жизни.

Колорит, как вам уже известно, одно из важнейших средств художественного выражения в живописи.

Говоря о колорите живописного произведения, часто употребляют такие характеристики: тёплый или холодный, тёмный или яркий, серебристый или золотистый, а также насыщенный, охристо-красный...

Благодаря созданию разного колорита можно передать состояние природы в разные времена года, изображая сезонные явления — дождь, туман, снег и т. п. Для передачи соответствующего эмоционального состояния в пейзаже нужно выбирать гармонично сочетающиеся цвета и их оттенки. Нужно также учитывать характер освещения, ведь колорит картины с изображением пасмурного или яркого солнечного дня, лунной ночи или сумерек будет существенно отличаться.

Каждый цвет должен соотноситься и гармонизировать с другими цветами и с общим колоритом картины.

Микола Глуценко.
Автопортрет

Колорит в живописи играет такую композиционную роль, способствуя организации пространства на полотне. Благодаря различным цветовым акцентам, внимание зрителя концентрируется на самых важных для понимания образного содержания местах.

71 Сравните колорит пейзажей. Какие настроения они создают?

1 — Аксели Галлен-Каллеа.

Конькобежцы на льду озера;

2 — Татьяна Яблонская.

Зимний день в Седневе;

3 — Сергей Шишко. В парке;

4 — Винсент ван Гог. Звёздная ночь

Создайте пейзаж настроения на тему «Времена года» (гуашь).

Художественно-творческие советы

1. Выберите своё любимое время года, созвучное вашему внутреннему миру.
2. Передайте состояние природы средствами соответствующего колорита.
3. Подберите слова-характеристики для колорита, воплощённого в вашем пейзаже.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКАТУЛКА

Колорит (от лат. — цвет, краска) — гармоничное сочетание цветовых тонов, света и тени, создание цветовых контрастов и нюансов.

1. Назовите самые характерные признаки колорита разных времён года.
2. Для чего художнику нужны знания о колорите?
3. Какие цвета и оттенки лучше использовать для создания тёплого и холодного колоритов?
4. Подумайте, в каких случаях при изображении времён года можно применять нюансный, а в каких — контрастный колорит.

5. **Коллективная работа.** Подберите пейзажи известных украинских художников и создайте настенный календарь.

22. ВРЕМЕНА ГОДА: КОНЦЕРТ

Каждое время года по-своему привлекательно и неповторимо. На полотнах художников, в музыкальных произведениях — инструментальных, вокальных — разные времена года предстают в своих особенных цветах, звуках, настроениях.

В инструментальной музыке для отображения картин природы, характерных для определённого времени года, композиторы используют тембры различных, иногда специфических инструментов, которые подражают звукам природы или имитируют интонации, подобные пению птиц, голосам зверей и стрекотанию насекомых, шуму дождя, дыханию ветра...

Вспомните музыкальные произведения, посвящённые разным временам года. В каких жанрах написана эта музыка?

В истории музыки существует много интерпретаций темы времён года в разных музыкальных жанрах. Например, название «Времена года» имеет цикл концертов Антонио Вивальди, оратория Йозефа Гайдна, кантата Леси Дычко, цикл фортепианных пьес Петра Чайковского, балет Александра Глазунова.

Одним из распространённых жанров симфонической музыки является *концерт*. Это своеобразный диалог солиста (или солистов) с оркестром. По форме концерты преимущественно имеют три части, из которых средняя — медленная, спокойная, а крайние — подвижные.

Огромную популярность приобрёл цикл скрипичных концертов Антонио Вивальди «Времена года», состоящий из четырёх концертов — «Весна», «Лето», «Осень», «Зима». Это — программное произведение, ведь каждому из концертов предшествуют поэтические строки, то есть литературная программа, конкретизирующая его музыкальные образы. Кроме того, композитор ещё и в нотном тексте в определённых местах уточняет его содержание прозаическими строками. Вот фрагмент словесного описания того, что композитор хотел передать в музыке: *«Пришла весна, и весёлые птицы поздравляют её своим пением. Журчат ручьи. Небо покрывается тёмными тучами. Молния и гром также объявляют о приходе весны. И снова птицы возвращаются к своим песням. На цветущей лужайке играет пастушок. Под звуки его волынки танцуют нимфы...»*

Музыка «Времени года» А. Вивальди воплощает образы буйной энергии весны, покоя знойного лета, праздничности урожайной осени и мечтательной размеренности зимы. Композитор активно использует моменты изобразительности, например, слушатель может «услышать» лай собак, голос кукушки, жужжание мух, рёв раненного зверя...

Антонио Вивальди. Концерты «Весна», «Лето» из цикла «Времена года».

Какие состояния природы воплощены в музыке? Как осуществляется «соревнование» между инструментом соло и оркестром?

Олег Щиголев. Вивальди. Времена года
Весна

Лето

Созвучны ли картины О. Щиголева с вашим восприятием музыки Вивальди? Попробуйте нарисовать собственные интерпретации этой музыки.

Портрет композитора

Антонио Лучио Вивальди (1678—1741) — итальянский композитор, скрипач-виртуоз, священник, создатель жанра сольного инструментального концерта.

Композитор является автором 90 опер, свыше 500 инструментальных концертов, более 100 сонат для различных инструментов, светских кантат, серенад, симфоний и церковных произведений. Вивальди во многом способствовал развитию инструментальной музыки, он первым использовал гобой, валторны, фаготы и другие инструменты как самостоятельные, а не вспомогательные.

Исследователи из британского Нортумбрийского университета установили, что музыка концертов Антонио Вивальди стимулирует развитие памяти и внимания, а также ускоряет мышление! Как показали исследования с помощью компьютерной томографии, влияние музыки концерта из цикла «Времена года» позитивно сказывается на эмоциях.

Франсуа Морелон
Дю ля Каве.
Портрет Вивальди

Для любознательных: из истории жанра

Итальянское слово *concerto* переводится как «согласованность, согласие», но когда-то на латыни оно означало «соревнование». И действительно, музыкальный концерт — это будто бы согласованное соревнование: кто лучше исполнит свои партии — музыкальный инструмент или оркестр? Исполнение концертов требует от солиста высокого мастерства, виртуозности: оркестр то замолкает, очарованный взлётом чувств и утончённостью узоров в партии солирующего инструмента, то будто перебивает его, вступая в спор, то торжественно подхватывает его тему. Таким образом, происходит диалог-соревнование между инструментом и оркестром.

В этом жанре творило много композиторов. Среди них — В.-А. Моцарт, создавший 27 концертов для фортепиано.

Концерты бывают программные и непрограммные. Одним из первых композиторов начал писать программные концерты А. Вивальди. В его наследии 28 концертов, и большинство из них имеют программное название.

А ещё концертом часто называют публичное исполнение музыки любого жанра. И первый такой концерт публичного музицирования за вознаграждение состоялся в 1672 г. в Лондоне, где на нём присутствовали не только богатые ценители музыки, но и обыкновенные городские жители.

ВЕСНЯНКА

Слова А. Навродского

Музыка В. Филиппенко

Умеренно, легко

При - йди, при - йди, вес - но крас - на, Че - пу - ри нам рід - ний
За - сві - ти нам, сон - це яс - не, Зна - ми в гур - ті по - гу -

край - лляй, Там, та-ба-да-ба, там, та-ба-да-ба, там, та-ба-да-ба,

там, та-ба-да-ба, там, та-ба-да-ба, там, та-ба-да-ба, там, та-ба-да-ба, та-ба-да.

При - не - си, вес - но, нам ряс - ні до-щі, ряс - ні до-щі. При - не - си,
Хай всю-ди піс - ня лу - на, піс - ня лу - на, піс - ня лу - на. Хай нам зу -

вес - но, нам ра - до - щі, ра - до - щі.
-стрі-неть - ся дві - чи - нонька гар - на.

1. Прийди, прийди, весно красна,
Чепури нам рідний край,
Засвіти нам, сонце ясне,
З нами в гурті погуляй.
Там, та-ба-да-ба...

2. Прийди, весно, в наші села,
Принеси нам дивних див,
Очі синії веселок
З хуртовинами садів.
Там, та-ба-да-ба...

Припев.

Припев:

Принеси, весно, нам рясні дощі, рясні дощі.
Хай всюди пісня луна, пісня луна, пісня луна.
Принеси, весно, нам радощі, радощі.
Хай нам зустрінеться дівчинонька гарна.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКАТУЛКА

Концерт (от лат. — соревнуюсь) — музыкальный жанр, произведение, в основе которого лежит принцип противопоставления звучания солиста и оркестра или хора.

1. В каких значениях используется слово «концерт» в музыке?
2. Докажите, что концерт относится к симфоническим жанрам.
3. Сравните возможности симфонических и камерных жанров в изображении природы.

4. **Самостоятельный поиск.** Исследуйте, в каких произведениях разных видов искусства воплощена тема «Времени года». Подготовьте тематические коллекции, презентации.

5. **Художественный проект.** Организуйте школьный праздник и выставку пейзажей «Заквітчала весною Україна».

**«ЗАКВІТЧАНА
ВЕСНОЮ УКРАЇНА»**

Фрагмент афиши выставки живописи ведущих художников Донетчины, проходившей весной 2014 г. в выставочном центре «АртДонбасс»

23. БЕСПОКОЙСТВО ВОЛН МОРСКИХ: МАРИНА

Живописные пейзажи наделены настоящей магией цвета. Что ещё может так поднять настроение, как возможность созерцать красивый пейзаж? Уже один взгляд может коренным образом изменить душевное состояние, причём чаще всего — улучшить. Такими свойствами обладают, например, *марины* — изображения морской стихии. Море зачаровывает своей неповторимостью. Оно никогда не бывает однообразным, неинтересным. Таинственное, непостоянное, необъятное — оно волнует душу, не оставляя человека равнодушным. В один день оно тихое и спокойное, будто большое зеркало, холодное и прозрачное. На следующий — всё вдруг меняется. Налетит порывистый ветер и будет гнать волны к берегу. Вода станет мутно-зелёной, иногда тёмно-синей, иногда даже чёрной. А если увидеть эти волнующие моменты из жизни моря, изображёнными на полотне, ощутить его дыхание будто наяву — такие впечатления останутся с вами на всю жизнь.

Многие из художников обращались и обращаются в своём творчестве к изображению моря. Но непревзойдённым маринистом остаётся Иван Константинович Айвазовский. Его по праву называют «певцом моря».

Иван Айвазовский. Девятый вал

Портрет художника

Иван Константинович АЙВАЗОВСКИЙ (1817–1900) — живописец-маринист. Создал свыше 6 тысяч полотен, самые известные из которых — морские пейзажи и сцены морских баталий. Большую часть жизни прожил в Крыму, в Феодосии, где имел дом и мастерскую, которые вместе с картинами и скульптурными композициями завещал родному городу. Сейчас в доме Айвазовского в Феодосии открыта художественная галерея, которая носит его имя, а перед ней установлен памятник выдающемуся мастеру марины.

*Иван Айвазовский.
Автопортрет*

Для любознательных: из истории жанра

Интерес к жизни моря, издавна существовавший у выдающихся мореплавателей и смелых рыбаков, способствовал появлению новой разновидности пейзажного жанра — марины. У истоков этого жанра стояли фламандские живописцы во главе с великим Питером Брейгелем Старшим. Но расцвет марины и её высочайшие достижения связаны с голландской школой. Сначала маринисты изображали корабли или исторические события на море — знаменитые битвы либо прибытие высокопоставленных персон. Постепенно жанр развивался, и основой изображения становилась сама морская стихия. Море и воздушное пространство над ним, насыщенное солнечным светом, рефlekсами и тенями, создают ту светлую воздушную среду, которая, окрашивая все предметы в тона различных цветов и оттенков, создаёт неповторимый колорит.

Питер Брейгель Старший. Морской бой в гавани Неаполя

1. Рассмотрите приведенные примеры изображения воды с характером морских волн.

Графические материалы, техники, приёмы изображения
(карандаш, уголь, тушь, чёрная ручка, фломастеры)

Живописные материалы, техники, приёмы изображения

Отблески солнца на воде (гуашь)

Волны возле берега (густая гуашь с клеем ПВА)

Волны бьются о берег (масляные краски)

Волны — мягкие и плавные (гуашь)

Волны (цветные карандаши, чёрная гелевая ручка)

Волны
(поролоновая губка)

Волны вдалеке
(акриловые краски)

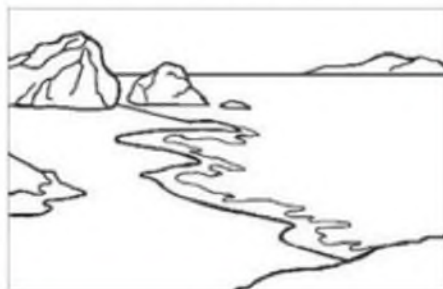

Вода (восковые мелки)

Вода (акварель, широкий мазок)

2. Нарисуйте марину, ориентируясь на образец композиции. Подберите цветовую гамму, созвучную настроению вашей работы, и передайте эмоционально выразительный образ моря.

Линия горизонта

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКАТУЛКА

Марина — жанр изобразительного искусства, изображение событий на море.

1. Как называется пейзаж, изображающий море?
2. Проанализируйте одну из любимых марин, высказав свое отношение к картине.
3. Используя различные источники, создайте тематическую коллекцию марин — живописных, фотографических, музыкальных.
4. Осуществите виртуальную экскурсию в Национальную картинную галерею И. Айвазовского в Феодосии. Подготовьте текст рекламного буклета.
5. **Самостоятельный поиск.** Исследуйте морскую тему в современной живописи. Как меняется этот жанр на протяжении столетий?

23. СИМФОНИЧЕСКИЕ КАРТИНЫ И ЭСКИЗЫ

Симфоническая музыка — одна из основных сфер музыкального искусства. Она объединяет в симфоническом оркестре инструменты разных групп, предоставляя композитору богатую палитру звуковых красок, средств выразительности для воплощения своих замыслов. Благодаря возможностям симфонической музыки, в частности особому звучанию тембров различных музыкальных инструментов, композиторы могут имитировать звуки окружающей среды, создавая музыкальные картины. Существуют даже музыкальные жанры, названия которых заимствованы из изобразительного искусства — *симфонические картины*, *симфонические эскизы*.

Отображение природы в разных видах искусства имеет много общего. Главное, что независимо от художественного языка, образы природы везде воплощают эстетические идеалы человечества, его представления о гармонии, красоте и величии мира.

Вспомните значение понятия «эскиз» в изобразительном искусстве.

Симфоническая картина — одночастное программное произведение, где отображены объекты и явления действительности, а именно пейзажи, батальные сцены и т. п. Симфонические картины могут быть самостоятельным произведением или одной из частей оперы. Например, «Три чуда» из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Связь с изобразительным искусством, определённая изобразительность — характерные признаки этого симфонического жанра.

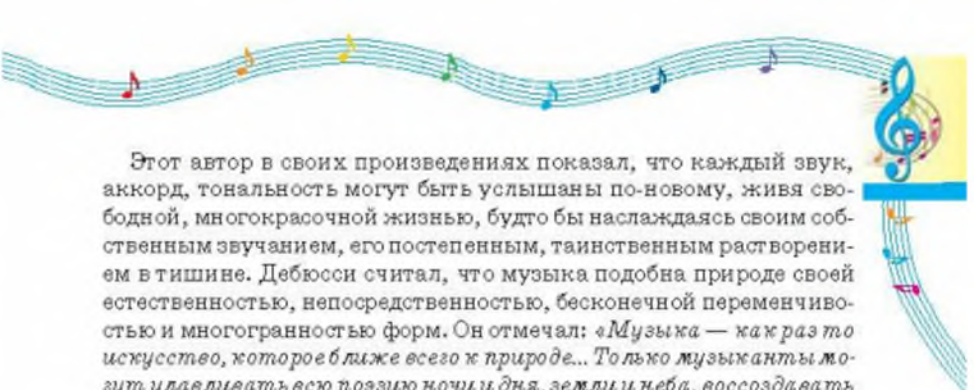

Клод Моне. Утро у моря

Константин Коровин.
На берегу Чёрного моря

Жанр симфонической картины широко представлен в музыке, в частности в творчестве французского композитора Клода Дебюсси.

Этот автор в своих произведениях показал, что каждый звук, аккорд, тональность могут быть услышаны по-новому, живая свободной, многокрасочной жизнью, будто бы наслаждаясь своим собственным звучанием, его постепенным, таинственным растворением в тишине. Дебюсси считал, что музыка подобна природе своей естественностью, непосредственностью, бесконечной переменчивостью и многогранностью форм. Он отмечал: *«Музыка — как раз то искусство, которое ближе всего к природе... Только музыканты могут улавливать всю поэзию ночи и дня, земли и неба, воссоздавать атмосферу и ритмически передавать их необязательную пульсацию»*.

Композитора всегда привлекало море. Он считал его очень музыкальным: от едва слышного шёпота волн о песок до мощных ударов о скалы — везде слышится упругий ритм. Такая увлечённость не могла не найти своего воплощения в музыке. К. Дебюсси создал картину для оркестра «Море». Она состоит из трёх частей, которые композитор назвал «симфоническими эскизами».

Клод Дебюсси. Сюита «Море»: «От рассвета до полудня на море», «Игра волн», «Разговор ветра с морем».

Каковы ваши впечатления от прослушанной музыки? Как в ней переданы различные состояния моря? Охарактеризуйте тембровый колорит.

художественная шкатулка

ЭСКИЗ (от франц. — набросок, зарисовка):

подготовительный, быстро выполненный рисунок, фиксирующий замысел произведения в самых характерных его чертах

жанр симфонической музыки, произведение изобразительного характера, в котором воплощены впечатления от природы, архитектуры и так далее

1. В каких жанрах симфонической музыки могут воплощаться впечатления от природы, создаваться звуковые пейзажи?
2. Про какие особенности музыкальных «марин» вы узнали на уроке?
3. Подумайте, почему музыканты используют слово «эскиз» в названии жанра симфонической картины. Обоснуйте свою мысль на примере творчества К. Дебюсси.
4. Сравните способы изображения образов моря в музыке и изобразительном искусстве.
5. **Творческое задание.** Поэкспериментируйте со звуками фортепиано или другого инструмента, создавая музыкальные эскизы на тему «Игра волн».

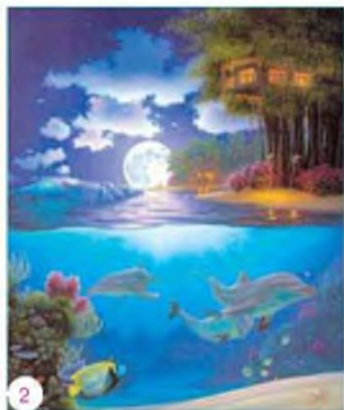
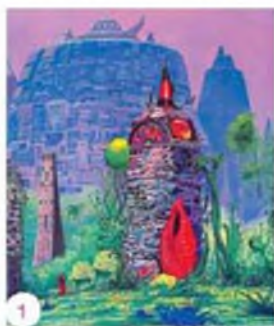
24. ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ПЕЙЗАЖ

Не только дети, но и взрослые любят фантазировать, получая от этого положительные эмоции! Художники также охотно создают фантастические образы, с необычайно яркими, насыщенными нереальными сюжетами, неограниченными в своих художественных возможностях. Что же изображают они на фантастических пейзажах?

Картины-фантазии современных художников-пейзажистов посвящены глубинам Вселенной, необычной архитектуре исчезнувших древних цивилизаций, морям и океанам, ледяным скалам холодного Севера, знойным джунглям, покрытым чудесными дикими растениями.

? Опишите свои впечатления от фантастических пейзажей. Какие средства выразительности применяют художники, создавая у зрителя впечатление необычности? Дайте свои названия картинам.

Фантастические пейзажи: 1 — Ангус Мак Ки; 2 — Джон ОлХогью; 3 — Виктор Черноволентко; 4 — Майкл Микаэль Беме

Особую фантастичность приобретают абстрактные пейзажи. Абстрактное искусство — беспредметное, не фигуративное. Художники-абстракционисты передают действительность не реалистически, а скорее наоборот — стараются воплотить определённые эмоции, чувства, идеи. В абстрактной композиции художники по-новому начинают передавать естественный и предметный мир. Главную роль играют цвет, линия, форма.

Робер Делоне.
Красная башня

Рассмотрите композиции Галины Кузьменко. Ощутите их настроение и объясните замысел каждой. Пофантазируйте и создайте абстрактную композицию на тему «Прометей» (техника на выбор). Дайте ей название согласно воплощённому настроению, идее, замыслу.

Буйство

Улыбка

Праздник

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКАТУЛКА

Абстрактное искусство — одно из направлений современного искусства, в котором мир отображается не реалистично, а беспредметно.

1. Что нового вы узнали о пейзажном жанре?
2. Вспомните музыкальные произведения, которые по настроению были бы созвучны колориту композиций Г. Кузьменко.
3. **Самостоятельный поиск.** Исследуйте творчество современных украинских художников-пейзажистов. Рисует ли кто-то из них фантастические пейзажи?

4. **Художественный проект.** Подготовьте выставку-презентацию «Василий Кандинский — основоположник абстрактного искусства».
5. Подберите живописную абстрактную иллюстрацию для постера к своему любимому кинофильму или заставки к компьютерной игре.

24. ПОЛЁТЫ БЕЗГРАНИЧНОЙ ФАНТАЗИИ: СИМФОНИЧЕСКАЯ ПОЭМА

В наше время литературная фантастика, фантастические кинофильмы очень популярны. Менее известна «музыкальная фантастика», или «фантастическая музыка», возникшая довольно давно. К ней можно отнести старинные баллады, которые создавались у разных народов мира для того, чтобы возмечивать легендарных и сказочных героев, различные масштабные события, в частности мифологические. Потом появились оперы, балеты, симфонические произведения, написанные по мотивам сказок и легенд.

Ныне мир «фантастической музыки» весьма разнообразен. Создавая свои фантастические музыкальные образы, композиторы широко используют обычные и электронные музыкальные инструменты, различные звуки природы, окружающей среды и т.п. Это даёт возможность фантазировать и создавать удивительное музыкальное звучание, вплетая его в музыку, «лепить» звук, подобно скульптору. Наверное, это и является настоящей фантастикой в музыке!

Широкие возможности по созданию фантастических образов имеет симфоническая музыка, особенно такой её жанр, как симфоническая поэма. Слушая её, мы не только наслаждаемся мелодиями, гармониями, оркестровыми тембрами, но и следим за развитием сюжета или воплощением конкретной идеи, заложенной в программу произведения.

Для любознательных: из истории жанра

Основателем жанра симфонической поэмы считается венгерский композитор Ференц Лист, написавший 13 поэм. Развитие жанра связано с идеей синтеза искусств. Например, чешских композиторов Антонина Дворжака и Бенджамина Сметану вдохновили на создание поэм литературные образы.

Симфоническая поэма Александра Скрябина «Прометей» («Поэма огня») создана по мотивам мифа о Прометее. Произведение написано для фортепиано, оркестра (включая орган), хора (партия без слов) и «партии света». Согласно замыслу композитора, разноцветные лучи прожекторов должны были меняться на экране синхронно с чередованием тем, тональностей, аккордов, синтезируя музыку и цвет. Он хотел зримо создать «образ пламени» — огня, способного привести человечество в царство счастья и красоты.

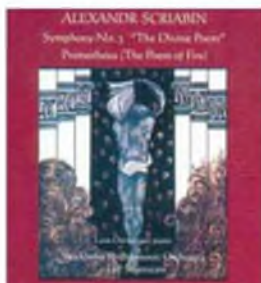

Роберт Штерль. Концерт для фортепиано (музыка Скрябина)

Александр Скрябин. Симфоническая поэма «Прометей» (фрагмент).

Вызывает ли эта музыка впечатление фантастического танца огня? Какая из обложек музыкальных дисков поэмы А. Скрябина более всего, как вам кажется, подходит к этой музыке? Объясните.

Цветомузыкальный памятник «Прометею» А. Скрябина в Нью-Йорке

«Вся музыка и вообще всё, — фантазировал Скрябин, — должно быть погружено в мир цветовых сочетаний, световые волны: сначала — нежно-фиолетовые, голубые и изумрудные тона, хорошо сочетающиеся с таинственным, приглушённым звучанием хора, потом — вспышки золотистых, оранжевых и пурпурных красок. Соответствующие энергичной теме трубы, зелёные и розовые цвета утренней зари и яркие солнечные блики появляются на экране, когда в хоре торжественно звучит тема Прометея — гимн человеку-творцу. Далее — новые контрасты: лирическая мелодия солирующей скрипки вызывает чередование фиолетового и синего. Танцевальным ритмам фортепиано отвечает динамичная красочная игра света. Заканчивается «Поэма огня» мощным нарастанием звучности оркестра, хора и органа, последний торжествующий аккорд — и яркий оранжевый, солнечный свет заливают весь зал».

Для любознательных

Некоторые музыканты имеют «цветной слух» — явление, когда зрение и слух связаны воедино. Человек с таким слухом, слушая музыку, представляет цветные зрительные образы. Среди композиторов, имеющих «цветной слух», были А. Скрябин, Н. Римский-Корсаков, О. Мессиян. Они воспринимали и представляли тональности (тональности, а не отдельные ноты!) в определённых цветах. Например, А. Скрябин чётко видел, что тональность фа мажор несёт тёмно-красный оттенок, ре мажор — золотистый, а фа диез мажор — торжественный синий.

Литовский композитор и художник М. Чюрлёнис старался передать в своих картинах не просто мир музыки, а конкретные музыкальные жанры: прелюдии, фуги, сонаты.

Микалюс Чюрлёнис.
Прелюдия

НАДО ЖИТЬ ВЕСЕЛЕЙ

Слова И. Ивановой

Музыка А. Олейниковой

На - ше-р-д-це на ла-до-ни, пес - ня - ни весь мир на-пол-ним, Солн-це бу-дет на - ми
под - ле - вать, бэк - во - ка - лом ста-нут звёз-ды и Лу - не со-сем не по-д-ю
ка - у - чить-ся петь и тан-це-вать // под-ле-вать. По-смо-три - те на нас В лу-би-
ку лу - чист-ых паз - Тел-лый сол - неч - ный луч По-ка - зал-ся ю-за тун.
На - до жить ве - се - лей, Нам шё - бе - чет со - ло - вей,
Что - бы стал пре-крас - ней мир — У - люб-ни - тель по - око - рей.

1. Наше сердце на ладони,

песнями весь мир наполним,

Солнце будет с нами подпевать,
бэк-вокалом станут звёзды
и Луне совсем не поздно
научиться петь и танцевать.
Звёзды в небе, словно стразы,
Как небесные алмазы,
Нам дорогу будут освещать.
Мы с тобой возьмём удачу,
Песню звонкую впридачу
И любовь нам будет подпевать.

Припев.

Посмотрите на нас
В глубину лучистых глаз —
Тёплый солнечный луч
Показался из-за туч.
Надо жить веселей,
Нам щебечет соловей,
Чтобы стал прекрасней мир —
Улыбнитесь поскорей.

Речитатив после 2-го припева:

Пенится счастьем смех,
Птицами мысли вверх.
Если рука в руке —
Скажем мы прочь тоске.
Если ты улыбнёшься мне,
Если я улыбнусь тебе —
Станет тотчас для всех людей
Мир светлей и добрей...

Припев.

2. Не бывает много счастья,
Делим мы его на части —
Просто раздаём друзьям.
Ну, а если вдруг ошибка?
Превращаем всё в улыбку,
А ошибку делим пополам.
В крепкую мы верим дружбу —
Верный друг нам в жизни нужен
В летний зной и шёпот зимних стуж.
Я плюс ты — большое сердце
Будет биться в ритме скерцо:
Мир наполним песней наших душ.

Припев.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКАТУЛКА

Симфоническая поэма — жанр симфонической музыки, одно-частное произведение для симфонического оркестра с программой литературного, живописного, режиссерского, философского или исторического происхождения.

1. Существует ли «фантастическая музыка»? В чём заключается её фантастичность?

2. Какие музыкальные жанры способны передавать фантастические образы? Охарактеризуйте их особенности.

3. Пофантазируйте, в какой цветовой гамме можно представить любимые музыкальные произведения. Объясните свои суждения.

4. **Художественный проект.** Исследуйте тему диалога музыки и живописи в творчестве М. Чюрлениса. Создайте тематические коллекции.

5. **Самостоятельный поиск.** Подберите «фантастическую» музыку для озвучивания вашего любимого фантастического литературного произведения.

В ПОИСКАХ ГАРМОНИИ

25. ТИХАЯ ЖИЗНЬ ОБЫЧНЫХ ВЕЩЕЙ: НАТЮРМОРТ

Красоту, привлекательность различных вещей, окружающих нас, мы часто не замечаем, и только проникновенному взгляду художника открывается их скрытая выразительность, эстетическая ценность. Художник способен будто бы вступать с ними в бессловесный диалог и воплощать свои эмоции на полотне или бумаге, пробуждая у зрителей ощущение прекрасного. Задача художника заключается в том, чтобы передать гармонию мира и вызвать эмоциональный отклик в сердцах людей.

Как же научиться видеть красоту вещей «глазами художника»? Жанр натюрморта убеждает нас в том, что обычные вещи несут определённые смыслы, раскрывают своё своеобразие и неповторимые качества. В натюрморте художник старается не просто изображать — «копировать» предметы, а с их помощью передавать определённое настроение, свой личный вкус. Рассматривать натюрморт нужно внимательно, поскольку он учит любоваться тихой жизнью обычных вещей.

По тематике натюрморты делятся на виды: цветы, фрукты, атрибуты науки и искусства, «книжная полка», «охотничий натюрморт» (с дичью), «завтрак», «чайный» или «кофейный», «дачный» и т.п.

Сергей Глузук. Богатство струн

Екатерина Билокур.
Натюрморт с колосками и кувшином

Определите тематику натюрмортов. За счёт чего достигается гармония предметов в композициях?

Винсент ван Гог. Ботаники

Владимир Шпортко. Натюрморт

Для любознательных: из истории жанра

Искусство натюрморта имеет свою тысячелетнюю историю. Изображения простых предметов встречались ещё на древнегреческих мозаиках, фресках, вазах. Художники времён античности изображали музыкальные, военные и бытовые предметы. Тем не менее достаточно долго натюрморт считался не самостоятельным жанром изобразительного искусства, а частью исторической или бытовой композиции, интерьера. Например, изображениями цветов украшали зеркала, а композициями из фруктов — кухонные буфеты.

Натюрморт окончательно сформировался как самостоятельный жанр и достиг расцвета в творчестве голландских и фламандских художников XVII в. Тогда были созданы основные его разновидности и фактически исчерпаны все тематические варианты. П. Класс, Б. Хеда и другие живописцы создавали многочисленные «завтраки», «десерты» с вазами, кубками и раковинами, мастерски передавая фактуру каждого предмета на столе.

Вещи в натюрмортах постепенно стали превращаться в символы. Например, часы символизировали скоротечность времени земного существования; книжка, рукопись — воплощение раздумий над смыслом жизни.

Питер Класс. Натюрморт

Филипп де Ла Гир.
Астрономические приборы

Секреты мастерства

В графическом натюрморте цвет предметов не имеет особого значения. Для графического рисунка (карандашом, тушью и др.) самым важным является передача выразительности и красоты формы предметов, фактуры их поверхности и т.п. средствами линий, штрихов, пятен.

Для создания гармоничной композиции в натюрморте очень важно обратить внимание на расстановку предметов — «главных действующих лиц» картины. Для этого следует:

- выбрать предметы различных форм и размеров, гармонично соединить их между собой;
- создать плановость и показать условную глубину пространства (не желательно ставить предметы в один ряд, складывать в кучу или же расставлять слишком далеко один от другого);
- продумать и выбрать главный предмет, который будет являться композиционным центром (вокруг которого обычно располагаются все остальные);
- штрихи должны быть выразительными по характеру и подчёркивать форму предметов.

1 — Ле Корбузье.
Натюрморты;

2 — Галина Кузьменко.
В мастерской художника;

3 — Анри Матисс.
Натюрморт

Нарисуйте графический натюрморт из нескольких предметов (графитный карандаш или другие графические материалы). Передайте характер линий. Обратите внимание на разницу между плавными и ломаными линиями на фрагментах натюрмортов.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКАТУЛКА

Натюрморт (от франц. — «мёртвая натура») — жанр изобразительного искусства, преимущественно живописи и графики, посвящённый изображению предметов, объединённых в композиции.

1. Какими бывают натюрморты по отношению к тематике изображаемого?
2. Сравните натюрморт с другими жанрами изобразительного искусства.
3. Подумайте над высказыванием французского философа и писателя Блеза Паскаля о натюрмортах: «Какая это странная живопись — натюрморт: она заставляет любоваться копией тех вещей, оригиналами которых не любишь».
4. В свободное время поэкспериментируйте в составлении композиций натюрмортов из окружающих вас предметов, учитывая приобретённые знания об этом жанре.
5. **Самостоятельный поиск.** По желанию, используя интернет-источники, создайте тематические подборки из различных видов натюрмортов — графических, живописных, декоративных.

25. МУЗЫКА И ТЕАТР: УВЕРТЮРА, ИНТРОДУКЦИЯ

Театр... мир красоты и гармонии, таинственный и волшебный, преисполненный фантазии и человеческой мудрости... В детстве мы знакомимся с театром кукол, ведь в то время все куклы — наши друзья, и мы воспринимаем их как живых. Повзрослев, человек приходит в драматический и музыкальный театр, где роли в спектаклях исполняют уже не куклы, а люди.

Перед началом многих спектаклей, прежде всего музыкальных, звучит инструментальное вступление — *увертюра*. Чаще всего она построена на темах, характерных для этого произведения, и будто кратко повествует о будущем действе.

Существуют и независимые от спектакля увертюры — самостоятельный симфонический жанр. Такие произведения почти всегда имеют программное название, связанное с определённым конкретным сюжетом. Например, увертюра Феликса Мендельсона «Сон в летнюю ночь» была написана композитором как самостоятельное произведение, по одноимённой пьесе Уильяма Шекспира. Сугубо музыкальными средствами в увертюре воспроизведён пейзаж — образ очарованного сказочного леса. Через много лет композитор написал музыку ко всему спектаклю, и включил в эту сюиту знаменитый «Свадебный марш», который и сегодня звучит во время свадебных церемоний.

Вступительные части к спектаклям называют нередко *интродукциями*, а вставные оркестровые эпизоды — *музыкальными картинками*.

Сцена из спектакля «Назар Стодоля»
в постановке Львовского
театра им. М. Заньковецкой

Например, украинский композитор Пётр Нищинский создал музыкальную картину из народной жизни «Вечорниці» как вставную сцену ко второму действию драмы Тараса Шевченко «Назар Стодоля». Однако она приобрела и самостоятельное художественное значение. Её композиция состоит из оркестровой интродукции (увертюры), ряда хоров и сольных эпизодов.

Феликс Мендельсон. Увертюра «Сон в летнюю ночь» (фрагмент).
Пётр Нищинский. «Вечорниці». Интродукция.

Какие образы можно представить, слушая музыку? Какие тембры инструментов звучат? Как влияет тембр на создание музыкального образа?

РОЗЦВІВСЯ ПИШНО

Слова Н. Вороного

Музыка В. Верховинца

Умеренно, быстро

1. Розцвівся пишно мій садок,
Рясна черемха і бузок,
І яблуневий цвіт.
В своїм убранні молодім
Блищать на сонці золотім
І шлють йому привіт.

2. Барвінок стелиться в траві,
В зеленій свіжій мураві
Рясніють квітоньки,
Жовтогарячі, голубі,
І разом з ними ж у кorbі —
Конвалії пелюстки.

3. Ставні, поважні явори,
Дуби, зіп'явшись догори,
Красують мовчазні.
Вітрець легенький набіжить,
По їх верхах зашамотить
І зникне в гущині.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКАТУЛКА

Інтрoдyкція — небольшое вступление, предваряющее основную часть музыкального произведения.

Увертюра (от франц. — начало, открытие) — инструментальное вступление к спектаклю или самостоятельное оркестровое произведение, чаще всего программное.

1. Охарактеризуйте інструментальний жанр «увертюра».
2. Какова роль увертюры в музыкальном театре?
3. Представьте и опишите, какой можно создать натюрморт из цветов, о которых упоминается в песне В. Верховинца.
4. Поясните, чем отличаются увертюра от интродукции. Приведите примеры. Для чего нужны увертюры в музыкальном искусстве?
5. **Творческое задание.** В свободное время сделайте зарисовки цветочного весеннего натюрморта по мотивам песни.

26. КРАСОТА И ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДМЕТОВ В ЖИВОПИСИ

В натюрморте можно не только отобразить красоту жизни привычных для нас вещей, но и создать настроение, состояние души. Удачно выбранное освещение, цветовая гамма, фон — и «действующие лица» натюрморта будто бы оживают, наполняются дыханием жизни, соответствующим настроением. Именно такими становятся загадочные и хрупкие цветочные натюрморты, яркие и радостные овощные, фруктовые, воспевающие богатство и щедрость даров земли; умиротворённые и спокойные чайные и кофейные натюрморты...

1 — Уильям Гарнетт. Натюрморт со скрипкой;

2 — Сергей Сиденко. Чайный натюрморт;

3 — Адальберт Эрдели. Натюрморт с яблоками, цветами и зеркалом;

4 — Валерий Сильянов. Охотничий натюрморт

Попробуйте определить настроение, переданное в натюрмортах. Как влияет окружающая среда на предмет изображения? Объясните свои ощущения, суждения.

Для натюрморта важно подобрать «героев» и выстроить из них композицию, продумывая варианты колорита, освещение. При этом нужно учитывать влияние среды, в которой размещаются предметы, их взаимодействие между собой и с окружением. В живописном натюрморте чрезвычайно важным средством выразительности является цвет. Ведь художник стремится гармонично объединить все элементы натюрморта не только по форме и размеру, но и по цвету.

Помимо тематики, живописные натюрморты различают: по *колориту* (тёплый, холодный), *цвету* (яркоцветные или контрастные); *месту расположения* (на столе, подоконнике, полке).

На основе иллюстраций определите натюрморты, построенные на цветовых контрастах и нюансах. Охарактеризуйте колорит картин. Обратите внимание на окружающую среду, на фоне которой размещены изображаемые предметы.

1 — Мартiros Сарьян. Подарки осени; 2 — Макс Шодт. Натюрморт с серебряным чайником; 3 — Жан Батист Шарден. Натюрморт с атрибутами искусства; 4 — Пётр Кончаловский. Сирень на подоконнике

Секреты мастерства

Важную роль в натюрморте играет освещение, которое бывает прямым, боковым и так далее. Тип освещения определяют по тени, «падающей» от предмета, и его собственной тени.

Портрет художника

Адальберт Михайлович ЭРДЕЛИ (1891–1955) — украинский живописец, один из основателей и лидеров закарпатской художественной школы. Родился в с. Загатье в интеллигентной семье. Его отец был учителем, и фамилию Эрдели, что имеет значение «лесная страна», он принял как подданный Австро-Венгрии. Мировоззрение будущего художника формировалось на лучших образцах европейской и украинской интеллектуальных традиций. Он учился в Будапештской академии искусств, жил и работал в Мукачево и в Ужгороде, совершенствовал мастерство в Мюнхене, стажировался в Париже. Преподавал изобразительное искусство в мукачевской гимназии, учительской семинарии и училище прикладного искусства в Ужгороде. Основал Общество деятелей изобразительных искусств в Подкарпатской Руси, мечтал создать Академию изящных искусств в Ужгороде.

Пейзаж, натюрморт и портрет стали любимыми жанрами Эрдели, в которых он проявил выдающийся талант колориста, оригинальное «цветовое осмысление» мира. Элементы его живописных композиций гармонично согласованы на плоскости картин, и напоминают цветные мелодии... Его произведения отличаются особой аурой, духовной красотой.

Адальберт Эрдели.
Автопортрет

Адальберт Эрдели.
Натюрморт

Янош Эрдели (младший брат А. Эрдели).
Натюрморт с картиной Эрдели-старшего

Нарисуйте натюрморт «Кувшин на подоконнике» или «Чайник на столе» (акварель). Передайте влияние окружающей среды на предмет изображения: цвет ткани должен отражаться на посуде, подчёркивая её форму.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКАТУЛКА

Светотень — контрастное проявление освещённых и теневых мест на форме, способствующее восприятию объёма предмета.

1. Расскажите о значении цвета в живописном натюрморте.
2. Почему при создании натюрморта важно учитывать и отображать окружающую среду, освещение предметов?
3. Подумайте, почему нежелательно размещать натюрморт из предметов тёплых цветов на ярко-оранжевом фоне.
4. **Самостоятельный поиск.** Подготовьте статью для Википедии на тему «Виды натюрмортов». Проиллюстрируйте её примерами, подобранными самостоятельно.
5. Пофантазируйте: какое будущее у жанра натюрморта. Что будут изображать на таких полотнах через 50 или 100 лет? Опишите.

26. МУЗЫКА И ТЕАТР: ОПЕРА-БАЛЕТ

Симфоническая музыка, имеющая уникальный, присущий только ей оркестровый колорит, «обращается» к слушателю при помощи различных музыкальных красок — тембров инструментов. В сочетании с драматическим действием и пением она раскрывает нам красоту удивительного мира оперы.

Вспомните, с какими операми вы познакомились на уроках искусства. Что характерно для этого музыкально-театрального жанра? Как называется литературная основа оперы и балета?

Характеры героев оперы наиболее полно раскрываются в сольных номерах — ариях, ариозо, ариеттах, каватинах, монологах, балладах, песнях, *речитативах* и различных видах вокальных ансамблей — дуэтах, трио, квартетах...

Хор в опере может быть фоном, не связанным с основной сюжетной линией; иногда своеобразным комментатором того, что происходит на сцене.

Оперные спектакли часто включают хореографические сцены, где пластические образы соединяются с музыкальными.

В зависимости от сюжета существуют разновидности оперы: *большая опера, комическая, романтическая, опера-сказка, опера-балет* и другие.

Сцены из оперы-балета «Дитя и чары»

В опере-балете французского композитора Мориса Равеля «Дитя и чары», которую сам композитор называл лирической фантазией, рассказывается о непослушном шестилетнем мальчике. В гневе он старается сломать и испортить всё вокруг. Во время его сна

мир неузнаваемо изменяется, и мальчик начинает понимать, что окружающий мир полон жизни — тяжело вздыхает раненное им дерево, белка жалуется, что мальчик мучает её подружку. Ребёнок искренне удивлён внезапным перевоплощениям якобы немых вещей — чайника, кресла и др. Он смотрит на мир, который поёт и танцует, хочет ко всему прикоснуться, поиграть с живыми предметами, поучаствовать в их танце. Под влиянием происходящего в ребёнке просыпается любовь ко всему живому и доброму.

Морис Равель. Опера-балет «Дитя и чары» (фрагменты).

Как музыка воплотила образы героев произведения? Докажите, что опера — это синтез разных видов искусства.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКАТУЛКА

Речитатив — полупаев, полуразговор.

1. Из каких частей состоит оперный спектакль? Характер образа главного героя оперы лучше всего раскрывается в арии, ансамбле или хоре?
2. Бывают ли в опере самостоятельные оркестровые номера? Назовите их.
3. Подумайте, что нужно сделать, чтобы заинтересовать сверстников оперой. Разработайте программу тематических мероприятий «Мы любим оперу».
4. В свободное время поинтересуйтесь, какие отечественные композиторы писали оперы для детей.
5. **Творческое задание.** «Музыкальный натюрморт»: на основе иллюстраций придумайте и исполните мелодии-характеристики персонажей музыкального натюрморта.

Пабло Пикассо.
Мандолина и гитара

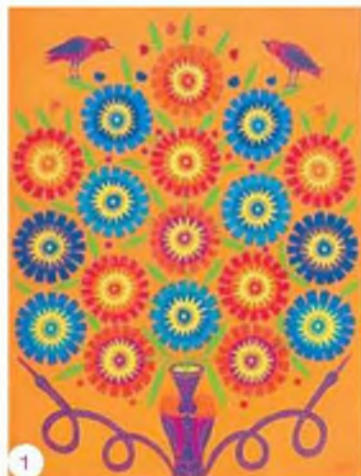
Владимир Корбачев.
Музыкальные инструменты

27. ЦВЕТЫ ДЛЯ МАМЫ: ДЕКОРАТИВНЫЙ НАТЮРМОРТ

Весна и лето — пора расцвета и буйства природы. Обратившись к натюрморту, можно отобразить красоту и многоцветие окружающей природы, оживающей после зимы и наполняющейся всеми красками. Этой цели служат цветочные натюрморты, которые художники создают и в реалистической, и в декоративной манере.

Определите реалистические и декоративные натюрморты. Подумайте, какие средства использовали художники для создания образов.

1 — Мария Приймаченко. Звёзды;

2 — Наталья Кохаль.

Натюрморт с глобусом;

3 — Ян Давидс де Хем.

Цветочный натюрморт;

4 — Владимир Семеренко.

Натюрморт со скрипкой

В декоративном натюрморте художники превращают реальные формы предметов в стилизованные изображения: используют плоскостность изображения, украшают декором и т.п.

Декоративные натюрморты создают, как правило, для оформления интерьера.

71 Приведите примеры стилизации в изобразительном искусстве.

Главная задача в декоративном натюрморте — стилизация изображений. Она решается через упрощение формы, деталей, цвета, а также за счёт отказа от передачи объёма. Однако упростить форму совсем не означает обеднить её, ведь, опуская незначительные детали, художник подчёркивает самые выразительные качества предмета. Усложнение формы происходит за счёт введения декоративного орнамента, отсутствующего в реальности. Художник порой стилизует предмет, значительно отходя от натуры — например, цветы, фрукты можно трактовать почти как геометрические формы или сохранить естественные плавные очертания.

В декоративном натюрморте не сохраняются правила отображения объёма, воздушного пространства, не учитывается плановость изображения. Главное — цветовое решение, колорит, построенный на нюансе, контрасте или монохромии. Важная роль отводится линии, контуру, их движению и взаимодействию с пятном. Допускается также использование орнаментов и узоров.

71 Охарактеризуйте приёмы стилизации на иллюстрациях.

Анри Матисс.
Натюрморт с магнолией

Роберт Фальк.
Натюрморт

Секреты мастерства

Создавая декоративный натюрморт, следует помнить:

- любой элемент натюрморта можно усилить (например, значительно округлить горшок, сильно вытянуть грушу или же сплющить яблоко, подчеркнуть пластику предметов декоративным рисунком);
- возможно искажение пропорций предметов;
- изображение можно стилизовать без передачи перспективы;
- использовать *локальные цвета*.

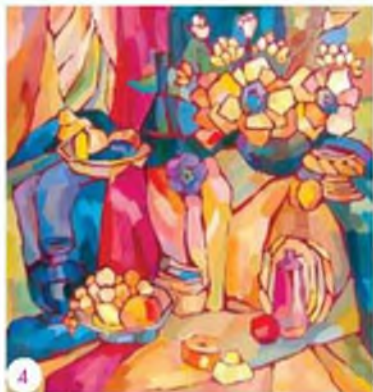

1 — Ирина Телова. Натюрморт с куклой;

2 — Юко Наката. Цветы;

3 — Крис Каннинг. Мак;

4 — Наталья Смолянинова. Осенний натюрморт

Создайте декоративный натюрморт «Цветы для мамы» (аппликация, вытинанка). Постарайтесь передать своё нежное отношение к маме.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКАТУЛКА

Локальный цвет — в живописи: основной и неизменный цвет изображаемых объектов, условный, лишённый оттенков, возникающих в природе под влиянием освещения, воздушной среды.

1. В чём заключаются особенности декоративного натюрморта?
2. Сравните художественные средства, используемые при создании реалистического и декоративного натюрмортов.
3. Проанализируйте особенности художественного языка наиболее понравившегося натюрморта.
4. Игра «Эскизы-загадки "Назови цветок"». По очереди представьте созданные вами натюрморты, а одноклассники должны правильно назвать нарисованные цветы.
5. **Творческое задание.** Придумайте сказку или фантастическую историю о натюрмorte, предметы на котором ожили и заговорили.

27. МУЗЫКА И ТЕАТР: БАЛЕТ

Музыкальный театр имеет свою особую магию: соединение драматического действия и музыки будто бы «переносит» зрителя в удивительный мир, помогая пережить яркие чувства.

Искусство балета невероятно популярно во всём мире. У каждого народа оно имеет своё национальное своеобразие, но, вместе с тем, не требует перевода, ведь язык выразительных движений понятен всем людям.

71 Вспомните, чем балет отличается от других музыкально-театральных жанров? Сравните структуры балета и оперы: вариации — ария, па-де-де — ансамбль, кордебалет — хор.

Основу балетного спектакля составляет определённый сюжет, либретто, а различные виды танца — классический, характерный или пантомима передают действия, чувства, взаимоотношения героев. По содержанию и характеру музыки балеты делятся на эпические, лирические и драматические или различные их сочетания — лирико-эпические, лирико-драматические и другие. Существуют и такие разновидности балетного спектакля, как опера-балет, балет-позма, балет-сказка, балет-комедия, балет-трагедия.

За всю историю развития балета танец, его техника постоянно изменялись. В современном искусстве существуют балеты сюжетные и бессюжетные, танцевальные и пантомимные. В своих постановках хореографы-новаторы используют элементы гимнастики и акробатики, а также разнообразные технические средства для создания неповторимого зрелища.

71 Какие балеты вы знаете? Какие сюжеты в них воплощены, к каким разновидностям балетного спектакля они относятся? Знаете ли вы балеты-сказки? Назовите их.

Николай Рерих. Декорация к балету «Весна священная»

Балет «Весна священная» Игоря Стравинского — один из популярнейших во всём мире. Доказательством этого является тот факт, что он был одним из 27 музыкальных произведений, записанных на золотой пластинке, отправленной за пределы Солнечной системы в качестве послания землян внеземным цивилизациям.

«Весна священная» воссоздаёт картины языческой Руси: её природу, обряды и игрища предков, пытающихся заманить весну в свои края.

Балет был создан при тесном сотрудничестве трёх выдающихся творческих личностей — композитора Игоря Стравинского, хореографа Вацлава Нижинского и художника Николая Рериха.

Эскизы костюмов
Николая Рериха и
сцены из балета
«Весна священная»

Во время своего появления (свыше ста лет тому назад) это произведение стало настоящим взрывом в балетном искусстве: фольклорные костюмы Рериха, непривычная для балета хореография Нижинского, положившего в основу танцев резкие прыжки, взмахи, топот. И самое главное — новаторская музыка Игоря Стравинского: чтобы передать дух древности, композитор применил резкие созвучия, невероятные ритмы, ослепительные оркестровые краски, которых никто раньше не использовал.

Балет состоит из двух частей. Первую — «Поцелуй земли» — открывает вступление — весенняя пастораль. Далее идут хороводы и игры, в которых чередуются лирико-девичьи и молодеческо-юношеские образы. Эта часть заканчивается появлением Старейшего-Мудрейшего и сценой «Выплесывания земли». Вторая часть «Большая жертва» — тайный обряд. В нём первенство принадлежит старейшинам. Балет заканчивается «Большим священным танцем».

Музыка «Весны священной» созвучна с интонациями украинских веснянок, колядок, свадебных песен.

Игорь Стравинский. Балет «Весна священная» (часть I: «Весенние гадания», «Весенние хороводы»; часть II: «Большой священный танец» или другие фрагменты на выбор).

Передайте свои впечатления от музыки. Охарактеризуйте оркестровый колорит, интонационное развитие.

Портрет композитора

Игорь Фёдорович СТРАВИНСКИЙ (1882—1971) — русский композитор и дирижёр, выдающийся новатор музыкального искусства. Работал в разных жанрах — от миниатюр (инструментальных и вокальных) до масштабных произведений: создавал мессы, кантаты, симфонии, балеты и оперы. Его произведения представляют такие разные по музыкальному языку стили, как неоклассицизм, авангардная и духовная музыка. Из-за постоянных изменений стиля его называли «Человеком тысячи одного стиля», «Законодателем музыкальных мод».

Творческая судьба композитора связана с Украиной. Именно в Устилуге на Волыни, в имении родственников, которое Стравинский называл «райским уголком для творчества», рождалась музыка новаторских балетов.

Жак Эмиль Бланш.
Портрет Игоря Стравинского

МАМА

Слова Ю. Энтина

Музыка Ж. Буржоа, Т. Попа

Привет:

Мама — первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.

1. Так бывает — ночью бессонною
Мама потихоньку всплкнёт.
Как там дочка, как там сынок её?
Лишь под утро мама уснёт.

Привет.

2. Так бывает — если случится вдруг
В доме вашем горе, беда,
Мама — самый лучший, надёжный друг,
Будет с вами рядом всегда.

Привет.

3. Так бывает — станешь взрослее ты
И, как птица, ввысь улетишь,
Кем бы ни был, знай, что для мамы
Ты — Как и прежде, милый малыш.

Привет.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКАТУЛКА

Балет — вид сценического искусства, в котором содержание спектакля раскрывается в основном средствами танца, мимики и музыки.

1. Расскажите об особенностях балетного спектакля. Докажите, что в нём синтезируются разные виды искусства.

2. Сравните балет с оперой, мюзиклом (на примере киномюзикла «Мама», песню из которого вы разучили на этом уроке).

3. Почему балет «Весна священная» считают новаторским?

4. Подумайте над выражением известного писателя В. Беляева: «В танце каждое движение преисполнено мудрости и нет ни одного бессмысленного».

5. **Художественный проект.** Рекомендуемые темы: «Игорь Стравинский и Украина»; «Что связывает «Весну священную» и «Лісову пісню?»».

ЖАНРЫ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

28. ВСТРЕЧА ЖАНРОВ В ОДНОЙ КАРТИНЕ

Окружающий нас мир чрезвычайно разнообразен, и потому художникам бывает сложно выбрать какой-либо отдельный предмет для изображения. Иногда на картине органично объединяются разные жанры: портрет создан в интерьере, бытовой сюжет включает натюрморт на столе, а изображения людей дополняют образы животных. Именно так происходит взаимопроникновение жанровых мотивов и возникают синтетические жанры.

Франк Снейдерс. Рыбная лавка (фрагмент)

Давид Бурлюк. Цветы и раковины
на фоне горного пейзажа

Фламандский живописец Франк Снейдерс в своих монументальных полотнах изображал размещённые на столах или прилавках горы дичи, птицы и рыбы, овощей и фруктов, цветов и посуды, объединяя их в роскошные композиции с ярким колоритом. На фоне заполнявшей рыночные прилавки провизии, он рисовал людей — мужчин, женщин, иногда и детей. На картинах можно увидеть и домашних животных, которые едва сдерживаются, чтобы не похитить лакомый кусочек. Такие «банкеты гурманов» выходили за рамки обычного натюрморта.

Натюрморты на фоне пейзажей — любимая тема и художника с Херсонщины Давида Бурлюка. В них передана радость жизни, гармоничное единство человека с природой. Такое объединение создаёт абсолютно другое настроение! Изображённые вещи будто начинают дышать, вызывая дополнительные эмоции.

Анри Матисс.
Красная комната

? Определите, признаки каких жанров объединены на иллюстрациях.

Для того, чтобы зафиксировать свои наблюдения, изучить и проработать определённый изобразительный мотив, художники используют *этюды*. В процессе работы над большой картиной живописец может создать множество этюдов, которые позднее нередко приобретают самостоятельное значение и ценность.

Этюд — произведение живописи вспомогательного характера и ограниченного размера, выполненное с натуры. Этюды могут быть средством изучения природы, усовершенствования мастерства художника — учебными упражнениями. Обычно они служат материалом для подготовки картины, как, например, этюды отдельных деревьев, листьев и других деталей, интересующих пейзажиста.

Татьяна Яблонская.
На окне (картина-этюд)

Этюд требует тщательного рисунка, точного и верного не только по масштабу, но и по соотношению между отдельными элементами. Создавая этюды (в отличие от набросков) художник старается передать основные цвета будущей картины.

Клод Моне. На прогулке: Камилла Моне с сыном Жаном (Женщина с зонтиком) и этюды к этой картине

Нарисуйте сюжетную композицию «Приятная прогулка друзей в парке», в которой объедините признаки разных жанров изобразительного искусства, в частности бытового, пейзажного, анималистического (техника на выбор).

Художественно-творческие советы

1. Лёгкими линиями обозначьте общую композицию произведения, разместите персонажей на плоскости.
2. Вспомните правильные пропорции подростков (высота головы составляет $\frac{1}{6}$ часть его роста).
3. Для большей выразительности образов человека и собаки передайте их движения.
4. Для усиления выразительности дополните рисунок характерными для парка деталями (кусты, скамейки, фонари).
5. Подберите цветовую гамму, которая будет соответствовать задуманному настроению произведения.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКАТУЛКА

ЭТЮД (от франц. — изучение);

изображение,
выполненное
с натуры
для детального
ее изучения

упражнение
для развития
актерской техники
и режиссёрского
мастерства

музыкальная пьеса,
которая служит для
усовершенствования
технических навыков
игры на музыкальных
инструментах

1. Назовите жанры, которые могут быть объединены на картинах.

2. Подумайте, почему происходит синтез жанров.

3. С какой целью художники пишут этюды?

4. Игра «Озвучьте картину» (работа в парах). Попробуйте представить себя на месте персонажей, изображённых на ваших рисунках. О чём они могут думать, общаться? Придумайте воображаемые мини-диалоги, этюды-пантомимы.

5. Приведите примеры произведений искусства, в которых могут объединяться жанры, изученные в этом учебном году. Объясните, в чём смысл объединения жанров.

ЖАНРЫ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

28. ВСТРЕЧА ЖАНРОВ В МУЗЫКАЛЬНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ: ЭТЮД-КАРТИНА

В музыке существует немало произведений, объединяющих признаки разных жанров. Тогда их название состоит из двух частей — *фантазия-увертюра, поэма-легенда, вальс-скерцо, этюд-картина*.

Ярким примером не только объединения жанров, но и влияния одного вида искусства на другой, в частности изобразительного искусства на музыку, является *этюд-картина*. Вы знаете, что такое симфоническая картина. *Этюд* в музыке, так же, как и в изобразительном искусстве, — это подготовительный этап в работе художника. Этюды обычно служат для отработки определённых технических приёмов: пассажей, аккордов, штрихов. Неслучайно юные музыканты постоянно играют этюды, чтобы достичь мастерства, исполнительской сноровки.

Дмитрий Стрелкофф.
Весёлые этюды

Известно, что этюды, созданные выдающимися композиторами, воспринимают как произведения высокого искусства. Прекрасную музыку этюдов Ф. Шопена, Ф. Листа, С. Рахманинова пианисты часто исполняют на концертах, и никому не приходит в голову, что это — упражнения. Такие этюды называют *концертными*.

Никколо Паганини — Ференц Лист. Этюды (на выбор).

Для любознательных: из истории жанра

Жанр этюда известен с XVIII в. Тогда он обозначал пьесу учебного характера, для отработки определённого технического приёма игры, например, развития скорости пальцев, исполнения двойных звуков, аккордов и т.д. Некоторые композиторы-педагоги даже составляли сборники этюдов для усовершенствования игры своих воспитанников. Наиболее известен Карл Чёрни — автор более тысячи фортепианных этюдов различного уровня и для разных типов техники, объединённых в циклы («Школа беглости», «Школа беглости пальцев» и другие). Известнейший из его учеников — музыкант-виртуоз Ференц Лист, посвятивший Чёрни свои «Этюды высшего мастерства» («Трансцендентные этюды»).

На новый художественный уровень этот жанр вывел Фридрих Шопен: его этюды — это уже самостоятельные концертные произведения.

Название жанра «этюды-картины» («звуковые картины») принадлежит Сергею Рахманинову. Это — 17 произведений, объединённых в два цикла («тетради»). Среди них есть лирические и мечтательные, бурные и героические, без прямых сюжетных ассоциаций. Музыка многих этюдов-картин наделена чертами изобразительности, ведь она рождена под влиянием ярких впечатлений композитора, воплощённых в звуковой палитре. Одни произведения — это впечатления от красоты природы любимой родины композитора или же массовых народных гуляний с праздничной ярмарочной атмосферой. Иные — передают впечатления от произведений живописи или же от сказки (например, «Красная Шапочка и Серый Волк»).

Сергей Рахманинов. Этюд-картина «Красная Шапочка и Серый Волк» в фортепианном и оркестровом исполнении.

Сравните тембровый колорит этюда-картины в различных интерпретациях.

Портрет композитора

Единственное, что я стараюсь делать, когда сочиняю музыку, — это заставить её прямо и просто выразить то, что у меня на сердце.

Сергей Рахманинов

Сергей Васильевич РАХМАНИНОВ (1873–1943) — русский композитор, пианист. Его детские годы прошли в имении родителей под Новгородом. Красота и поэтика родной природы, мудрость и мелодичность народных песен, перезвон новгородских колоколов увлекали его с раннего детства — и именно к этим образам обратился позднее Рахманинов-композитор в своём творчестве.

Семья Рахманиновых была очень музыкальной. Первым педагогом игры на фортепиано стала мать мальчика, и уже в четыре года он исполнял простые пьесы в четыре руки со своим дедом, талантливым пианистом-любителем. Отец Сергея боготворил импровизации и всегда играл что-то на темы известных музыкальных произведений.

Профессиональное музыкальное образование Сергей Рахманинов получил в Петербургской и Московской консерваториях. Именно в то время талантливого студента заметил Пётр Чайковский, предсказавший ему большое будущее. Не приняв революцию, композитор навсегда уезжает из России. Воспринимая свой отъезд как глубочайшую внутреннюю драму, он утратил всяческое желание писать музыку и переключился преимущественно на концертную деятельность.

Борис Шалаяпин.
Портрет Рахманинова

НАВЧАЙТЕ МЕНЕ МУЗИКИ

Слова Р. Алдониной

Музыка Е. Карпенко

У пі - а - ні - ю кла - ві - ші і чор - ні - і,
бі - лі Ко - ли при - йде ба - бу - ся і ру - ки по - кла -
- де, Во - ни да - ру - ють пі - сень - ку, Та - ку ве - се - лу
пі - сень - ку і пі - а - ні - но ра - до їй Ту пі - сню від - да -
є. На - вчай - те ме - не му - зи - ки! Я ду - же, ду - же про - шу вас.
Я швид - ко но - ти вивчу всі, Я о - бі - ця - ю
вам і я за - гра - ю пі - сень - ку, Та - ку ве - се - лу
пі - сень - ку, Най - кра - щу в сві - ті пі - сень - ку то -
ді за - гра - ю сам На тис - ку - /

1. У піаніно клавіші
І чорні, і білі.
Коли прийде бабуся
І руки покладе,
Вони дарують пісеньку,
Таку веселу пісеньку
І піаніно радо їй
Ту пісню віддає.

Припів:

Навчайте мене музики!
Я дуже, дуже прошу вас.
Я швидко ноти вивчу всі,
Я обіцяю вам!
І я заграю пісеньку,
Таку веселу пісеньку,
Найкращу в світі пісеньку
Тоді заграю сам.

2. Натискую на клавіші
І чорні, і білі.
І разом, і окремо
А справа не іде!

І не звучить та пісенька,
Така весела пісенька.
Те піаніно пісеньку
Мою не віддає.

Прител.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКАТУЛКА

ТОНАЛЬНОСТЬ (от франц. — тон, окраска):

особенности колорита
или светотени в произведениях
живописи или графики
(понятие в основном значении
практически совпадает с
понятием «цветовая гамма»)

гамма,
на которой построена
музыкальная композиция
(например, прелюдия до мажор,
соната фа минор и так далее)

1. Приведите пример музыкального произведения, объединяющего признаки разных жанров.
2. Подумайте, с какой целью происходит объединение нескольких жанров в одном произведении.
3. Почему, по вашему мнению, художники Ф. Купка и Дж. Северини называли свои картины этюдами? Можно ли, по вашему мнению, дать такое название композициям, представленным на иллюстрациях?

- 1 — Франтишек
Купка.
Язык вертикалей;
2 — Джино
Северини.
Голубая балерина

4. Сравните роль этюда в музыке, живописи, театре. Используя различные источники, узнайте, в каких сферах жизни применяется понятие «этюд».
5. В свободную минуту просмотрите один из кинофильмов про Никколо Паганини. Обратите внимание на то, как будущий маэстро в детстве настоячиво овладевал игрой на скрипке.

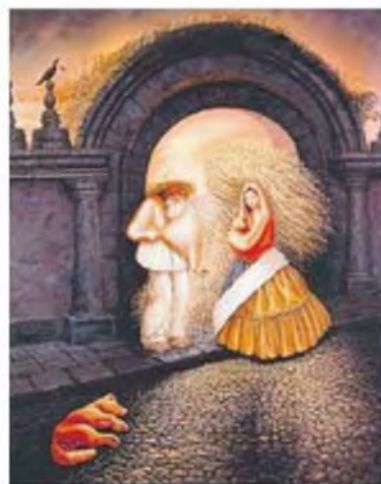
УКРАИНА — МИР ЧУДЕС

29. КАРТИНЫ-ЗАГАДКИ И КАРТИНЫ-ИЛЛЮЗИИ

Кто же не любит в свободное время разгадывать загадки, ребусы и головоломки? Вполне возможно, что именно поэтому мы с удовольствием рассматриваем картины с оптическими иллюзиями. Такие произведения есть у Сальвадора Дали, Октавио Окампо, Олега Шупляка и др.

Мексиканец Октавио Окампо во многих своих композициях «спрятал» образы, которые даже сложно сразу увидеть. Например, на картине «Семья генерала» мы вначале замечаем старика, женщину с ребёнком на руках и собаку. Но, присмотревшись, обращаем внимание на профиль высокого мужчины с бородой. А на самом деле на картине изображены девять человек.

Украинский художник Олег Шупляк пишет картины-иллюзии, которые первоначально воспринимаются как портреты, но потом мы обнаруживаем на них «спрятанные» тематические композиции с людьми, деревьями, сооружениями...

Октавио Окампо.
Семья генерала

Олег Шупляк.
Автопортрет под липами

Какие «загадки» вы видите на картинах художников? Признаки каких жанров объединяют такие работы?

Джузеппе АРЧИМБОЛЬДО (1527 — 1593) — итальянский художник, снискавший славу одного из самых загадочных художников своего времени. Он известен фантастическими портретами, составленными из овощей, фруктов, цветов, корней...

По разноплановой одарённости Арчимбольдо можно сравнить разве что с его гениальным современником — Леонардо да Винчи. У них очень много общего и в судьбах. Арчимбольдо был родом из семьи мастеров и в своей жизни достиг всего самостоятельно, не имея ни знатного происхождения, ни больших денег. Занимался конструированием различных устройств, военной техники. Работал придворным портретистом, декоратором, дизайнером костюмов и специалистом по искусству в королевской семье.

Джузеппе Арчимбольдо.
Автопортрет

Арчимбольдо одним из первых начал создавать картины с двойным содержанием (например, «Посев», «Продавец овощей»). Рассматривая их в одном положении, видишь натюрморт, а перевернув картину на 180 градусов, — портрет. В картинах «Зима» и «Лето» среди многокрасочности натюрморта просматривается человеческий образ. В его картинах образ человека сливается с природой, перетекает в неё, распадается на части, или наоборот, из разрозненных предметов складывается очень выразительная внешность, а иногда даже и характер.

И поныне тайна живописи Арчимбольдо, картины которого не стареют, остаётся неразгаданной и для специалистов, и для широкой публики.

Джузеппе Арчимбольдо. Зима

Секреты мастерства

Сегодня художники создают картины из разнообразных материалов и при помощи разных художественных техник. Одна из них — *квиллинг* — искусство изготовления плоских или объёмных композиций из скрученных в спирали полосок бумаги. Для изготовления бумажных спиралей и скручивания полосок бумаги используют обычное шило, пластмассовую или металлическую палочку с расщеплённым концом. Для выполнения работ с высокой точностью нужен пинцет. Конечно, необходимы ножницы, клей и цветные полоски бумаги (шириной 3–7 мм).

Полоска бумаги свивается в плотную спираль. Начинать нужно от края полоски, и накручивать её на кончик острого шила. После нескольких плотно накрученных витков полученный валик можно снять с шила и докрутить вручную. Когда вся ленточка будет свёрнута, нужно ослабить пальцы и дать рулончику немного распусться. Кончик бумаги смазывается клеем и закрепляется. Теперь заготовке можно придать желаемую форму, в зависимости от того, в каком месте и как её сжать.

У современных украинских художников популярен *бати́к* — ручная роспись по ткани, издавна известная в искусстве восточных народов. По технике изготовления его делят на холодный (европейский) и горячий (с использованием расплавленного воска).

Юлия Билецкая.

Ладонь (техника квиллинг)

Мария Тарасова.

Бати́к «Моя цветущая Украина»

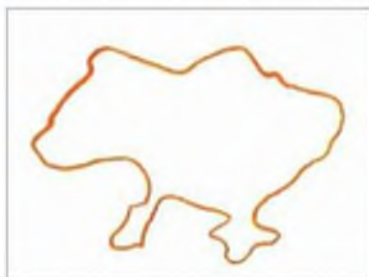

Юко Наката. Индонезийский бати́к

«Девушка с цветами»

Коллективная работа. Создайте композицию — карту из цветов «Моя цветущая Украина» в виде декоративного ковра (бумагопластика, квиллинг). Передайте восхищение от красоты нашей Родины.

1. Какие существуют картины-загадки?

2. Какие художественные техники работы с бумагой вам известны?

3. **Самостоятельный поиск.** Поинтересуйтесь историей возникновения художественной техники — батик, ставшей своеобразной творческой визиткой Индонезии. Сравните произведения индонезийских и украинских мастеров, выполненных в этой технике.

4. Придумайте кроссворд (ребус, головоломку), используя термины, с которыми вы познакомились на протяжении года во время изучения разных жанров искусства.

5. **Творческое задание.** Предложите идею-образ для поздравительной открытки, выполненной в технике квиллинга.

УКРАИНА — МИР ЧУДЕС

29. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ

Украинский композитор Станислав Людкевич написал ряд произведений, объединяющих разные жанры. Например, кантату-симфонию «Кавказ» на стихи одноимённой поэмы Тараса Шевченко, симфоническую фантазию-увертюру «Веснянки».

Фантазия-увертюра открывает нам мир народных весенних обрядов. Форма произведения — трёхчастная, но, как и в жанрах симфонической поэмы или симфонической картины, она трактуется достаточно свободно. Центральная часть состоит из ряда эпизодов, а крайние — имеющие медленный темп — обрамляют её.

Для своего замысла композитор использовал 8 народных мелодий, некоторые из которых он взял из сборника Николая Лысенко, добавив к ним и галицкие песни. Эти мелодии различного характера. Главная тема произведения — величественная старинная песня «Благослови мати, весну зустрічати». Другие — мажорные и минорные, танцевальные или напевно-лирические, триумфально-величальные или весёлые, бодрые. Характер мелодий подчёркивается их разнообразной тембровой окраской. Соло, виртуозные рулады и пассажи инструментов — флейты, скрипки, гобоя, валторны — перекликаются со звучанием струнных и деревянных групп оркестра. Так, при помощи оркестровых красок создаётся картина весенних игр и хороводов, которая в кульминации звучит гимном величия природы.

Станислав Людкевич. Фантазия-увертюра «Веснянки».

Какое общее настроение преобладает в увертюре-фантазии? Проследите за развитием музыки — интонационным, тембровым, темповым и другими. Как изменяется характер главной темы?

УКРАЇНА — ДИВОСВІТ

Слова и музыка Е. Субботиной

Помірю

Ти по-ди-вись, я-ка кра-са! Урн-ю

впа-ли не-бе-са. І вер-би по ко-лі-на у во-ді, ві-та-ють ра-нок со-ня-хи ру-ді. Про-ки-

1. Ти подивись, яка краса!
У річку впали небеса,
І верби по коліна у воді,
вітають ранок соняхи руді.

Приспів:

Прокидається Україна,
посміхається, мов дитина,
Сонце котиться золоте,
починається день,
Сонце котиться золоте,
починається день.

2. Який чудовий дивосвіт!
Кидає мак червоний цвіт,
Тополю бавить осокір,
І молоком туман стікає з гір.

Приспів.

3. Як терпко пахнуть полини!
То дух святої давнини
Шепоче казку про ліс,
І чується — скрипить чумацький віз.

Приспів.

Роман и Надежда Федины.
Веснянки

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКАТУЛКА

Фантазія (от греч. — воображение) — инструментальное одночастное произведение для оркестра, в котором музыка развивается свободно, часто похожее на вариации или импровизацию с доминированием элементов фантастики в содержании.

1. Сравните фантазию с другими инструментальными жанрами.
2. Подумайте и объясните, почему композиторы используют фантазийные жанры.
3. **Самостоятельный поиск.** Поинтересуйтесь, кто из известных композиторов создавал фантазии. Послушайте эти произведения.
4. Создайте живописную композицию-иллюстрацию к песне Е. Субботиной, где постарайтесь передать её настроение.
5. **Художественный проект «Летние фантазии»** (задание на каникулы). Узнавайте новые песни, запоминайте их для того, чтобы в сентябре провести конкурс «Лучшая песня моего лета».

ПАНОРАМА ИСКУССТВ:

30

1

2

3

4

МАРИНА, ЭЛЕГИЯ, СОНАТА, ОРАТОРИЯ, ИНТЕРЬЕР, АВТОПОРТРЕТ

4

Объедините жанры в группы по видам искусств.

3

Какие жанры наиболее характерны для искусства скульптуры?

2

Определите, какие из картин объединяют признаки разных жанров. Назовите, каких именно.

1

Назовите основные жанры изобразительного искусства. Есть ли среди них автопортрет?

ПРОВЕРЯЕМ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ

1

НОКТЮРН, УВЕРТЮРА, ПРЕЛЮДИЯ, СИМФОНΙΑ, ЭТЮД-КАРИНА

2

3

СОНАТА, СТИЛИЗАЦИЯ, ЭТЮД, НАТЮРМОРТ, ЭСКИЗ,
УВЕРТЮРА, АНСАМБЛЬ, МЕЛОДИЯ, РИТМ

4

Какие понятия используются и в музыкальном,
и в изобразительном искусствах?

4

Назовите камерно-инструментальные и симфонические
произведения композиторов, изображённых на портретах.

3

Какие жанры относятся к камерно-инструментальной
музыке, а какие — к симфонической?

2

С какими музыкальными жанрами связаны сюжеты картин?

1

Сведения о состоянии учебника

№	Фамилия и имя ученика	Учебный год	Состояние учебника		Оценка
			в начале года	в конце года	
1					
2					
3					
4					
5					

Навчальне видання

МАСОЛ Людмила Михайлівна

МИСТЕЦТВО (інтегрований курс)

Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів
з навчанням російською мовою
(Російською мовою)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

ВИДАНО ЗА РАХУНОК ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ. ПРОДАЖ ЗАБОРОНЕНО

Розробка і виготовлення методичних малюнків *Галини Кузьменко*

У підручнику використано творчі роботи студентів Інституту мистецтв
Київського університету імені Бориса Грінченка, а також учнів:

СЗШ І–ІІІ ст. з поглибленим вивченням предметів
художньо-естетичного циклу № 302 м. Києва (вчитель *М. В. Лабінна*);
СЗШ І–ІІІ ст. з поглибленим вивченням української мови № 316 м. Києва (вчитель *Т. В. Корнієнко*);
Вацлавпільської гімназії Червоноармійського р-ну Житомирської обл. (вчитель *Л. В. Фесенко*);
Хмельницької ЗОШ І–ІІІ ст. № 24 (вчитель *В. В. Станіщук*),
малюнки *С. Коношук*, фрагменти художніх робіт *О. Мася*;
світлина *Т. Будкович*, *С. Клименко*, *І. Красуцького*, *В. Соловйова*,
а також ілюстрації та світлина з мережі Інтернет: *І. Безжорського*, *Р. Ейбюка*, *Г. Главіцького*,
Т. Валько, *Hans Jörg Michel*, *Л. Ловга*, *В. Соделя*,
на обкладинці — фрагменти картин *С. Симіної* («Портрет Рахманінова»),
Фр. де Мюра («Алегорія мистецтва»), зображення сифської прикраси «звіриного стилю»

Відповідальна за випуск *І. В. Луценко*

Редактор *І. В. Красуцька*

Переклад *О. Б. Жилін*

Формат 70х100 1/16. Ум. друк. арк. 16,848. Обл.-вид. арк. 15,0. Наклад 7 215 пр. Зам. №

ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «СВІТОЧ»

Свідцтво «Про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру
видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції»

Серія ДК № 4339 від 13.06.2012 р.

Адреса видавництва: 03680, м. Київ, вул. О. Довженка, 3

www.svitochpublish.com.ua

Віддруковано ТОВ «ПІЕТ»

Св. ДК № 4526 від 18.04.2013 р. 61024, м. Харків, вул. Ольгинського, 17