

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

6

УДК 373.5:741+741(075.3)
ББК 85.15я721
Ж51

*Рекомендовано Министерством образования и науки Украины
(Приказ МОН Украины от 07.02.2014 № 123)*

Переведено с издания:

Образотворче мистецтво : підруч. для 6-го кл. загальноосвіт. навч.
закл. / С. М. Железняк, О. В. Ламонова. – К. : Генеза, 2014. – 192 с.

Издано за счет государственных средств. Продажа запрещена

Експертизу здійснював Інститут искусствоведения, фольклористики
и этнологии им М. Т. Рильского НАН Украины
Експерт *Д.В. Степовик*, доктор искусствоведения, доктор философии,
доктор богословских наук, профессор, академик высшей школы
Украины, заведующий отделом изобразительного искусства Института
искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М. Т. Рильского

Експертизу здійснював Інститут проблем воспитания НАПН Украины
Експерт *С.В. Коновец*, доктор педагогических наук,
старший научный сотрудник лаборатории морального и эстетического
воспитания Института проблем воспитания НАПН Украины

Ответственные за подготовку издания:

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

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

Железняк С. Н.

Ж51 Изобразительное искусство : учеб. для 6-го кл. обще-
образоват. учеб. завед. / С. Н. Железняк, О. В. Ламонова.
– К. : Генеза, 2014. – 192 с.

ISBN 978-966-11-0484-5.

Учебник «Изобразительное искусство» продолжает зна-
комить учеников с видами и жанрами изобразительного ис-
кусства, а также с творчеством известных украинских и
зарубежных художников.

**УДК 373.5:741+741(075.3)
ББК 85.15я721**

ISBN 978-966-11-0484-5
ISBN 978-966-11-0434-0 (укр.)

© Железняк С. Н.,
Ламонова О. В., 2014
© Издательство «Генеза»,
оригинал-макет, 2014

Дорогие шестиклассники!

Поздравляем вас с началом нового учебного года!

В 5-м классе вы уже начали знакомиться с искусством и его видами – графикой, живописью, скульптурой, декоративно-прикладным искусством. Вы узнали о некоторых художественных техниках, секретах перспективы и колорита, увидели произведения известных художников. Надеемся, что эти знания помогли вам и во время летнего отдыха, особенно если вы посещали музеи или галереи.

Но, может быть, вы обратили внимание на то, что произведения искусства отличаются друг от друга не только

техникой исполнения. Например, картина может изображать и человека, и ландшафт, и предметы, и животное. И наоборот: один и тот же букет цветов можно передать и масляными красками, и в какой-либо из графических техник. А фигуру человека вообще можно нарисовать, или высечь из мрамора, или вырезать из дерева. Существует ли какое-то общее название для таких очень разных произведений, которые, однако, воссоздают похожие вещи? Об этом вы узнаете в 6-м классе.

А еще мы продолжим наше знакомство с перспективой, поговорим о пропорциях человека, будем зарисовывать домашних любимцев, создавать вытынанки, мозаики и силуэтные изображения.

Мы научимся делать куклу-мотанку – древний украинский народный оберег, а на Рождество устроим вертепный спектакль.

И, конечно, мы узнаем новое о знаменитых украинских и мировых художниках, а также увидим их работы.

Итак, начнем.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Вопрос
для самопроверки

Работа в группах

Практическая работа

Сделайте вместе
с родителями

МАСТЕР-КЛАСС

Для тех, кто желает повысить уровень своего мастерства

ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ!

Информация для повторения

Введение. ЧТО ТАКОЕ ЖАНРЫ ИСКУССТВА

Эташ Лесюер. Музы Мельпомена, Эрато и Полигимния.
В Древней Греции музы – богини-покровительницы наук и искусств.

1. ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Вы уже знаете, что изобразительное искусство делится на разные виды – живопись, графику, скульптуру. Они отличаются друг от друга материалами, техникой и средствами выразительности. Однако во всех видах искусства существует также и деление на жанры. Слово «жанр» – французское, оно означает «род», «разновидность».

Деление на жанры существует во всех видах изобразительного искусства. А наиболее ярко оно выражено в живописи, где деление происходит по предмету изображения. Самыми распространенными из жанров являются изображения видов

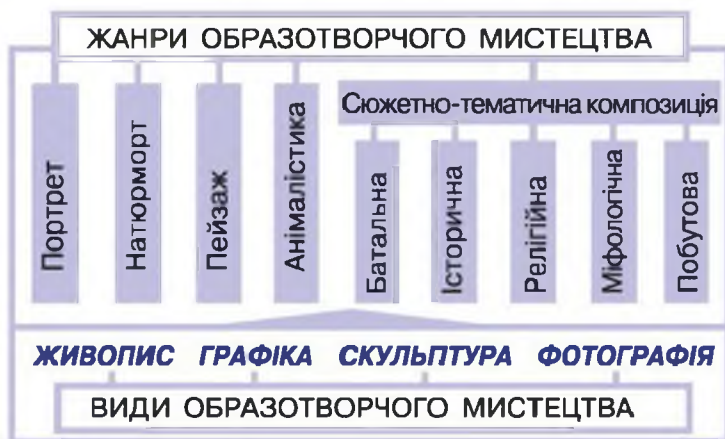

природы – пейзаж, вещей – натюрморт, человека – портрет. Анималистика – это изображение животных, флористика – цветов, растений. События жизни воспроизводит сюжетно-тематическая картина. Она, в свою очередь, может быть исторической (на которой воспроизведены исторические события), батальной (изображает сцены войны), бытовой (воссоздает повседневные дела, быт, праздники). События из Библии и Евангелия становятся сюжетами для библейских (религиозных) картин. Художники разных эпох восхищались мифами Древней Греции и Древнего Рима, создавая мифологические картины. Существует также интерьерная живопись.

Интерьер – изображение внутреннего пространства – комнаты, зала во дворце, часовни, собора и т. п.

Все эти жанры, оказывается, возможны также в графике – как станковой, так и книжной. Ведь книга может вмещать портреты действующих лиц или пейзажи (особенно часто с помощью этого жанра иллюстрируют поэзию). Если книжка рассказывает о животных, ее дополняют графическими произведениями в жанре анималистики. Но большинство иллюстраций, конечно, относится к бытовому, историческому или батальному жанру, ведь передает самые важные, самые захватывающие эпизоды сюжета.

В скульптуре распределение на жанры несколько иное. Здесь также есть портрет и анималистика, сюжетные композиции (особенно в различных разновидностях рельефа). Однако отдельное место занимают еще и монументы (памятники).

Антуан Ватто. Общество в парке. Эта картина объединяет в себе черты двух жанров: сюжетной картины и пейзажа.

В одном произведении искусства могут объединяться черты, присущие разным жанрам. Кстати, чаще всего именно так и происходит. Например, портрет лучше выглядит на фоне пейзажа и может дополняться натюрмортом из вещей, рассказывающих что-либо о профессии, увлечении и вкусах модели. Авторам сюжетно-тематических картин также тяжело было бы лишить свои произведения портретов (ведь они должны сделать своих персонажей характерными и выразительными) и пейзажей или интерьеров, на фоне которых происходят события их картин, рисунков или гравюр.

Жанровая классификация окончательно сформировалась в искусстве довольно давно, в XV–XVI веках. Такой она сохранилась и по сей день. В разные времена самое важное место в изобразительном искусстве занимали различные жанры.

1. Какие жанры вы можете назвать?
2. Почему деление на жанры в живописи и графике одинаковое, а в скульптуре – иное?

Пещера Ласко, Франция. Сегодня искусствоведы сказали бы, что это анималистика.

2. КАК В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ ПОЯВИЛИСЬ ЖАНРЫ

Изобразительное искусство известно с древних времен, и уже тогда в нем существовали определенные жанры, хотя древние художники вряд ли как-то их специально называли. Однако они занимались анималистикой (в живописи и скульптуре), а позднее начали выполнять изображения в бытовом и батальном жанрах, стараясь рассказать о праздниках, удачной охоте или военном столкновении между двумя племенами.

Многочисленные произведения бытового жанра (рисунки, рельефы) позволяют современным исследователям получить достаточно полное впечатление о жизни Древнего Египта или Меж-

Изображение в «Пещере рук» в Южной Аргентине. Эти настенные рисунки, как считают ученые, были созданы 13 000 и 9500 лет тому назад. В пещере изображены преимущественно левые руки. Эти отпечатки оставляли мальчики во время ритуала посвящения во взрослую жизнь.

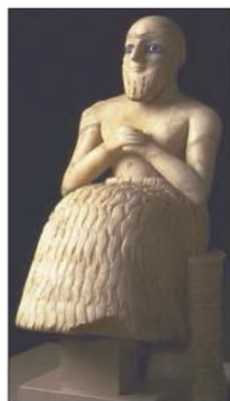

дуречья: ведь мастера того времени (особенно древнеегипетские) одинаково восторженно, интересно и полно рассказывали и о жизни во дворце фараона или царя, и о завоевательных походах, и о мирном повседневном существовании горожан и крестьян.

В Древнем Египте возник также портрет, прежде всего скульптурный. Скульпторы-портретисты старались в точности воссоздать внешность своей модели, что было связано с древнеегипетскими религиозными верованиями – ведь иначе душа не «узнала» бы своего нового тела.

Древнеегипетская роспись.
В наше время сказали бы, что это бытовой жанр.

Шумерская статуя.
Изображает Эбби II, правителя города Мари. Ее можно назвать портретом.

Рельеф из саркофага Александра из Сидона. Сидон (Ливан). 325–311 гг. до н.э.
Изображает битву при Иссе. Один из примеров батального жанра.

Художники Древней Греции создали многочисленные шедевры в разных видах искусства, но, как правило, они изображали идеальную, а не реальную жизнь. Поэтому скульптуры, созданные древнегреческими мастерами, являются прекрасными, однако не воссоздают до мельчайших подробностей черты реальных прототипов. А вот древнегреческие вазы как предметы повседневности сохранили для нас интересные и оживленные сценки на бытовую и батальную тему.

Скульптурный портрет был очень популярен в Древнем Риме. В отличие от греков, римляне – властители и граждане огромной империи – желали видеть себя такими, какими они были в жизни. Поэтому их портреты очень реалистичны. О победах римского оружия рассказывали многочисленные произведения в батальном жанре – рельефы на триумфальных арках и колоннах.

Гончар Пифон, вазописец
Дурикс. Киликс: Геракл и Афина.
Создано около 480–470 гг. до н.э.
Мифологический жанр.

Средневековье – время расцвета религиозного искусства, наполненное символами и условностями. Даже дополнительные детали – орнамент на полях рукописи, капитель колонны в соборе – приобретали фантастический характер. Конечно, художники того времени

изображали и реальные события – бытовые, батальные, исторические. Впрочем, эта реальность не очень отличалась от трактования библейских и евангельских сюжетов.

В XV–XVI вв. в живописи и скульптуре начинают образовываться уже настоящие жанры. Первым из них стал портрет. Человека изображали на фоне природы (этот вариант больше нравился итальянским художникам) или в собственном жилище (так предпочитали портретисты Нидерландов). Рядом с тем, кого рисовали, на картине нередко изображали предметы, которые могли рассказать о ее герое – его положении в обществе, интересах и увлечениях: корону для властителя, оружие для полководца, книжки для ученого и т. п. Таким образом, портрет способствовал развитию и других жанров – пейзажа, натюрморта, интерьера.

В XVII в. сначала в Италии, а затем почти во всех других европейских странах возникли академии искусств. Они не только объединяли художников, учили и воспитывали молодых мастеров, но и руководили художественной жизнью государств. Именно в академиях сложилась иерархия жанров, то есть распределение их на «высокие» и «низкие». Самыми почитаемыми считались религиозный, исторический и мифологический жанры. Бытовой жанр и портрет ценились меньше, а пейзаж, натюр-

Рафаэль Санти. Мадонна Террануова. Религиозный жанр. Библейская тема.

Г. Левченко. У озера. Жанр – пейзаж.

морт, интерьер, анималистика и флористика – еще меньше. Такое несправедливое распределение просуществовало в академиях почти до начала XX в.

Впрочем, существование иерархии жанров не означало, что развитие изобразительного искусства пойдет строго по акаде-

Винсент Ван Гог. Подсолнухи.
Жанр – натюрморт.

Д. Левицкий. Портрет Г. И. Алимовой.
Жанр – портрет.

мическим правилам. Так, знаменитые художники XVII в. – Диего Веласкес и Рембрандт – создавали блестящие портреты. Известные украинские мастера XVIII в. – Дмитрий Левицкий и Владимир Боровиковский – также приобрели известность именно как портретисты.

В XIX в. самым важным жанром стал бытовой. Зрители «узнавали» в новых картинах сцены из реальной жизни, повседневные ситуации, которые каждый неоднократно наблюдал дома или на улице. Даже исторические картины того времени становятся похожими на жизнь. Создавая их, художники внимательно изучали архитектуру и костюмы прошлых времен. Как это ни странно, но до XIX в. они считали это не обязательным!

Во второй половине XIX в. в искусстве начинают появляться новые направления. Свою роль в этом сыграли пейзажи, которые отныне рисовали не в мастерской по эскизам или «по памяти», а непосредственно на свежем воздухе (это называется «на пленэре»). Понятно, в таких пейзажах отражались тончайшие изменения естественного освещения. Например, славный цикл французского живописца Клода Моне «Руанский собор»

Н. Пимоненко. Пасхальная заутреня в Малороссии. Это произведение – сюжетно-тематическая картина. Такие же сцены и мы с вами наблюдаем ежегодно на Пасху.

Клод Моне. Руанский собор. 8 из 20 картин живописного цикла, изображающего одно и то же сооружение в разные часы утра, дня и вечера.

изображает один и тот же фасад старинного храма в разные часы утра, дня и вечера. В этом цикле 20 картин! Другие художники, в частности Поль Сезанн и Винсент Ван Гог, с почтением относились к натюрморту. Этот жанр оказался очень удобным для разных экспериментов с композицией, формой и цветом.

В XX в. разделение жанров на «высокие» и «низкие» окончательно исчезло. Однако это, конечно, не означает, что исчезли или утратили свое значение собственно жанры. Гордостью искусства XX в. являются натюрморты Анри Матисса, портреты Пабло Пикассо. Много прекрасных картин в различных жанрах создают и современные украинские художники.

1. Когда в искусстве возникло распределение на жанры?
2. Какие жанры считались «высокими», а какие – «низкими» в академической иерархии?

Ученические работы. Композиции

Попробуйте создать композицию на свободную тему в избранном жанре.

Инструменты и материалы: лист бумаги, гуашевые или акварельные краски, карандаш, резинка, кисти, фломастеры, гелевые ручки.

План работы:

- Создайте эскиз будущей композиции. Для этого на отдельном листе в небольшом размере (не больше 10 см) попробуйте нарисовать свой замысел. На этом этапе следует выбрать для будущей работы формат — прямоугольный, квадратный, круглый, удлиненный и т. п., а также решить, какой композиционный прием можно применить.
- На эскизе можно поискать ответ на вопрос, где вы создадите самый большой контраст, где будет содержательный центр композиции. Можно также подвергнуть испытанию и цветовое решение.

Левченко Петр Алексеевич (1856–1917) — украинский художник. Учился в Петербургской академии искусств. Большую часть жизни прожил в Харькове. Работал преимущественно в жанре пейзажа, писал также натюрморты и интерьеры. Произведениям П.А. Левченко присущ тонкий лиризм. Главные работы: «Глухомань», «Фонтан у Золотых ворот», «Вечер. Сльота», «На Харьковшине», «Белый дом. Улица в Путивле» и др.

П. Левченко. Подсолнухи

МАСТЕР-КЛАСС

КАК ОФОРМИТЬ РАБОТУ

Паспарту – это дополнительное обрамление картины внутри рамки. Оно может украшать картину, вышивку, коллаж, фотографию, помогая сконцентрировать внимание зрителя на сюжете и делая более значительной информацию о нем. При желании сделать паспарту можно самостоятельно, используя для изготовления цветную бумагу или картон. Паспарту в некоторых случаях может заменить раму. Например, чтобы оформить свою работу для школьной выставки, дорогая рамка не нужна.

1. Возьмите картон и вырежьте из него прямоугольник, равный по размеру рамке, в которую будут вставляться картина и паспарту.

2. Поверните вырезанный лист и соедините линиями углы картонного прямоугольника с обратной стороны.

3. Найдите центральную точку на пересечении этих линий и обрисуйте «окно», отмерив от внешнего края прямоугольника нужную ширину паспарту. Помните, что нижняя часть паспарту должна быть немного шире, чем верхняя и боковые, поскольку зрительное восприятие человека таково, что в «основании» хочется оставить площадь чуть больше, так сказать, для устойчивости.

Предназначенная для картины рама, паспарту и собственно картина должны гармонично сочетаться друг с другом. Для нежной акварели или черно-белой графики хорошо подойдет широкое паспарту белого цвета. Для насыщенных картин, написанных маслом, можно сделать и темное паспарту, но лучше все-таки использовать спокойные нейтральные тона, чтобы они не «спорили» с картиной. На паспарту хорошо выглядит фактурная бумага.

Очень оригинально будут выглядеть разные картины в одинаковом оформлении. В этом случае нужно сделать паспарту для всех изображений в одном стиле – близких по цвету оттенкам, пропорциональным по размеру. Таким же образом можно оформить и школьную выставку.

Яблонская Татьяна Ниловна (1917–2005) – украинская художница, живописец. Работала в Киеве. Каждая новая картина Яблонской сразу становилась популярной, а именно: «Хлеб», «Утро», «Лето», «Лен», «Колыбель», «Вечер. Старая Флоренция». Но она всегда находилась в поиске, любила экспериментировать, и поэтому ее произведения очень разные, не похожие одно на другое. Позже художница обратилась к технике пастели, создав большую серию мастерских пейзажей и натюрмортов. Яблонская была также замечательным педагогом, преподавала в Киевском государственном художественном институте (сейчас – Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры).

Т. Яблонская. Утро

Винсент Ван Гог (1853–1890) – один из известнейших художников XIX в. Ван Гог был голландцем, но почти все свои картины создал во Франции, где жил с 1886 г. Все работы мастера преисполнены предельной искренности и эмоционального напряжения, а нередко и истинного трагизма, даже если Ван Гог изображает обычные вещи («Стул», «Ботинки», «Подсолнухи»), собственную комнату («Комната художника в Арле»), сцены из крестьянского быта («Едоки картофеля», «Сеятель», «Жнец») или пейзажи небольших городов Арль и Овер, где он работал («Звездная ночь»). Ван Гог – автор многочисленных портретов, в том числе 35 автопортретов. При жизни художник смог продать лишь одну свою картину. Мировое признание творчество Ван Гога обрело уже после смерти художника.

**Винсент Ван Гог.
Комната художника в Арле**

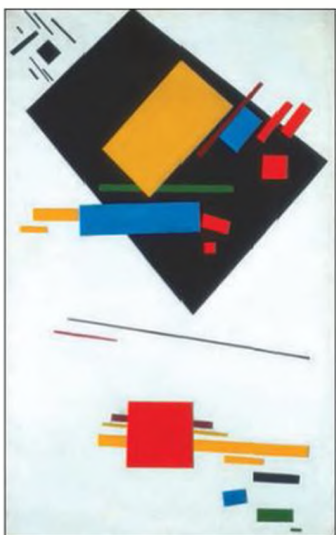
В. Кандинский. Композиция № 7

3. НОВАТОРСТВО В ИСКУССТВЕ

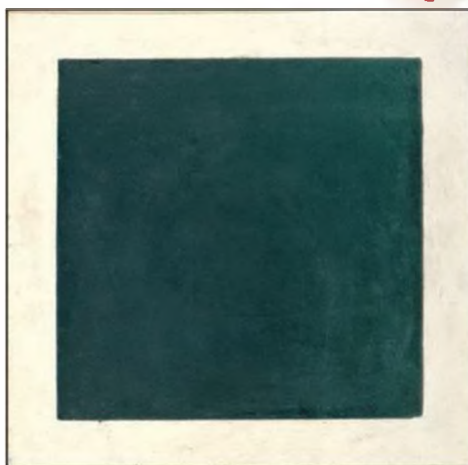
Был ли новатором тот первый первобытный художник, нарисовавший на стене пещеры оленя или быка, на которого только что охотился? Наверное, да. Ведь он сделал что-то совершенно новое, что до него не делал никто. Для этого надо иметь и смелость, и творческий задор, и желание поделиться своими наблюдениями с окружающими. На всем протяжении истории искусств такое случалось часто.

Постепенно в искусстве сложилось традиционное (академическое) разделение на жанры – портрет, пейзаж, натюрморт, сюжетно-тематическая картина и т. п. Однако в начале XX в. появились художественные произведения с неожиданными, странными названиями, в частности «Композиция № 1», «Импровизация № 2» или «проун» (то есть «проект утверждения нового»). Сюжеты этих необыкновенных картин также не очень помогали в определении их жанра – ведь разноцветные пятна и линии на полотне или бумаге не изображали ничего! Так заявило о себе новое направление в искусстве – **абстракционизм**.

Латинское слово «абстракция» означает «отстраненность». Абстракционизм не направление в искусстве, а, скорее, прием,

К. Малевич. Черная трапеция и красный квадрат

К. Малевич. Черный квадрат

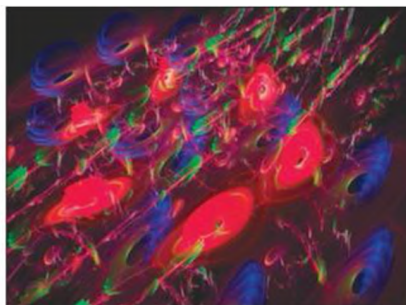
Эти картины написаны в направлении искусства, придуманном самим художником, назвавшем его *супрематизмом*.

своеобразный художественный язык, к которому обращались и обращаются очень разные художники XX и XXI вв.

Изобретатель абстракционизма Василий Кандинский рассказывал, как однажды вернулся в свою мастерскую и вдруг увидел там картину впечатляющей красоты и силы, истинный шедевр, который он мечтал создать всю жизнь. А потом худож-

Линн Тацш. Абстрактная живопись.
12 цветов: красный, бордовый, светло-красный, оранжевый, персиковый, желтый, голубой, белый, бежевый, зеленый, темно-синий.

Абстрактная композиция.
Создана при помощи компьютерной программы.

В. Кандинский. Этюд цветов: квадраты с концентрическими кругами

ник понял, что это – его собственное живописное произведение (кстати, это был пейзаж), которое стояло... вверх ногами. Однако краски, линии, собственно композиция даже в таком неожиданном виде воздействовали на зрителя – оказались чем-то самодовлеющим, независимым от «сюжета». Это и стало главной идеей абстрактного искусства, которое называют также беспредметным, или нефигуративным.

Художники-абстракционисты работали по-разному, иногда довольно неожиданно: разбрызгивая краску прямо из банки по огромному холсту, лежащему на полу; в средневековом костюме, импровизируя на холсте под звуки оркестра; катая по полотну натурщиков, покрытых краской. Холст с жидкой краской могли выставить под дождь или закрепить на капоте автомобиля, который потом ехал с большой скоростью, то есть дождь и скорость становились своеобразными «соавторами» художника.

Другие художники (в том числе и сам Василий Кандинский) старались проанализировать влияние на человека разных цветов и форм и построить свои картины на точном, почти математическом расчете.

Ученические работы – подражание В. Кандинскому. Юные художники решили пойти по пути признанного мастера и поискать свои цветовые сочетания.

Искать в беспредметной картине «что-то, похоже на что-то» – не совсем правильно. Лучше попробовать ощутить ее общий ритм и даже «мелодию». Ведь абстракция – живописная, графическая или скульптурная – имеет в чем-то больше общего с музыкой, чем с изобразительным искусством.

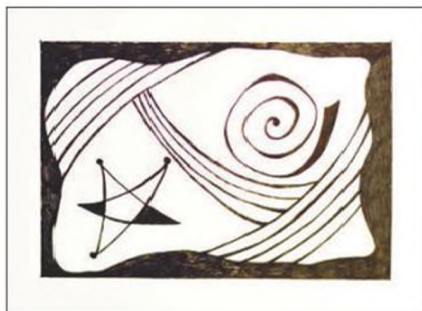
Попробовать себя в абстрактном искусстве чрезвычайно занимательно. Ведь здесь уже не «спрячешься» за интересный сюжет. Художник-абстракционист имеет дело просто с композицией, или с разными цветами, или даже с одним-единственным цветом и белым фоном. Если у вас достаточно смелости и вы решили удивить весь мир новым направлением искусства – вперед! Делайте то, что считаете нужным, только объясните свои намерения.

В. Кандинский. Композиция № 8

Пит Мондриан. Композиция № 6

Ученические работы. Абстрактные композиции

1. Почему абстрактное искусство называют также беспредметным, или нефигуративным?
2. Попробуйте проанализировать композицию одной из абстрактных картин, приведенных в учебнике.

Создайте абстрактную композицию. Поэкспериментируйте с цветом. Какие сочетания цветов вызывают у вас эмоциональный отклик?
Инструменты и материалы: лист бумаги, гуашевые или акварельные краски, карандаш, резинка, кисти, фломастеры, гелевые ручки.

План работы:

- На листе бумаги скомпонуйте изображение.
- Определите, где будет композиционный центр.
- Продумайте, каким образом вы сделаете акценты в своей композиции, какие они будут: цветовые, тональные.
- Что в вашей композиции будет контрастировать: размеры, цвет, тон?
- Что в вашей композиции будет главное, а что – второстепенное?
- Как называется стиль, в котором выполнена композиция?
- Каково назначение этой композиции: будет украшать стену, будет плакатом или это эскиз, например, ковра или декоративной росписи?

Обсудите, как можно рассказать о том, что вы хотели передать своей картиной (чувство, впечатление, философскую мысль). Как можно назвать такое искусство?

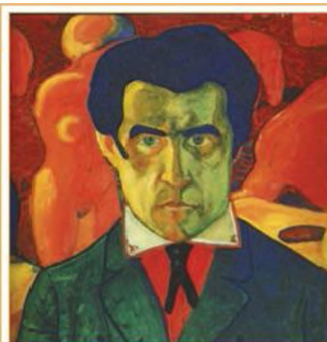

Кандинский Василий Васильевич (1866–1944) – один из известнейших художников XX в., создатель абстракционизма (беспредметного искусства). Получил юридическое образование, но в 30 лет твердо решил стать художником. Учился в Одессе, Москве, Мюнхене. Разработал концепцию «ритмичного» использования цвета в живописи. Свои взгляды излагал, помимо картин, в теоретических работах, самая известная из которых – «О духовном в искусстве» (1911). После Октябрьской революции активно работал в Москве, но в 1921 г. переехал в Германию, а потом жил во Франции.

В. Кандинский.
Несколько кругов

Малевич Казимир Северинович (1878–1935) – один из самых известных художников XX в. Родился в Киеве. Еще в детстве пришел в восторг от народного искусства и иконописи. В Москве общался с молодыми художниками-экспериментаторами, принимал участие в их выставках. Разработал собственную живописную систему, которую назвал супрематизмом (от лат. *супремус* – высший). Супрематической является известнейшая картина Малевича – «Черный квадрат» (существуют еще «Красный квадрат», «Белый квадрат» и др.). Создавал также бытовые сцены из сельской жизни, портреты («Автопортрет»), пейзажи («Красный дом»), даже картины в батальном жанре («Красная конница»), но всегда оставался реформатором и новатором. Малевич был также прекрасным педагогом, в 1928–1930 гг. преподавал в Киевском художественном институте (сейчас – Национальная академия искусства и архитектуры).

К. Малевич.
Автопортрет

Раздел 1. АНИМАЛИСТИКА. ПЕЙЗАЖ

Уильям Барро. Серая и гнедая лошади и шотландская борзая

4. АНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ ЖАНР

Название **анималистического жанра** происходит от латинского слова *animal* – животное. К нему относятся произведения живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства, изображающие животных.

Произведения в жанре анималистики создавали уже первобытные люди. Обычно они изображали тех животных, на которых охотились, – мамонтов, бизонов, оленей. Рисунки, созданные цветными охрами (глинами) на стенах пещер, до сих пор поражают своим мастерством. В искусстве скифов, живших на территории современной Украины, исследователи выделяют даже «звериный стиль» – украшения для оружия и одежды в виде оленей, пантер, фантастических животных.

В Древнем Египте некоторых животных почитали, как богов. Многочисленные большие статуи и маленькие статуэтки изображают крокодилов и бегемотов, быков и баранов, шакалов и кошек, павианов (обезьян) и ибисов (красных птиц с длинными, загнутыми вниз клювами, «дальних родственников» аиста и цапли). Животные появляются также во многих

древнеегипетских рисунках и рельефах – быки работают в поле, лошади участвуют в боях, на уток охотятся, а гепарды живут в царском дворце как почетные любимцы.

Изображения животных были популярны и в Древнем Междуречьи. Одно из известнейших произведений Ассирийского искусства – рельефы, рассказывающие о царской охоте на львов. Львы и львицы выглядят даже более выразительными, чем царь и его свита.

В античные времена главным объектом искусства стал человек. Мастера Древней Греции и Древнего Рима изображали животных искусно, но как-то равнодушно.

Замечательные изображения животных издревле появляются также в живописи, скульптуре и графике Китая, Индии, Японии.

Искусство Средневековья было прежде всего религиозным, но животные стали постоянными участниками некоторых библейских и евангельских событий. Например, в сцене Рождества всегда изображались осел и вол, которые

Богиню Бастет в Древнем Египте изображали в виде кошки

Традиционная китайская живопись. Восхищает внимательное отношение китайских мастеров к мельчайшим деталям.

Традиционная индийская живопись. Тигры – герои многих индийских мифов.

Леонардо да Винчи. Зарисовки кошек и других животных. Великий итальянский художник старался тщательно изучить (и воссоздать) жизнь во всех ее деталях. Животные не стали для него исключением.

своим дыханием согревают лежащего в яслях маленького Иисуса. Спутниками некоторых святых также считали животных. Например, святого Иеронима всегда сопровождал лев, святого Роха – собака, святую Агнессу – ягненок. Конечно, их и изображали вместе.

В эпоху Возрождения за животными восторженно наблюдали известнейшие мастера. Так, Леонардо да Винчи заполнил огромный лист зарисовками кошек и других животных, а один из лучших рисунков Альбрехта Дюрера изображает зайца. Герои многочисленных портретов того времени позируют вме-

Отто Эрельман. Собака со щенками

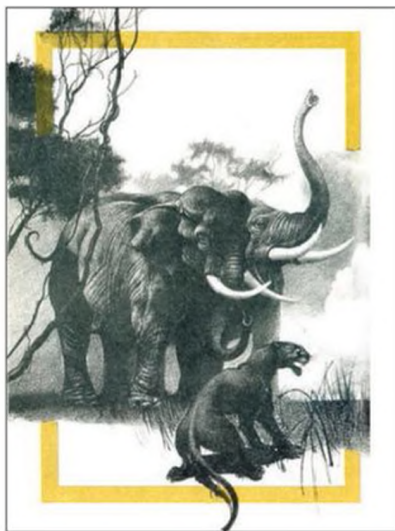
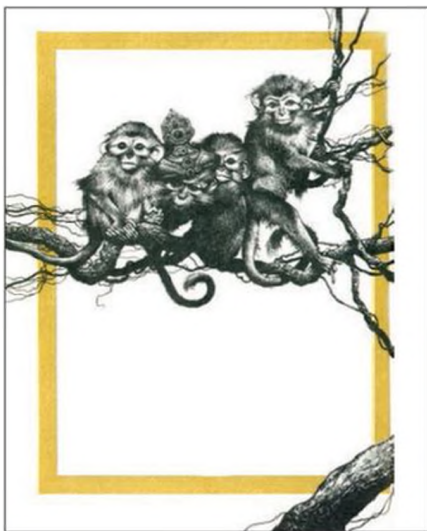
Альбрехт Дюрер. Заяц. Художник не ограничился зарисовкой. Он воссоздал каждый усик и волосинку на меху своего героя.

В. Серов. Иллюстрации к басням И.А. Крылова «Квартет», «Обезьяна и очки». Художник стремился соединить изображение реальных животных, за которыми внимательно наблюдал в зоопарке, с сюжетами басен, герои которых действуют не всегда «по-звериному».

сте со своими любимыми косматыми собачками, художники изображают этих модных домашних любимцев не менее внимательно и мастерски, чем их хозяев.

В XVII в. анималистика выделилась в отдельный жанр. В академической иерархии его место было довольно скромным, но популярность – огромной. Особенно увлекались анималистикой в Нидерландах. Здесь художников-анималистов

Г. Кузнецов. Иллюстрации к повести Редьярда Киплинга «Маугли»

Фотограф – тоже художник-анималист

**Арабский скакун.
Фото Войтека Квятковского**

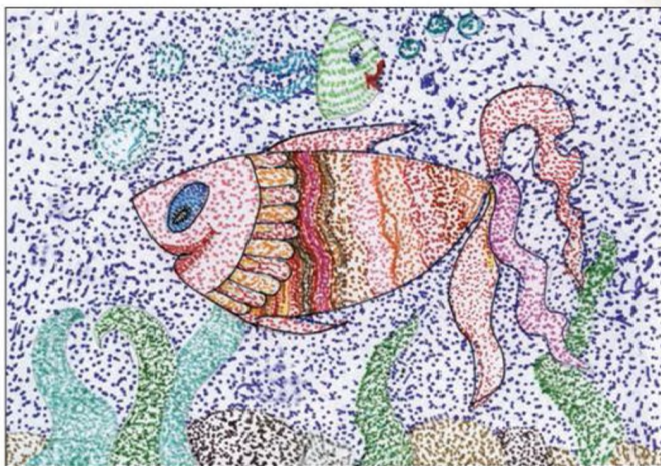
было так много, что они тщательно «поделили» свои обязанности: кто-то изображал лишь птичьи дворы с петухами, индюками и павлинами, кто-то – коров на пастбище, кто-то – насекомых. Анималистам заказывали «портреты» охотничьих соколов, породистых собак и лошадей, которыми гордились владельцы. На рубеже XVIII–XIX вв. общеевропейскую известность приобрел швейцарский художник Готфрид Минд, который изображал преимущественно кошек и за это даже получил прозвище «Кошачий Рафаэль».

В XIX в. популярность анималистики как отдельного жанра уменьшается, но художники продолжают обращаться к ней. Так, известный художник Валентин Серов создал цикл графических иллюстраций к басням И. Крылова. Животных, особенно лошадей, мастерски изображал скульптор Евгений Лансере.

Ученические работы

Ученическая работа

Иногда анималистика используется очень неожиданно. Легендарный киевский «Дом с химерами» архитектора В. Городецкого декорирован многочисленными скульптурными изображениями животных – слонов, носорогов, оленей, даже рыб и жаб. Некоторые художники посвятили себя этому жанру, например Всеволод Аверин и Геннадий Кузнецов. Часто животных изображали в украинском народном искусстве (фигурная посуда в виде львов и барашков, мишки из гутного стекла). Всемирную славу получили фантастические животные и птицы художницы Марии Приймаченко.

1. Почему анималистика является одним из древнейших жанров?
2. В какие периоды анималистика была очень популярна, а когда ее популярность снизилась? Почему?

Нарисуйте любимое животное, стараясь по возможности точнее передать его форму, окраску, пропорции (используя советы на стр. 36).

Инструменты и материалы: лист бумаги, гуашь или акварельные краски, карандаш, резинка, кисти, фломастеры, гелевые ручки.

План работы:

- Подберите, внимательно рассмотрите и запомните, как выглядит животное.
- На листе бумаги скомпонуйте изображение.
- Попробуйте воссоздать его на бумаге.

Вместе с родителями оформите свою работу, как описано в учебнике.

Кузнецов Геннадий Ефимович

(1947–2007) – украинский график, иллюстратор, анималист. Учился и работал в Киеве. Обращался к разным графическим и живописным техникам – литографии, лinoриту, пастели. Сотрудничал с киевскими издательствами «Веселка», «Днипро»

и др. Самые известные книги, которые проиллюстрировал художник, – «О девочке Наталочке и серебряной рыбке» Н. Трублаини, «Синяя птица» М. Метерлинка, «Маугли» Р. Кипплинга. Графика Г. Кузнецова характеризуется эмоциональной насыщенностью, динамичностью композиции, технологическим мастерством; он часто и с блеском изображал животных. Работы мастера получали высокие награды на международных конкурсах книжного искусства.

Г. Кузнецов. Герка

Минд Готфрид (1769–1814) – швейцарский художник. Жил в г. Берн. Болеет аутизмом, не смог научиться читать и писать, но имел способности к рисованию и поэтому начал учиться акварельной живописи. Однажды учитель Минда нарисовал композицию, где фигурировала кошка. Готфриду не понравилось, как именно она была изображена, и он создал свою версию картины, со временем – отдельное изображение кошки, а спустя некоторое время вообще увлекся рисованием этих животных.

С кошками Минд всегда дружил, любил с ними разговаривать, а главное – внимательно наблюдал и мастерски изображал не только внешность, но и привычки и характеры своих «моделей». Художник изображал и других животных, а также детские игры (катание на санках и т. п.), занимался скульптурой, но общеевропейскую славу ему принесли именно акварельные рисунки кошек. Готфрид Минд поэтому получил прозвище «Кошачий Рафаэль».

Готфрид Минд.
Кошка с котятами

Н. Торопицина. Стивка. Анималистика.

5. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Анималистический жанр сочетает естественно-научные и художественные принципы и развивает наблюдательность и любовь к природе.

Об острой наблюдательности художников-охотников свидетельствуют изображения зверей и птиц в первобытном искусстве. Нередко главной задачей анималиста становится точность изображения животного (например, в иллюстрациях к научной и научно-популярной литературе).

Знание строения тела, жизни и привычек животного – необходимое условие для создания полноценного образа. Эти знания приобретаются постепенно, и не следует пренебрегать никакой возможностью их пополнить. Часто при создании иллюстраций к сказкам, басням, аллегорических и сатирических изображений животное «очеловечивается». Ему придают присущие людям черты, поступки и переживания. Однако и в этом случае необходимо, чтобы животное легко узнавалось. А это означает, что без внимательного изучения реальной внешности животного нам не обойтись.

Рисунок с живой натуры – основной способ изучения особенностей изображения животного. Впечатления, которые приходят непосредственно из жизни, – главный, ничем не заменимый материал для дальнейшей творческой работы в жанре анималистики.

Донна Лон. Наброски животных

Знакомство с рисованием животного лучше начать с учебного наброска. Набросок передает самыми общими и скупыми линиями разные позы, моменты движения и пропорции животного, а также отдельных его частей. Во время выполнения наброска не следует обращать внимание на лишние подробности. Набросок – это быстрый способ зафиксировать на бумаге свои первые впечатления от натуры.

Линия – главный элемент наброска, ее нужно наносить на бумагу легко и свободно, сохраняя четкость. Лучше наносить легкие линии, не зачерняя их: в таком случае можно остав-

В. Смирин. Наброски. Лисицы. Сурки

Набросок животного с натуры

лять неточные линии, не стирая их резинкой, и уточнять их, а в конце наброска стереть ненужное; таким образом мы при-
выкаем реже пользоваться резинкой и лишний раз не рыхлить бумагу, так как не каждая разновидность бумаги выдерживает резинку.

Для первого знакомства с каким-нибудь зверем или птицей мы рассматриваем книги, атласы животных, посещаем зоопарк или природоведческий музей. Хотя у многих из нас дома есть домашние любимцы, которые заслуживают стать моделью для анималистического портрета.

Ученическая работа

А. Барц. Наброски рыб.
Перо, тушь, карандаш

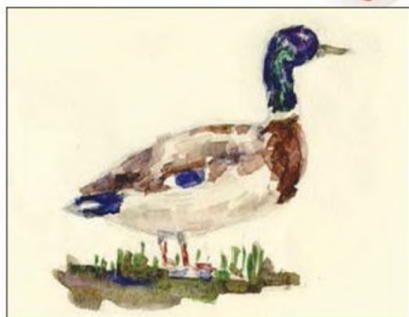
Ученическая работа

Рисовать животных сложнее, чем предметы, потому что, когда мы их изображаем, они не сидят неподвижно, а постоянно меняют свою позу и двигаются. Научиться рисовать животных можно, если это делать поэтапно. Возможно, не с первого раза вам удастся нарисовать правильно любимую кошку или собаку, но после нескольких попыток вы обязательно сможете это сделать.

Животных, конечно, лучше рисовать с натуры. Но как им объяснить, чтобы они сидели неподвижно? Единственный способ не спеша нарисовать вашего домашнего любимца — дожждаться, когда он будет спать, и быстро «набросать» контур, потому что животное может изменить позу. В крайнем случае, можно сфотографировать, а уж после этого по фотографии нарисовать вашу кошку или собаку (или какое-то другое животное). К счастью, современный художник-анималист, в отличие от художников прошлого, имеет такую возможность. Можно только

Ученическая работа

Ученические работы

представить, сколько времени у художников в былые времена занимали попытки «поймать» нужное движение животного, для того чтобы воссоздать его на картине.

1. Какие изображения животных должны быть прежде всего очень точными? В каких животные «очеловечиваются»? Почему?
2. Чему надо уделить самое большое внимание, делая наброски животных?

Сделайте набросок животного с натуры или по фотографии.
Инструменты и материалы: лист бумаги, карандаш, резинка, черная гелевая ручка, пастель, цветные карандаши.

План работы:

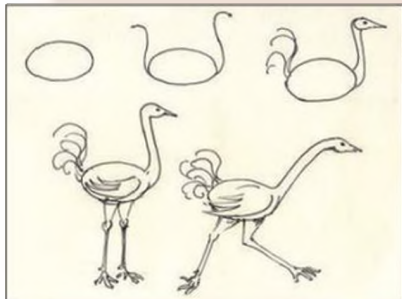
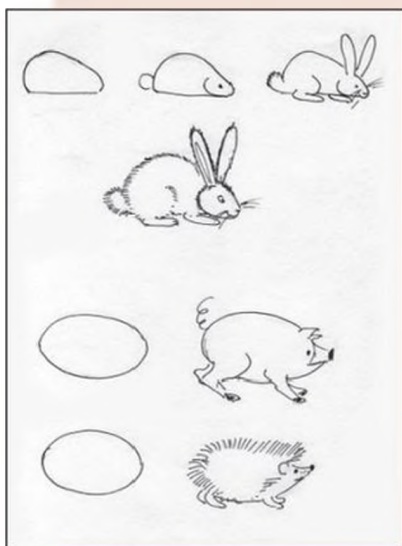
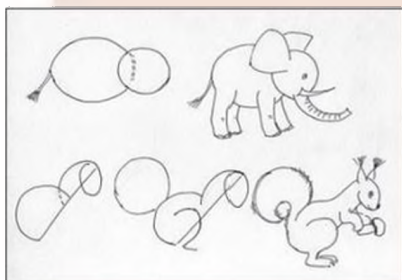
- На листе бумаги скомпонуйте изображение.
- Сравните его пропорции в целом.
- Сравните пропорции разных частей изображения между собой: длину к высоте и ширине.
- Исправьте ошибки.

Аверин Всеволод Григорьевич (1889–1946) – украинский художник-график, анималист. Работал в Харькове. Большинство работ художника выполнено в технике литографии, самые известные из них – серии «Звери зоосада» и «Куницы». Внимание и наблюдательность сочетаются в них с истинным почтением к необычным «моделям». Также Аверин иллюстрировал детские книжки (сказки «Колобок», «Репка»), создавал портреты и пейзажи.

В. Аверин. Иллюстрация к сказке И. Франко «Лисичка и Журавль»

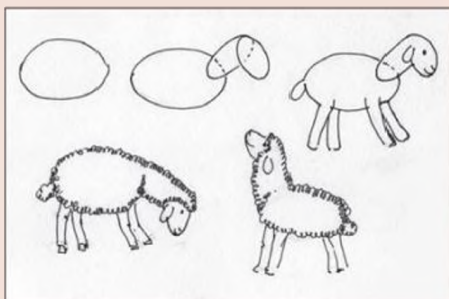
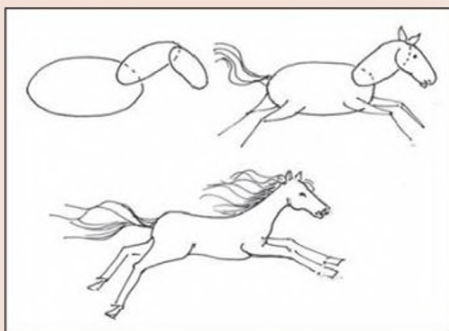
РИСОВАНИЕ ПО СХЕМЕ

Приготовьте бумагу, простой карандаш, резинку и краски или цветные карандаши.

С помощью пошаговых схем вы сможете нарисовать что угодно, главное – обращать надлежащее внимание на пропорции разных частей тела животного.

Обычно части тела вписываются в определенные геометрические фигуры – прямоугольники, овалы, треугольники. Такой способ рисования, конечно, более легкий, нежели рисование по всем правилам, с применением знаний анатомии животных.

МАСТЕР-КЛАСС

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНИКА НАБРОСКОВ

Для набросков можно использовать бумагу разных сортов, разных размеров, цвета, тона, шершавости. Для набросков пером хорошо подходит гладенькая, плотная бумага, на которой не расплываются чернила или тушь. Для одноцветных и цветных набросков акварелью, тушью больше подходит бумага, которая не особо впитывает воду.

Для выполнения набросков можно использовать карандаши, средние и мягкие по твердости, уголь, сангину, соус, чернила, тушь, акварель, акварельные и пастельные мелки, фломастеры. Можно использовать и мягкие цветные карандаши, если только уметь со вкусом подбирать необходимое сочетание цветов. Например, не стоит использовать зеленые и синие карандаши для портрета или фигуры человека. Темные и теплые тона для этих целей подходят больше.

Соусом работают по-сухому и по-мокрому, если его заблаговременно развести водой до нужной консистенции и палочкой рисовать на влажной бумаге.

Интересны по своим изобразительным возможностям различные фломастеры. Особенно с такими фетровыми стержнями, которые позволяют рисовать и тонкими, и широкими линиями и быстро покрывать большие участки бумаги.

Для выполнения набросков часто используют акварель одного цвета или разных цветов. Заливка акварелью (заполнение пятен и плоскостей разве-

денной краской любой насыщенности) иногда совмещается с прорисовкой контура фломастером или пером. Наброски в несколько цветов сложнее. Для них нужно больше времени, опыта. Конечно же, они должны оставаться графическим изображением, где более-менее внимательно передаются локальные цветовые отношения между отдельными предметами и фоном.

Работа цельной тушью (или разбавленной водой) выполняется мягкой беличьей или другой кистью. Технически эта работа похожа на работу акварелью (заливка).

Интересны наброски акварельными мелками на слегка влажной бумаге (преимущественно одноцветные наброски).

Выбор материала и техники работы зависит прежде всего от замысла, от задачи, поставленной художником, от характера изображаемого объекта, личных склонностей и вкуса, умения владеть тем или иным материалом.

Капитолийская волчица. Обратите внимание, как условно, но очень декоративно мастер передал мех волчицы. Фигурки грудных детей Ромула и Рема, будущих основателей Рима, добавили значительно позже, уже в XVI в.

6. АНИМАЛИСТИКА В СКУЛЬПТУРЕ

Анималистический жанр – один из наиболее распространенных направлений в скульптуре. Интерес к живой природе был присущ человеку с древних времен: первые скульптурные изображения появились еще в эпоху палеолита. В античном мире фигурами животных оформляли жилища, храмы и капища, а изображаемым существам придавали магическое значение.

В наше время на улицах европейских городов мы можем увидеть скульптуры животных: монументы всадников на лошадях,

Триумфальная арка – сооружение над дорогой в виде проезда для церемонии торжественного въезда победителя.

Лисипп. Квадрига.
Скульптура на фасаде собора Сан-Марко в Венеции

М. Камардина. Бык

С. Феофанов. Мамонт

Фасад – внешняя сторона здания: передняя, боковая или задняя.

статуи львов у парадного входа в резиденциях, барельефы с птицами на триумфальных арках, мелкую пластику этого жанра в декоре фасадов. Частные собрания аристократов пополнялись портретами любимых воспитанников, в частности довольно популярны были лошади, кошки, собаки или экзотические тропические птицы. Особое место занимает кабинетная скульптура из фарфора, бронзы или гипса, выполненная в анималистическом жанре.

Термин «анимализм» впервые вошел в обиход в 1831 г. после выставки в Парижском художественном салоне молодых французских художников Антуана Луи Баре, Кристофа

И. Феоктистов. Улитка. Бронза

К. Шубнякова. Цапля

Фратена и Александра Жуйонне, на которой они представили миниатюрные фигурки животных.

Сейчас анималистический жанр остается одним из популярнейших. Скульптура животных не только украшает экстерьеры городских зданий, но и служит замечательным дополнением к интерьерам как частных, так и общественных помещений. Благодаря универсальности, такую скульптуру можно расположить в помещении любого назначения: либо как небольшую хрупкую статуэтку, служащую небольшим дополнением, своеобразным акцентом, либо в качестве монументальной скульптуры, вокруг которой будет создан целый интерьер.

1. Почему в первобытные времена и в эпоху Древнего мира люди создавали скульптурные изображения животных?
2. Что общего в живописной, графической и скульптурной анималистике? Чем они отличаются?

Создайте скульптуру животного как пример малой пластики на выбор: вола, овцы, козы, теленка, ослика, собаки, кошки. Сохраните ее, она понадобится позже для создания рождественской шопки.
Инструменты и материалы: пластилин, дощечка, стека, нити и разные натуральные материалы.

План работы:

- Чтобы самим сделать маленькую кабинетную скульптуру, найдите фотографии животных, которых вы хотели бы слепить. Они будут для вас подсказкой во время работы.
- С помощью линейки определите пропорции всех частей тела животного. Эти размеры необходимо воссоздавать в том случае, если вы хотите сделать реалистическую фигурку.

Ученические работы. Скульптура. Смешанная техника

Ученические работы. Скульптура. Смешанная техника

- Подготовьте материал для лепки. Пластилин или глину тщательно разомните в руках, чтобы удалить из массы пузырьки воздуха. Если пропустить этот этап работы, глиняная скульптурка может треснуть при высыхании. Отделите небольшую порцию материала.
- Фигурку можно составлять из отдельных частей или «вытягивать» лапы, хвост, голову из целого куска. Второй вариант подходит больше для маленьких фигурок. Вылепливая каждый элемент вашей скульптуры, сравнивайте ее с фотографией и теми размерами, которые вы измерили. Если вы составляете животное из отдельных фрагментов, сначала сформируйте их в виде геометрических фигур. Лапы и хвосты можно сделать цилиндрами, голову – шаром и т. п. После этого пальцами и стекой уточните их очертания.
- Готовые детали соедините. При этом старайтесь по возможности аккуратнее примазывать их пальцами. После сборки восстановите форму смятых деталей и с помощью зубочистки нанесите мелкие детали.
- Глиняную фигурку можно запечь в муфельной печи. В домашних условиях для этого можно воспользоваться духовкой. Поставьте туда фигурку, оставьте дверцу приоткрытой. Постепенно повышайте температуру в духовке. За два часа она должна достичь 200 °С. Потом глина должна постепенно остыть.
- Пластилиновые фигурки можно делать разноцветными или комбинировать с природными материалами: палочками, засушенными ягодами, скорлупой орехов или каштанов. Комбинировать пластилин можно не только с природными материалами, но и с любым другим. Например, симпатичных овечек можно сделать из пластилина и ниток.

МАСТЕР-КЛАСС

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ СКУЛЬПТУРНОЙ ФИГУРКИ ЖИВОТНОГО

Для лепки скульптурной фигурки берут пластилин (или глину, или соленое тесто), стеку и дощечку, на которой выполняют работу.

1. Перед тем как начать работу, решают, образ какого животного хотят слепить – собаки или ягненка, коровы или ослика.
2. Обычно сначала делают зарисовки выбранного животного карандашом с разных сторон. Ведь скульптура трехмерна, и еще до начала лепки нужно представлять, как будет выглядеть выбранный герой со всех сторон.
3. Если скульптура массивна, то следует сделать каркас, закрепить его на подставке, он должен быть достаточно крепким. Это могут быть деревянный или пенопластовый брусочек и металлическая проволока, прикрепленная к горизонтальной дощечке.
4. Создавая работу, можно использовать в ней разные материалы, которые больше подходят для осуществления замысла, – глина или пластилин в сочетании с нитками, природными материалами, ватой и др.

В. Серов. Похищение Европы

7. ДЕТАЛЬ, ДРОБНОСТЬ

Создавая графическое или живописное произведение, скульптуру или произведение декоративного искусства, пейзаж или натюрморт, мы все время сталкиваемся с одними и теми же понятиями. Они общие для всех видов и жанров искусства. Это в самом деле так, ведь они касаются не столько самого искусства, сколько ощущений человека, воспринимающего произведение искусства.

Деталь (франц. *detail* – подробность) – часть композиции, состоящая из нескольких элементов. Например, складки одежды на античной статуе являются художественной деталью этой скульптуры. Однако если эта скульптура ненароком разобьется, то превратится в обычные обломки, которые уже не назовешь деталями скульптуры.

Работая над художественным произведением, художник может работать именно над деталями – заниматься **детализацией**. На детали обращают также внимание при изготовлении копий, при фотографировании или реставрации произведений

искусства. В архитектуре также особое значение имеют архитектурные детали.

Художники в своем творчестве применяют детализацию, чтобы из маленьких, ярких, характерных частей создать целостный художественный образ. Художник будто привлекает внимание зрителя к определенным подробностям, деталям, которые, по его мнению, должны раскрыть содержание произведения. Этим детализация как композиционная черта отличается от *дробности*.

Дробность создает впечатление набора отдельных элементов и мешает зрителю воспринимать произведение искусства как целостный образ. Поэтому, заканчивая работу над рисунком, скульптурой или другим произведением, следует обратить внимание на главные и второстепенные части, сравнить контрасты, проверить, нет ли повторов в тональных соотношениях, формах, размерах.

Целью искусства является создание целостного образа, ведь именно *целостность* позволяет зрителю правильно понять содержание и идею произведения. Целостность достигается благодаря правильному соотношению между деталями и целым. Это можно проследить на примере классической скульптуры. Когда свет падает на поверхность античной статуи, он распространяется таким образом, что освещенные участки и затененные объединяются в одно целое. Поэтому при любом освещении статуя выглядит именно такой, какой ее создал скульптор.

Древнегреческая скульптура.
Артемиды

Древнеримская скульптура.
Кентавр и амур

Ученические работы

1. Внимательно рассмотрите репродукции произведений в этом разделе. На их примере расскажите, как вы понимаете термины «деталь», «целостность формы» и «дробность формы».
2. Подумайте, почему в искусстве существуют одновременно и целостность, и дробность формы.

Создайте рельефную композицию из соленого теста или глины.
Инструменты и материалы: соленое тесто или глина, стека, дощечка для лепки.

План работы:

- Чтобы сделать такую композицию, надо подготовить рисунок-эскиз.
- Соленое тесто раскатайте в тоненькую пластину, прижмите к ней засушенные растения, чтобы получилось углубленное изображение.
- Можно изобразить какое-либо животное, например птичку или насекомое, используя стеку и делая углубление стекой.
- Затем это изображение на фоне-основе затонируйте краской. Лишнюю краску с поверхности теста промокните с помощью салфетки, чтобы большая часть краски осталась в углублениях.
- Высушите изделия в сухом помещении или в духовке при небольшой температуре.

ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ!

Рецепт соленого теста следующий: на две чашки муки возьмите одну чашку соли мелкого помола. Эти ингредиенты разведите небольшим количеством воды, примерно полчашки. Смесь должна быть эластичной, не прилипать к рукам. Чтобы тесто не крошилось и было плотным, добавьте в него 1–2 чайные ложки обойного клея.

А. Галимов. Летний сад.
Пример обобщения цвета

М. Врубель. Примavera
Пример обобщения цвета

8. ОБОБЩЕНИЕ, ПЛОСКОСТНОСТЬ

В искусстве **обобщение** применяют ко всему, что подчеркивает замысел художника, а именно: форме, объему, цвету. Процесс обобщения формы в станковом (живопись, графика, скульптура) и декоративном искусстве имеет много общего. Художник, сохраняя выразительность формы, выделяет основное, типичное, отказываясь от второстепенных деталей. Все оттенки, которые наблюдаются в реальности, обычно сводятся к нескольким локальным цветам. Так же поступают и с объемом. Поиски выразительного образа подсказывают то или иное решение.

Локальный цвет –
собственный цвет
предмета.

Художник может видоизменять предмет очень сильно, отход от натуры бывает довольно значительным. Цветок, лист, ветви можно изобразить почти как геометрические формы или сохранить естественные плавные очертания. Например, превратить живописными средствами реальный образ цветка в декоративный и даже абстрактный.

Плоскостность – это такой вид передачи изображения, когда главное внимание уделяют не объему, а очертаниям пред-

Ученические работы

мета. Такие изображения натуры остаются в плоскости картины, листа или другой поверхности и не создают впечатления глубины пространства. Они кажутся упрощенными, но при этом большее внимание привлекают к силуэту или цвету предмета, акцентируют внимание на других особенностях натуры.

Однако наиболее значительное впечатление на зрителя производит, как правило, глубинно-пространственная композиция, потому что глубина пространства – это та среда, в которой существует человек. Впечатление от пространственности более сильное, чем от плоскостности или объема. Речь идет не о значимости или художественной ценности, а именно о производимом впечатлении. Умение передавать глубину пространства на плоскости – одно из великих достижений изобразительного искусства.

1. Внимательно рассмотрите репродукции произведений в этом разделе. На их примере расскажите, как вы понимаете обобщение, плоскостность.
2. Поразмыслите, почему в искусстве существуют одновременно и плоскостный, и глубинно-пространственный способ изображения.

Создайте плоскостную композицию, используя разные фактуры.
Инструменты и материалы: лист бумаги, карандаш, резинка, черная гелевая ручка.

План работы:

- На листе бумаги скомпонуйте изображение.
- Сравните его пропорции в целом.
- Фактуры можно делать, ставя рядом точки, прямые или волнистые линии, пятна, кружочки и т. п.
- Определите, сколько места будет отведено фону.
- Какими фактурами отличаются разные части композиции?
- Как вы заполните части композиции: однотонными заливками, мелкими деталями или крупными?
- Контрастируют ли фактуры между собой по тону?

ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ!

КАК СКОМПОНОВАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Если полотно неравномерно заполнено изображаемыми объектами либо рисунок смещен к краю, картина воспринимается перегруженной в одной части холста и слишком облегченной в другой. Она смотрится неуравновешенной.

Оптический центр находится приблизительно посередине. В соответствии с этим в картине размещают объекты и определяют композиционный центр. Композиционный центр в большинстве случаев не совпадает с геометрическим центром, но и не уходит далеко от него. Излишнее смещение центрального объекта изображения или группы предметов создает впечатление перегруженности в одной части картины и пустоты в другой.

Необходимо также избегать деления плоскости на две равные части как по горизонтали, так и по вертикали. Горизонт в картине не должен совпадать с горизонтальной серединой картины, а на серединную вертикаль не должны попадать крупные объекты. Иначе вся картина распадется на две самостоятельные части.

Уравновешенность картины не предусматривает геометрической симметричности. Основное действие лучше отвести в сторону от центра. Для уравновешенности картины имеют значение не только массы предметов, но и их тон, и цвет. Маленький темный объект может уравновесить большой, но серый. Художник может выделить главное в картине и цветом, и тоном, и заметностью деталей на нем.

Чтобы обеспечить композиционный выбор сюжета натюрморта или портрета с натуры, можно сделать композиционные наброски с разных точек наблюдения и очертить набросок прямоугольной рамкой таких размеров, чтобы получить хорошее соотношение плоскости фона и предметов изображения. Иногда на бумаге очерчивают карандашом рамку и в ней набрасывают эскиз натюрморта или портрета. Таким образом равномерно заполняют плоскость картины, определяют масштаб изображения и находят нужное композиционное размещение.

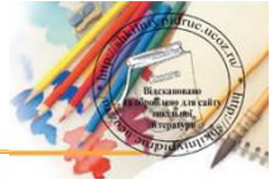
Средневековый гобелен «Дама с единорогом и львом»

9. ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ЖИВОТНЫЕ

Художники-анималисты, как правило, изображали тех животных, которых часто видели и хорошо знали. Сложнее было изобразить малоизвестное животное или изображавшееся лишь по описаниям путешественников и охотников, которые, конечно, могли кое-что и преувеличить, и попросту напутать.

Так, на одном из древнеегипетских рельефов есть изображение необычного животного, предлагаемого фараону иностранными послами вместе с другими дарами. Лишь хорошо присмотревшись, можно понять, что это животное – обычная лошадь, первая, которую увидели в Древнем Египте. Слон, носорог, кит также могли превратиться в довольно странных созданий, особенно если художник никогда не видел их в жизни.

Однако уже с древних времен существовали рассказы о действительно фантастических животных, а следовательно, и их изображения. Эти существа жили в далеких неизведанных землях или прятались совсем рядом, в лесу, пещере или озере. Они могли быть опасными и жестокими, а могли быть мудрыми советчиками, защитниками и даже божествами. Обычно такие существа сочетали в себе черты нескольких разных животных или даже животных и людей.

Подобных изображений – людей с головами животных – чрезвычайно много в искусстве Древнего Египта. В Древнем Междуречье поклонялись получеловеку-полурыбе, быкам и львам с человеческими лицами и боялись людей-скорпионов, живущих на краю Вселенной. Однако всех этих существ тяжело назвать именно «фантастическими животными», равно как и древнегреческих кентавров (полулюдей-полулошадей) или сатиров (полулюдей-полукозлов). Однако другие античные мифы рассказывают о Пегасе – крылатом коне или Химере – чудовище, объединившем в себе черты льва, козы и змеи. Это уже поистине фантастические животные.

В средние века много разных животных «поселилось» в гербах. В основном выбирали тех существ, которые были понятными для всех воплощениями власти, силы и могущества. Все эти качества символизировал лев, но на всех львов не хватало.

Дракон и жемчужина – традиционный китайский сюжет

Паоло Учелло. Св. Георгий и дракон.
Изображенный здесь дракон называется виверной

Грифон

Химера. Фото Рената Хомидова

Поэтому гербы украшали леопарды, медведи, волки, даже кабаны и дикие кошки, а также орлы. Впрочем почитаемы были почти все животные, ведь лисица символизировала хитрость, собака – верность, заяц – осторожность, бык – упрямство, сова – мудрость. Один карьерист даже изобразил в своем гербе белку с подписью (девизом) – «Всюду ворвусь».

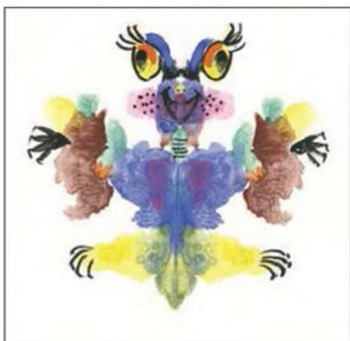
Было на средневековых гербах много и фантастических существ. Некоторые из них до сих пор очень популярны. А самым популярным, наверное, был дракон – крылатый змей, который может иметь одну или несколько голов. О драконе слагают легенды во всем мире. Например, мудрый китайский дракон намного симпатичнее своего европейского родственника, как правило, охраняющего сокровища или похищающего принцесс. Если дракон имеет лишь две ноги и хвост (и становится немного похожим на птицу), то его называют *виверной*.

Грифоны имеют тело льва, орлиный клюв и крылья. О грифонах начали рассказывать еще в Древней Греции, и именно тогда появились их первые изображения.

Н. Жураховская. Синий бык

Фантастическим животным является и *единорог*. Возможно, все началось с рассказа о реальном носороге, тем более, что сначала это существо имело тело быка и считалось очень злым. Традиционный единорог – это белый конь с длинным острым рогом на лбу и с маленькой, как у козла, бородкой. Впрочем, это красивое и благородное животное остается довольно

Ученические работы. Фантастические животные

опасным. В китайских легендах единорог называется цилинь. Считается, что он имеет тело оленя, шею волка, хвост быка, копыта лошади, разноцветное руно и, конечно, один рог.

1. Почему некоторых реальных животных могли изображать как фантастических?
2. Какие фантастические животные вам известны?

Создайте изображение любого фантастического животного, которое описано в учебнике, или придумайте свое.

Инструменты и материалы: лист бумаги, гуашь или акварельные краски, карандаш, резинка, кисти, фломастеры, гелевые ручки.

План работы:

- На листе бумаги скомпонуйте изображение.
- Продумайте его пропорции.
- Продумайте, какие детали будут отличать этот образ.
- Найдите объяснение, что именно будет символизировать этот образ.

Г. Деревус. Половодье

10. ПЕЙЗАЖ. ИСТОРИЯ ПЕЙЗАЖА

Пейзаж – жанр живописи, посвященный изображению природы, городов, архитектурных комплексов и т. п. Слово «пейзаж» – французского происхождения, оно означает «местность». Пейзажи бывают разные. Пейзажи, на которых изображено море, называют *мариной*, а те, на которых изображены живописные виды, – *ведутой*. Пейзажи современных городов получили название *урбанистических* (от латинского «урбанус» – городской). Пейзаж может дополняться фигурами людей и животных, даже целыми сценами, но главным «геро-ем» в нем всегда остается природа.

Еще художники неолита изображали людей и животных в окружении рек, деревьев, травы. Художники в Древнем Египте использовали изображение природы в сценах жатвы, охоты, рыбалки. Продолжительное время пейзаж выполнял лишь второстепенную роль. Ему не уделяли особого внимания.

Пейзаж как самостоятельный жанр искусства впервые возник в Китае в VI в. Китайские художники изображали известные своей красотой виды местности, которые требовали длительного созерцания, создавали особое настроение. Под влиянием китайского сложился и японский пейзаж.

В Византии средневековые художники применяли систему схематического изображения природы: несколько деревьев означали лес, горки – скалистую местность, башня – город (см. стр. 152). Такие условные пейзажи можно также увидеть на украинских иконах.

В то же время мастера в Западной Европе изображали растения в своих картинах уже натуралистически (похожими на натуральные). Тяга к реальному отображению природы была присуща и мастерам эпохи Возрождения. Однако пейзаж все еще играл роль фона в портретах и сюжетных композициях (см. стр. 68).

Впервые в Европе природа становится главным «действующим лицом» в картине лишь триста лет спустя. Однако художники тех времен приукрашивали природу, старались передать ее красивее, чем видели. Лишь в XIX в. художники стали воссоздавать природу такой, какая она есть, какой они ее видели (см. стр. 60).

Французские живописцы начали рисовать природу с натуры, на открытом воздухе – на пленэре.

В наше время пейзаж часто используется как средство отображения мыслей и настроения художника. Впрочем и реалистические виды ценятся зрителями всегда.

Развитие пейзажной живописи в Украине связано с работами Т. Шевченко (серия «Живописная Украина», см. стр. 188). Расцвет

Кацусида Хokusai. «Красная Фудзи». Наверное, при вечернем освещении гора действительно может казаться красной.

Ли Ци Лонг. Пейзаж. Современные китайские художники сохраняют древние традиции изображения природы.

С. Васильковский.
Перед грозой

Ученическая работа

этого жанра приходится на конец XIX в. Красоту Украины воссоздали в своих полотнах С. Васильковский, П. Левченко. Наилучшие традиции реалистического пейзажного искусства продолжили украинские мастера С. Шишко (см. стр. 61), Т. Яблонская, И. Бокшай (см. стр. 69) и др.

1. Припомните, пейзажи каких украинских и зарубежных мастеров вы видели во время посещения музея, галереи, выставки. Какой из них оказал на вас самое сильное впечатление и почему?
2. С помощью каких приемов художник-пейзажист осуществил свой замысел в выбранной вами картине?

Сделайте зарисовку зимнего пейзажа, применяя парафиновую свечу. Сохраните работу, так как она понадобится позднее для оформления рождественской шопки.

Инструменты и материалы: лист бумаги, акварельные краски, карандаш, резинка, кисти, парафиновая свеча.

План работы:

- На листе бумаги скомпонуйте изображение.
- Сравните пропорции разных частей изображения между собой, ширину к высоте.
- Обратите внимание на то, какое время суток вы изображаете, что характерно для него.
- Какой колорит будет иметь ваша работа? Как вы изобразите задний план?
- На палитре заранее попробуйте цветовые оттенки и выберите те, которые лучше всего соответствуют вашему замыслу.
- В конце посмотрите в целом на свою работу, исправьте ошибки, сделайте уточнения. Определите акценты.

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПЕЙЗАЖЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАРАФИНОВОЙ СВЕЧИ

1. Сначала скомпонуйте изображение карандашом на бумаге.
2. Парафиновой свечей натрите бумагу по намеченным очертаниям в тех местах, где будет «снег».
3. Нанесите на свободные от парафина места первый слой краски, например синей.
4. Добавляя другие оттенки, затемняйте постепенно те участки работы, которые должны быть темными (ночное небо).
5. Детали прорисуйте фломастером.

Куинджи

Архип Иванович

(1842–1910)

Известный пейзажист.

Родился в Мариуполе.

Учился у И. Айвазовского.

Картины Куинджи:

«Украинская ночь»,

«Березовая роща»,

«После дождя»,

«Лунная ночь на Днепре».

В них чрезвычайно точно и вместе с тем неожиданно отображены сложные эффекты освещения.

В три года остался сиротой, с 11 лет работал, но всегда мечтал стать художником. Посещал занятия в Петербургской академии искусств. В 1882 г. художник прекращает показывать свои картины на выставках, но продолжает работать, в том числе в своем крымском имении Сарра-Кирикениз, и создает около 500 картин-этюдов («Полдень. Стадо в степи», «Эффект заката солнца», «Сумерки»). Преподавал в Академии искусств в Петербурге, учитель художника Н. Рериха.

А. Куинджи. Эффект заката солнца

Айвазовский

Иван Константинович

(1817–1900)

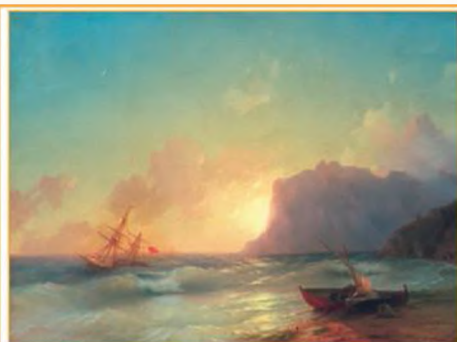
Художник-маринист.

Родился в Феодосии.

По происхождению армянин.

Автор около 6000 пейзажей.

Среди картин художника следующие: «Георгиевский монастырь», «Чесменский бой», «Девятый вал», «Среди волн».

И. Айвазовский. Море. Коктейль

Учился в Петербургской академии искусств, после окончания которой (1837) посетил Италию, Францию, Англию. С 1847 г. и до конца жизни жил в Феодосии, где сейчас в галерее, носящей имя Айвазовского, размещена лучшая коллекция его работ.

И. Айвазовский. Кораблекрушение. 1864. Айвазовский прославился прежде всего как автор морских пейзажей (марин), которые изображали бури, шторма и катастрофы. При этом жизнь художника была на удивление счастливой и спокойной.

11. НАСТРОЕНИЕ В ПЕЙЗАЖЕ

Во время работы над пейзажем не следует слишком точно передавать естественный ландшафт (с этим заданием справится каждый из нас при наличии фотоаппарата). Пейзажист отображает в картине свое отношение к природе, свои мысли, настроение, и внимательный зритель обязательно их понимает. Чем богаче будут чувства художника по отношению к изображаемой природе, тем содержательнее будет работа.

Такие пейзажи часто называют «пейзажи-настроения». Природа представляется в них так, как видит ее рассредоточенный взгляд человека, который целиком поглощен каким-либо душевным состоянием и замечает вокруг лишь то, что созвучно с ним. Все, что мы видим, превращается в отзвук настроений – тревоги, умиротворенности, меланхолии, тоски, радости. Настроения же – явления подвижные, которые все время меняются, и потому в пейзажах формы предметов, их цвета делаются обобщенно –

В. Орловский. Закат над рекой

И. Шишкин. На севере диком

цветовыми пятнами. Так написаны картины И. Айвазовского, В. Орловского, И. Шишкина. Часто в пейзажах природа одухотворена незаметным присутствием человека, его настроением и мыслями, о существовании которого напоминают дороги, церкви, мосты, дома. Среди пейзажей выделяется часть произведений, в которых чувствуются раздумья о судьбе человека, судьбе страны. В свое время античный поэт Гораций говорил, что только плохой художник описывает рощи, ручьи, алтари, бурные реки, радугу, не связывая ее с человеком. Лучшие образцы пейзажного жанра – это не просто изображения деревьев или камней. Они становятся средством художественного изображения внутреннего мира человека.

С. Шишко. Площадь в Киеве

Существуют пейзажи, которые описывают природу статично: спокойный, уравновешенный вид природы. Есть динамичные пейзажи, изображающие ненастье, стихию. По тематике пейзажи делятся на степные, лесные, маринистические (изображение моря), урбанистические (изображение городов), индустриальные (изображение заводов, шахт). В зависимости

Ученические работы

К. Юон. Утро индустриальной Москвы

от стиля, в котором выполнена картина, пейзажи бывают романтические, реалистические, импрессионистические и т. п.

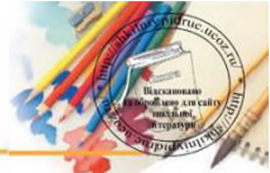
Природа в пейзажном произведении – своеобразное зеркало, отражающее душу художника, лирического героя.

**Ученическая работа.
Осенний Подол**

Ученическая работа. Марина

1. Какой пейзаж ваш любимый? Можно ли отнести его к «пейзажу настроения»?
2. Попробуйте охарактеризовать пейзажи, репродукции которых приведены в этом разделе.

Сделайте пейзажную зарисовку.

Инструменты и материалы: лист бумаги, гуашь или акварельные краски, карандаш, резинка, кисти, фломастеры, гелевые ручки.

План работы:

- На листе бумаги скомпонуйте изображение.
- Выберите технику исполнения.
- Какое состояние освещения вы изображаете – солнечное, пасмурное, облачное?
- Обратите внимание на то, какое время суток вы изображаете, что характерно для него.
- Какой колорит будет у вашей работы? Какое настроение передадите? Как изобразите задний план?
- На палитре заранее попробуйте цветовые оттенки и выберите те, которые наилучшим образом отвечают вашему замыслу.
- В конце работы посмотрите в целом на свою работу, исправьте ошибки, сделайте уточнения. Определите акценты.

ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ

ВОЗДУШНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Светотень и цвет меняются в зависимости от расстояния (подобно тому, как меняется видимая величина предмета). Ближайший к нам предмет выглядит более красочным и ярким, чем находящийся далеко. Это происходит потому, что воздух имеет определенную плотность, которая усложняет прохождение цветовых лучей. Кроме того, в атмосфере находятся мельчайшие частички, ослабляющие окраску предметов.

В зависимости от расстояния меняется не только насыщенность цвета, но и его цветовой оттенок. Вдали многие предметы кажутся голубоватыми. Дело в том, что воздух, который принято считать прозрачным, имеет голубой оттенок. Заполняя пространство между нашим глазом и предметами вдали, он придает им свою голубизну.

Воздух, насыщенный влагой, заметно мутнеет, становится белесым, потому что крупные частички влаги сильно рассеивают

Фото, на котором заметно различие между передним и задним планом

свет. И наоборот, чем чище воздух, тем меньше в нем препятствий для проникновения сине-голубых лучей и тем синее атмосфера. Некоторые предметы кажутся синими в чистом и белесыми во влажном или пыльном воздухе.

Светлый предмет вдаль меньше синее, чем темный. Это происходит потому, что часть лучей света, отраженных светлым предметом, не доходит до нашего глаза, рассеиваясь в атмосфере.

И. Бокшай. Горный пейзаж. Дальний план – голубой.

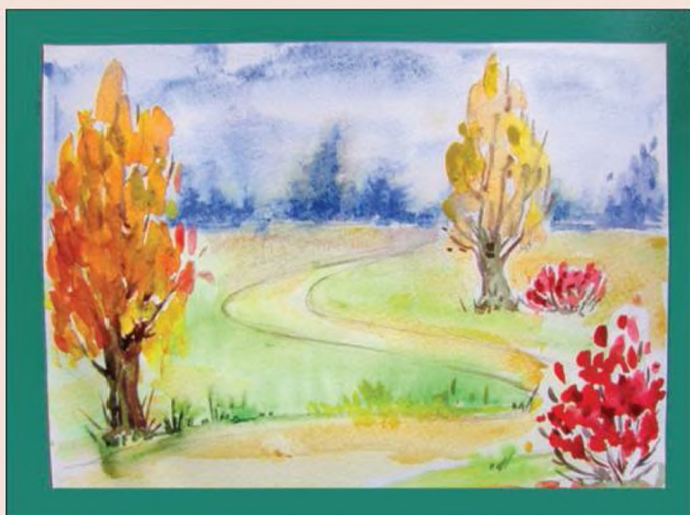

В. Орловский. Пейзаж в Украине. На расстоянии все предметы становятся менее контрастными, нечеткими.

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПЕЙЗАЖЕМ (воздушная перспектива)

1. Сначала скомпонуйте изображение карандашом на бумаге.
2. По-мокрому нанесите краски холодных цветов на задний план пейзажа.
3. Дайте просохнуть краскам.
4. Добавляя другие оттенки по-сухому, постепенно напишите деревья и кусты на переднем плане.
5. Детали прорисуйте тоненькой кисточкой.

ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ!

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕЙЗАЖЕЙ В РАЗНЫХ ТЕХНИКАХ

Пастель (уголь, соус или другой мягкий материал)

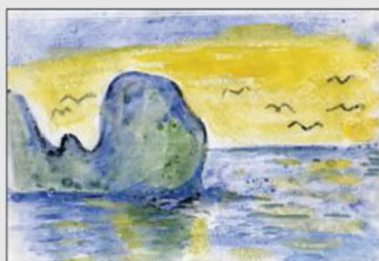
Композиционный подготовительный набросок нужно делать легонько карандашом. Затем работу выполняют от самого темного до самых светлых пятен. Насыщенную линию можно растереть, достигая эффекта «прозрачности». Для получения разных оттенков накладывают один цвет на другой. Законченную работу следует «закрепить» лаком для волос, чтобы не размазывалась.

Монотипия

Положите бумагу нужного для вас формата на гладенькую поверхность, покрытую краской. Бумагу немного прижмите и потихоньку снимите в любом направлении. А можно бумагу с одной стороны в другую немного протянуть.

На получившемся отпечатке вы, возможно, увидите изображение, что-то вам напоминающее. Его можно дополнить деталями, дорисовать.

Скрап

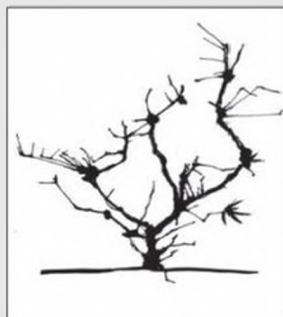
Набрызгивание краски на приложенный к бумаге предмет или трафарет и т. п. называют скрапом. Набрызгать краску можно и поверху уже нарисованного пейзажа, имитируя, например, снег.

Процарапывание

Сухую бумагу натираем воском или стеарином (свечкой). Чтобы стеарин ложился равномерным слоем на бумагу, свечу в горизонтальном положении кладем на бумагу и натираем ее. Это надо сделать несколько раз. Затем бумагу покрываем тушью. Тушь надо кисточкой смешать с мылом и этой смесью покрыть стеарин, иначе она не ляжет на стеарин ровным слоем. После этого тушь необходимо хорошо просушить, а затем затупленной иглой снимать верхний закрашенный слой с вошеной поверхности.

Раздувание туши

Можно создать изображение дерева, раздувая краску из соломинки. Капните на лист бумаги черную тушь или краску, а затем подуйте на каплю несколько раз в разных направлениях.

Бордоне (Парис Паскалинус). Явление Сивиллы императору Августу

12. НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Представим, что мы хотим поделиться впечатлениями от удивленного летом на каникулах с нашими друзьями или родственниками. Для большей наглядности мы могли бы зарисовать с натуры или по памяти места, где мы побывали, провели время, отдохнули. Как же нам воссоздать на бумаге то, что мы видели вокруг? Вспомним, что мы учили о перспективе раньше.

Главный принцип перспективы – изображение объемных предметов такими, какими мы видим их с определенной точки наблюдения. Иначе говоря, на плоскости листа бумаги с помощью перспективных сокращений мы изображаем иллюзию пространства. Умение пользоваться знаниями перспективы позволяет нам не только изображать предметы «с натуры», но и воссоздавать давно утраченные памятники искусства, дошедшие до нас в разрушенном виде.

Название «перспектива» происходит от латинского слова *perspicere*, что в переводе означает «смотреть сквозь». В названии отразился старинный способ создания изображений пред-

Железнодорожный мост. Киев. Перспектива. Фото. Зрительное уменьшение пролетов моста при приближении к линии горизонта по законам перспективы

метов на прозрачной поверхности (стекло, тонкая прозрачная ткань), сквозь которую предметы просматривались и на которой фиксировались все перспективные сокращения.

Если подойти к окну с кистью, наполненной краской, и обвести на стекле контуры видимых за окном предметов, то изображение (рисунок), полученное на стекле, будет называться перспективой. Эти опыты по изучению закономерностей перспективных сокращений отобразились в одном из определений живописной картины – «окно в мир». Этот простой метод использовали художники уже в XV–XVI вв., когда старались теоретически обосновать законы перспективы.

Рисование предметов с натуры происходит на основе *видимой (наблюдательной) перспективы*. Ведь человек видит вещи, глядя на них двумя глазами, то есть зрительно воспринимает предметы сразу с обеих сторон.

Можно сравнить изображение одного и того же предмета на фотографии и в реальности, когда смотрим на него двумя глазами. Если при этом прищурим один глаз, то увиденное станет более подобно изображению на фото. Разгадка проста – фотокамера также «смотрит» на окружающий мир «одним глазом». Однако в основе видимых изображений лежат все-таки *законы линейной перспективы*.

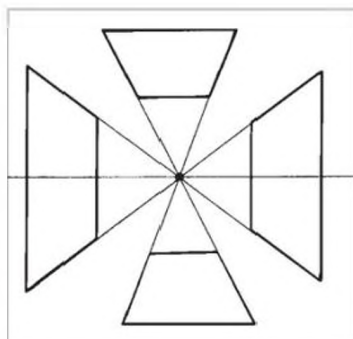
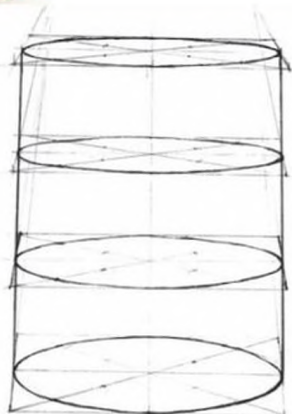
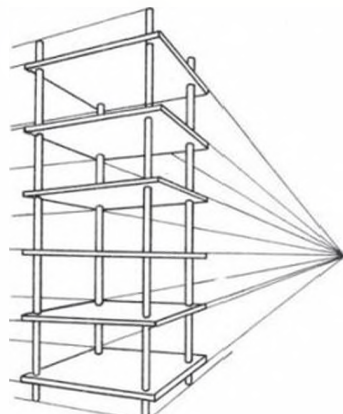

Схема перспективных сокращений прямоугольных плоскостей, находящихся выше и ниже линии горизонта, слева и справа от наблюдателя

**Изменение эллипсов относительно
линии горизонта**

**Изменение плоскостей относительно
линии горизонта**

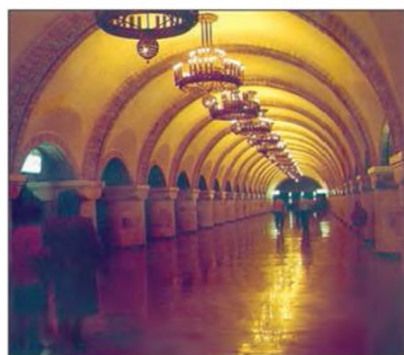
Следует помнить, что в перспективе плоскость, находящаяся ниже, будет казаться более раскрытой. Поэтому и эллипс, лежащий на ней, будет более широкий, округлый.

Основное правило линейной перспективы следующее: предметы, имеющие одинаковые размеры, но отдаленные от наблюдателя на разные расстояния, будут изображены на картине неодинаково: те, которые находятся ближе, будут нарисованы большими, а которые дальше, – меньшими.

Вспомним, что линия горизонта – это воображаемая линия, находящаяся на уровне глаз. Изображение меняется также в зависимости от размещения линии горизонта. Пронаблюдаем, что мы видим за окном своей квартиры: будто на картине,

Перспективное построение экстерьера

Интерьер метро. Фото

Вид пейзажа за окном в зависимости от того, в каком положении находится наблюдатель: а – стоит; б – сидит; в – переместился вправо; г – переместился влево. *h* – линия горизонта.

видны дома, улица и небо над ними (рис. а). Если сядем на стул, изображение, которое мы увидим, изменится (рис. б): увеличится площадь неба, а поверхности земли станет совсем «мало». При перемещении по комнате вправо (рис. в) и влево (рис. г) из поля зрения будут уходить соответствующие части пейзажа и будут добавляться новые. То есть, рисуя с натуры, необходимо всегда занимать определенное положение, или, говоря профессиональным языком, выбирать себе точку наблюдения. В зависимости

Наблюдательная перспектива. Предметы, которые имеют одинаковые размеры и размещены ближе, будут нарисованы большими, те, что дальше, – меньшими.

Ученические работы

от того, на чем мы хотим сделать акценты, выбираем высоты линии горизонта. Например, если линию горизонта опустить достаточно низко, то можно подчеркнуть величие и значимость предметов, сооружений и т. п.

Используя законы перспективы и углубляя свои знания о ней, вы легко изобразите в пространстве здания, интерьеры, перспективы улиц.

Итак, *правильно построенное перспективное изображение позволит вам представить еще не существующие дома и предметы такими, какими вы увидели бы их в пространстве.*

1. Что такое видимая (наблюдательная) перспектива?
2. Рассмотрите картину на стр. 68. Где на этой картине проходит линия горизонта?

1. Попробуйте нарисовать один и тот же пейзаж за окном с разных точек наблюдения. Для этого вам нужно припомнить законы перспективы и пример, который мы рассматривали на уроке.

Инструменты и материалы: лист бумаги, акварельные краски, карандаш, резинка, кисти.

План работы:

- Возьмите лист бумаги и нарисуйте линию горизонта.
- Относительно нее воссоздайте пейзаж, который вы видите за окном.
- Затем, встав, нарисуйте его еще раз.
- Сравните, как изменилось изображение.

2. Нарисуйте интерьер своего жилища.

Инструменты и материалы: лист бумаги, акварельные краски, карандаш, резинка, кисти.

МАСТЕР-КЛАСС

ПОСТРОЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА В ПЕРСПЕКТИВЕ

Интерьер – это своеобразный «портрет» помещения. Для рисунка комнаты большую роль играет выбор точки наблюдения и точное перспективное построение.

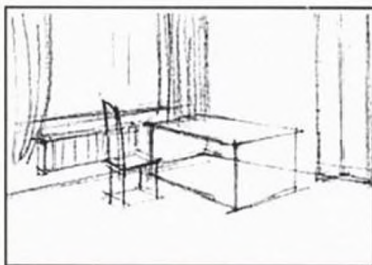
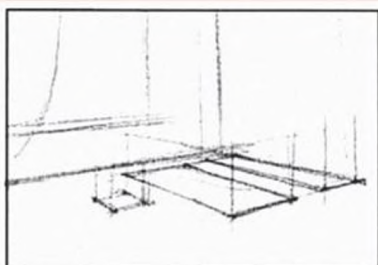
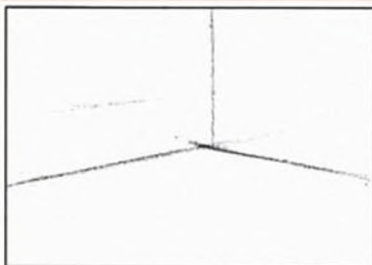
Интерьер можно изобразить во фронтальном и угловом положении. Во фронтальном виде одна из стен комнаты параллельна плоскости листа, и в этом случае можно изобразить три стены сразу. В угловом положении можно увидеть две стены, находящиеся под углом друг к другу.

Если нужно рисовать интерьер в угловом положении, то проводят вертикальную линию, которая показывает стык двух стен. Она пересекается линией горизонта, разделяющей ее надвое.

Затем строят перспективу боковых стен, пола и потолка, пользуясь двумя точками схода, находящимися с обеих сторон от главной точки наблюдения. Эти точки не всегда можно найти на плоскости листа, но их положение на линии горизонта необходимо мысленно представлять во время рисования.

Фронтальная перспектива имеет одну точку схода

Угловая перспектива имеет две точки схода

Раздел 2. СОЗДАНИЕ ОБРАЗА ЧЕЛОВЕКА

Франц Халс. Групповой портрет офицеров стрелковой гильдии Св. Георгия. Современники считали Халса непревзойденным мастером группового портрета. Заказчики даже рассчитывались с ним в зависимости от количества людей на картине по 66 гульденов (старинная нидерландская монета) за каждую модель.

13. ПОРТРЕТ. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЖАНРА

В. Боровиковский. Портрет
М. Лопухиной. Пример камерного
портрета.

Портрет — это изображение человека или нескольких человек. Того, кого изображают на портрете, называют моделью. Слово «портрет» происходит от старофранцузского языка. Оно означает «воссоздавать черта в черту». Наилучшие портреты — это не только точное изображение внешности человека. Ведь с первого взгляда на такой портрет мы сразу замечаем, каким был изображенный человек: скупым или щедрым, благородным или злым. Удачный портрет — это настоящий рассказ о человеке, его жизни, переживаниях, профессии, происхождении.

Томас Гейнсборо.
Мальчик в голубом.
Пример парадного портрета.

Ян ван Эйк. Портрет супругов Арнольфини. Ян ван Эйк изобразил не только своих заказчиков, но и множество дорогих вещей, которыми те обладали и очень гордились. В то же время эти предметы имеют символическое значение и желают Арнольфини и его жене счастливой супружеской жизни. Парный портрет.

К самой большой схожести в портрете стремились скульпторы Древнего Египта и Древнего Рима.

В Средневековье портреты делали редко. В то время внешность человека волновала мастеров намного меньше, чем его духовность. С новой силой портретный жанр начал развиваться во времена Возрождения. Художники опять стали изображать человека с портретным сходством, воссоздавать его личное душевное состояние, чувства.

Существуют разные типы портрета. *Автопортрет* – это собственное изображение, созданное самим художником. В зависимости от количества моделей портрет может быть *парным* (две модели) или *групповым* (если моделей больше). Власть или богатство модели подчеркивает *парадный портрет*. Наоборот, *интимный* (от франц. слова, которое означает глубочайший, внутренний) или *камерный* (от лат. слова «камера» – комната) портрет призван «заглянуть» в душу человека, передать его таким, каким он есть для близких

Ученические работы

людей, в «домашних» условиях. В отличие от парадных, эти портреты часто небольшого размера. В прошлом были популярны портреты в образе античных богов и богинь. Обычно все мужчины хотели быть хоть немного похожими на Зевса или Геракла, а женщины – на Венеру. Такие портреты называют *аллегорическими* (от греч. слова «аллегория» – иносказание).

Значимое место занимал портрет в творчестве таких выдающихся мастеров, как Леонардо да Винчи, Рафаэль, Веласкес. Некоторые мастера, например Гейнсборо, посвятили себя почти исключительно этому жанру. Славу портретной живописи России составили художники родом из Украины: Левицкий (см. стр. 83), Боровиковский. Серию портретов и автопортретов создал Шевченко. Сейчас продолжается развитие этого жанра. К нему часто обращаются современные украинские мастера.

1. Проанализируйте портрет известной личности (поэта, писателя, художника и т. п.). Вспомните его биографию, его произведения. Какие именно черты этого человека раскрывает портрет?
2. Много старинных портретов – это, к сожалению, «портреты неизвестных». Попробуйте рассказать о характере модели одного из таких портретов, внимательно рассмотрев его.

Нарисуйте портрет друга или подруги, используя советы в учебнике на стр. 77.

Инструменты и материалы: лист бумаги, акварельные краски, карандаш, резинка, кисти.

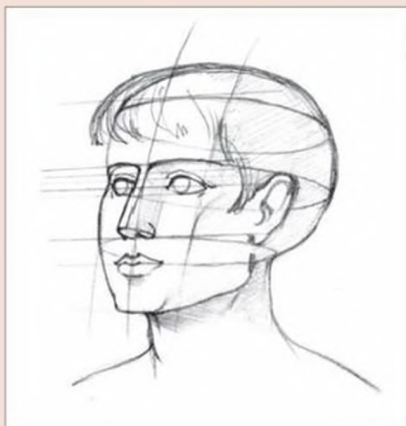
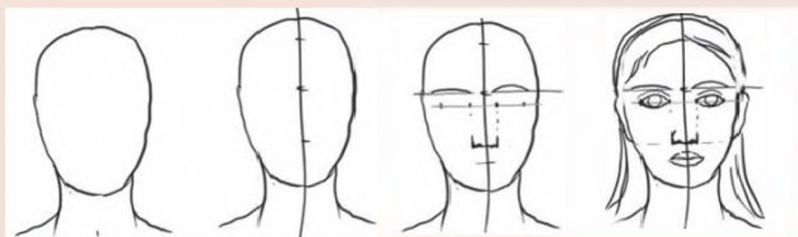
МАСТЕР-КЛАСС

ПРОПОРЦИИ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА

Считается, что расстояние от подбородка до носа такое же, как и длина носа и высота лба. Ухо начинается на уровне бровей и заканчивается на уровне носа. Середина головы проходит по нижнему краю глаз. Расстояние между глазами равно длине самого глаза и приблизительно такое же, как и ширина носа. Уголки губ немного выступают за тот уровень, где находятся ноздри.

Пропорции лица

Построение головы в ракурсе

Ян ван Эйк (около 1390–1400 – 1441) – знаменитый нидерландский живописец. Биографических сведений о нем сохранилось немного. Считается, что сначала он был миниатюристом, затем работал при дворе графа Голландского, а с 1425 г. – для герцога Бургундского Филиппа Доброго, двор которого считался самым пышным в Европе. С 1431 г. и до самой смерти мастер жил в г. Брюгге. Современники относились к Яну ван Эйку с большим уважением. Самые известные его работы – «Гентский алтарь», «Мадонна канцлера Роллена», «Мадонна каноника ван дер Пале», «Портрет супругов Арнольфини».

Ян ван Эйк.
Богоматерь. Фрагмент
«Гентского алтаря»

Огюст Ренуар (1841–1919) – французский художник. Свой творческий путь начал с росписей вееров и ширм. Ренуар – автор солнечных, оптимистических произведений, посвященных счастью жизни. Длительное непризнание, денежные проблемы, тяжелая болезнь в старости не повлияли на прекрасный мир, который создавал Ренуар в своих картинах. О Ренуаре говорили, что он пишет так, «как поет птица». Наследие художника громадно. Среди его произведений: «Ложа», «Бал в Ле Мулен де ла Галетт», «Первый выезд», «Портрет актрисы Жанны Самари», «Большие купальщицы».

Огюст Ренуар. «Портрет
актрисы Жанны Самари»

МАСТЕР-КЛАСС

РИСУНОК
НА ТОНИРОВАННОЙ БУМАГЕ

Традиционный способ работать с мелкими или карандашами – это рисование на тонированной бумаге белым цветом и сангиной. Бумага представляет средний тон, так что вы можете эффективно манипулировать тремя цветами. Эта методика известна как «a trios couleurs» (трехцветная) и является замечательным средством моделирования формы; ее нередко использовали старые мастера.

Обычный выбор бумаги для работы белым цветом и сангиной – это бежевый или цвета сливок, однако этот метод может быть применен для работы на бумаге других цветов.

Вы могли бы, например, использовать черные или белые мелки на серой или голубой бумаге, и не исключено даже применение четырех цветов одновременно.

Преимущество использования тонированной бумаги в том, что вы можете сами рисовать самые светлые места вместо того, чтобы оставлять их белыми участками, как в обычном одноцветном рисунке. В своих работах старые мастера основные блики обычно подчеркивали белым в последнюю очередь; вы же можете начать с белого, если предметы представлены в основном бликами или светлыми местами, в процессе работы постепенно переходя к более темным тонам, оставляя бумагу свободной для средних тонов. Вполне реально использовать методы растушевки, однако следует соблюдать осторожность с самого начала и стараться не покрывать бумагу слишком густо, чтобы не «засорить» поле рисунка.

Помните, что использование двух или более цветов является сутью и основой в монохромной методике; цвета используют как тон, и они не являются фактическими цветами.

Набросок Леонардо да Винчи для картины «Мадонна с пряхой»

В. Тропинин. Девушка с Подолья

И. Репин. Портрет С. Г. Драгомировой

14. ОБРАЗ В ПОРТРЕТЕ

М. Врубель. Портрет жены

Работа над портретом требует особой сосредоточенности и умения передавать характер и настроение модели. Следует помнить, что изображается человек, который имеет присущие только ему характер, взгляд, движения. В процессе работы особое внимание следует уделить глазам, так как они отражают человеческую душу. Освещенность, силуэт и движение также имеют огромное значение. Едва ли похожим будет портрет в нехарактерном ракурсе, небрежно освещенный.

Старые мастера считали, что свет должен падать немного сбоку и сверху и быть не очень ярким.

Тщательно изображают руки модели, ведь жесты могут раскрыть

А. Мурашко. Портрет девушки
в красной шляпе

А. Манастирский. Казак

ее эмоциональное состояние. У спокойного человека руки расслаблены. Если человек сосредотачивается, пальцы напрягаются, сжимаются. Правильно найденный силуэт также придает рисунку большую выразительность. Прежде всего надо следить за соотношением размера рисунка головы и всего листа.

Ракурс – положение
натуры относительно
зрителя.

Вокруг изображаемого героя должно быть достаточно просторно, чтобы рисунок был не очень большим, но и не мелким. Изображение не должно «подпрыгивать» или «падать» на листе. Не лишне будет посмотреть, как выполняли подобные задачи «старые мастера».

Для раскрытия «образа» в портрете огромное значение имеют костюм, рассказывающий о характере, профессии, эпохе, в которой происходит действие, окружающая модель среда, предметы, находящиеся рядом с моделью. И тогда между картиной и зрителем возникнет молчаливый диалог. Без единого слова портрет раскроет тайны своего героя.

1. Вспомните, портреты каких украинских и зарубежных мастеров вы видели во время посещения музея, галереи, выставки. Какой из них оказал на вас самое большое впечатление и почему?

Ученические работы

Создайте автопортрет в историческом костюме прошлого. Какой костюм будет способствовать раскрытию вашего внутреннего мира?

Инструменты и материалы: лист бумаги, гуашь или акварельные краски, карандаш, резинка, кисти, фломастеры, гелевые ручки.

План работы:

- На листе бумаги скомпонуйте (найдите соответствующее место) портретное изображение человека.
- Сравните пропорции в целом. Затем пропорции разных частей лица по отдельности: длину к высоте и ширине. Сравните их между собой (чтобы, скажем, глаза не были, как у совы, а уши, как у мыши).
- Обратите внимание на то, где находятся разные части лица на вашем рисунке, не «связывают» ли они с оси симметрии, не «подпрыгивают» ли относительно друг друга.
- Исправьте ошибки в построении.
- На палитре рядом подберите цвет, соответствующий цвету, например, фона. Начать работу красками лучше с тех цветов, которые вам наиболее понятны.
- Сравните и попробуйте воссоздать различие оттенков разных частей лица, волос.
- Определите, какая часть лица освещена наиболее ярко и как выглядит фон рядом.
- Как меняется оттенок цвета в тени и на освещенной поверхности?
- Где наиболее темная тень и не изменилось ли восприятие цвета в тени?
- Пронаблюдайте, какова разница в полутоновых соотношениях на разных поверхностях.
- Где получается самый большой контраст?

Левицкий Дмитрий Григорьевич (1735–1822) – художник-портретист. Родился в Киеве, сын украинского гравера Г. Левицкого. Позже жил в Петербурге, принимал участие в росписи Андреевской церкви в Киеве. Самые известные произведения Левицкого – «Портрет П.А. Демидова», серия парадных портретов воспитанниц Смольного института, «Портрет М. Дьяковой», «Портрет Екатерины II – законодательницы», «Портрет Н. Львова», серия портретов великих княжен – дочек императора Павла I («Портрет великой княжны Елены Павловны в детстве» и др.)

Д. Левицкий.
Портрет великой княжны
Елены Павловны в детстве

Рубенс Питер Пауэл (1577–1640) – великий фламандский художник, непревзойденный колорист. На формирование творческой индивидуальности Рубенса огромное влияние имела поездка в Италию, где художник познакомился с работами Микеланджело, Караваджо, венецианских мастеров. Рубенс работал в разных жанрах, писал религиозные композиции, мифологические сюжеты, пейзажи, портреты. Краски произведений Рубенса яркие, сочные и звонкие. Творчество этого мастера исполнено оптимизмом и жизнерадостностью. Среди картин Рубенса: «Персей и Андромеда», «Портрет Елены Фоурмен с детьми».

Питер Пауэл Рубенс.
Автопортрет с супругой

МАСТЕР-КЛАСС

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПОРТРЕТОМ

Когда вы рисуете голову человека, вам необходимо «идти» от общего к частностям. Начинайте с изображения овала лица и «шапки» волос. Сначала рисунок делайте легким, потому что в процессе работы придется кое-что менять, исправлять. Необходимо посмотреть, сколько места на бумаге занимает лицо, волосы в длину и ширину. Затем поделите лицо вертикальной осью на правую и левую части. Ось пройдет через середину лба между бровями через нос к середине подбородка. Горизонтальными линиями обозначьте уровень бровей, глаз, длину носа, уровень губ.

Рисуя портрет в ракурсе, помните, что лицо немного сокращается в перспективе. Поэтому ближний глаз будет немного больше, чем дальний. И не только глаз, но и вся ближняя часть лица. Обратите внимание на то, что линии бровей, глаз, носа и губ параллельны друг другу. Поэтому с наклоном головы все части лица «наклоняются» вместе с ней под тем же углом.

Если вы видите на некоторых рисунках, что глаза имеют один наклон, а губы другой, знайте – это произведение человека, который «считал ворон» на уроках рисования.

Делая живописный портрет подруги или друга, попробуйте уловить цвет ее или его волос, цвет лица, присущий именно им. Ведь есть люди белокожие, с белокурыми волосами и светлыми глазами. А брюнеты обычно смуглые, имеют темные глаза. Волосы тоже бывают разных оттенков: рыжеватые, каштановые, пепельные. В разном окружении на волосы падают разные рефлексы, и тогда на них появляются зеленоватые, голубоватые или рыжеватые оттенки.

Цвет кожи и волосы в тени и на освещенных участках также имеет разные оттенки. В помещении преимущественно на освещенных участках будут преобладать холодноватые оттенки, а в тени – больше теплые.

В конце работы важно оценить общее впечатление от портрета. Посмотреть, выразительно ли лицо, взгляд, достаточно ли выявлен объем головы.

Фон в портрете должен способствовать целостному восприятию образа – не быть слишком ярким, оттенять лицо, гармонично соединяться с другими цветами.

Этапы работы над портретом

МАСТЕР-КЛАСС

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД СКУЛЬПТУРНЫМ ПОРТРЕТОМ

Для лепки используют стеку – деревянную или пластмассовую лопатку длиной 15–20 см, один конец которой заточен, как карандаш, и дощечку, на которой выполняется работа. Стекой срезают лишнюю глину, заравнивают поверхность, делают углубление в форме.

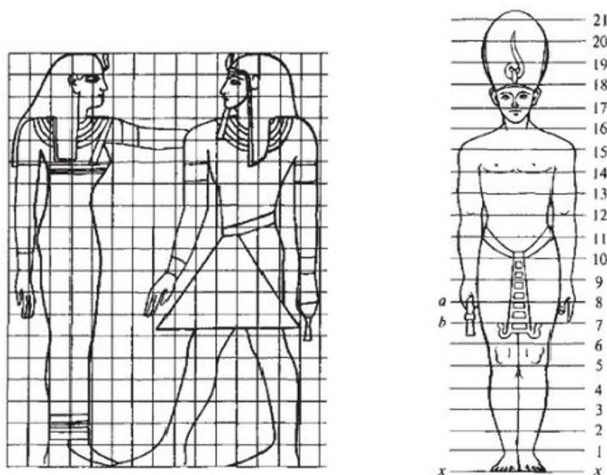
1. Перед тем как начать работу, решите, образ какого литературного героя вы хотите слепить – Русалочки или Лисы-Алисы, маленького хоббита или капитана Флинта, или кого-то другого. Сначала сделайте зарисовки карандашом, эскизы выбранного вами героя с разных сторон. Ведь скульптурный образ трехмерный, и еще до начала лепки важно представить себе, как будет выглядеть ваш герой со всех сторон.
2. Если скульптура величиной больше 20 см, то надо сделать каркас, закрепить его на подставке, он должен быть крепким, не должен деформироваться. Это может быть деревянный брусочек или металлический провод, прикрепленный к горизонтальной дощечке.
3. В начале работы необходимо определить размер изображения, а также наиболее подходящий для задуманной композиции материал – глина или пластилин. Наноса материал на каркас, надо сначала «набрать массу», то есть создать форму, напоминающую голову.
4. Далее необходимо детализировать скульптуру: вылепить глаза, прическу, нос, губы, брови. Лепить надо, начиная с крупных деталей, постепенно добавляя мелочи. Для правильного изображения вспомните все о пропорциях головы человека.
5. Творческий подход к задаче требует обратить особое внимание на настроение натуры – грусть это или радость, беспокойность или мечтательность, а также с помощью каких деталей можно наиболее полно раскрыть характер героя: выражение лица, прическа, головной убор, украшения, воротничок или какая-либо другая часть одежды вокруг шеи.

Этапы работы над скульптурным портретом

Пропорции человека по наблюдениям древних египтян

15. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРОПОРЦИЙ ЧЕЛОВЕКА

Рисование человека – наиболее интересное и вместе с тем самое сложное задание. С древних времен, когда мастера начали изображать человека, перед ними возник вопрос изучения его пропорций.

Канон (в искусстве) – совокупность норм и правил в искусстве.

Древнейшие сведения о принципах пропорций человеческого тела были найдены в гробнице пирамиды близ Мемфиса (приблизительно 3000 г. до н. э.). Нам известен

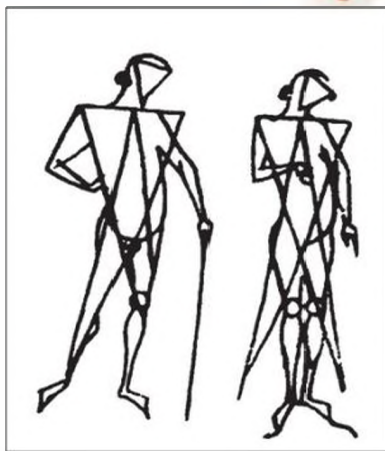
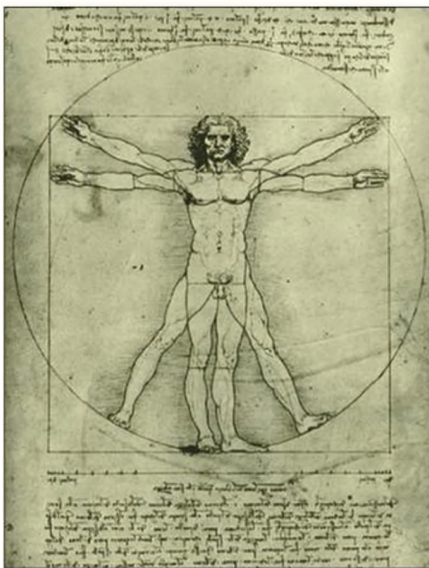
египетский канон времен фараонов.

В Древнем Египте канон человеческих пропорций выглядел как сетка квадратов по высоте в 18 единиц. Так изображали фигуру человека в полный рост, что позволяло воссоздавать пропорции в разных размерах. Два квадрата учитывали лицо, от линии роста волос до основания шеи, десять квадратов – от шеи до колен и шесть квадратов – от колен до стоп ног.

Был еще девятнадцатый квадрат, применяемый для волос, но он не считался вместе с другими частями тела.

Греки, у которых не было книжных знаний анатомии, оставили неподражаемые произведения искусства, потому что они имели представление о строении тела человека. Древнегреческие скульпторы Поликлет и Лисипп описали,

Пропорции – соотношения частей целого между собой.

Средневековые схемы
построения тела человека

Страница рукописи Леонардо да Винчи

какими должны быть пропорции тела. Эти знания оберегались традициями, передавались от учителя к ученику.

Согласно эстетическому канону Поликлета, единицей измерения тела служила высота головы: длина тела должна равняться восьми отрезкам, соответствующим высоте головы. Так же делают и современные художники.

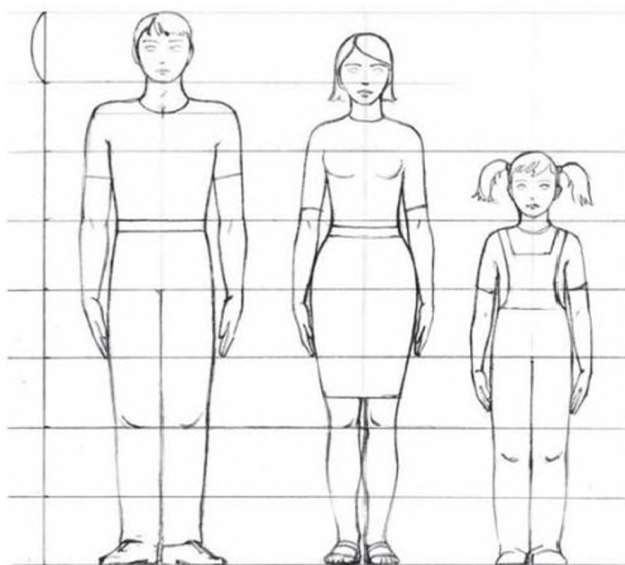
Позднее началось более глубокое изучение тела человека, и на помощь пришли знания анатомии. Леонардо да Винчи и Микеланджело в Италии, Рибера в Испании, Рубенс во Фландрии – все они в разное время, но одинаково глубоко и всесторонне изучали законы анатомии человека и оставили нам замечательные примеры своих работ. Поэтому для тех, кто начинает рисовать человека, кроме рисования с натуры, есть возможность изучения классического наследия великих мастеров.

Анатомия – наука о строении человеческого тела.

Система пропорций, разработанная Дюрером, также получила признание. В ее основу он положил рост человека (h), поделив его на следующие элементы:

$1/2h$ – верхняя половина тела от тазобедренного сустава до темени;

$1/4h$ – длина ноги от щиколотки до колена и расстояние от подбородка до пупка;

Пропорции частей тела человека, когда за единицу измерения берут высоту головы

$1/8h$ – размер головы от макушки до подбородка;

$1/10h$ – размер лица по высоте и по ширине (включая уши), длина кисти руки от запястья;

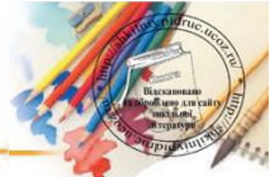
$1/12h$ – ширина лица (на уровне кончика носа).

Если пользоваться единицей измерения фигуры человека, предложенной Поликлетом, то есть высотой головы человека, то выяснится, что общая высота фигуры будет равна 7,5–8 таких единиц (в зависимости от роста), длина рук – приблизительно 3, ширина плеч – 2, длина ног – 3,5–4, длина ноги от стопы до колена – 2 единицам. Высота туловища вместе с головой равна длине ног. Длина ладони с пальцами равна длине лица (не всей головы). Локти размещены на том же уровне, что и талия человека. У мужчин, в отличие от женщин, более широкие плечи, более длинные ноги, они в основном выше ростом.

Пропорции детского тела имеют свои особенности. У грудного ребенка голова очень большая по сравнению с телом. Она вмещается в длине фигуры лишь 4 раза. Потом, когда ребенок подрастет, меняются и пропорции его тела. У детей 11–12 лет высота головы 5,5–6 раз помещается в высоте фигуры.

Применяя в своих рисунках эти наблюдения, вы сможете изобразить реального человека.

1. Когда люди начали изучать пропорции человека?
2. Какие «секреты» пропорционального рисования человека вы можете назвать?

1. Попробуйте перерисовать схему построения фигуры человека из учебника. Сравните эти пропорции с пропорциями реального человека. Выберите произведение искусства с изображением фигуры человека, которую можно хорошо рассмотреть, и сравните ее пропорции с полученными знаниями. Соблюдали ли художник пропорции тела человека в своей работе? Какую цель преследовал художник, изменив пропорции? Возможно, в те времена, когда создавалось произведение искусства, еще не было полной информации о пропорциях. Тогда представьте, что вы предложили бы изменить художнику, чтобы улучшить конечный результат.
2. Создайте своими руками куклу, используя знание пропорций тела человека. Высота головы куклы должна вмещаться в длине ее тела 8 раз.

Инструменты и материалы: нитки, куски ткани, вата, бумага, ножницы.

План работы:

- Из очень плотной ткани или бумаги скрутите столбик. Свяжите его с двух сторон. На одной стороне из ваты сделайте форму шара для головы.

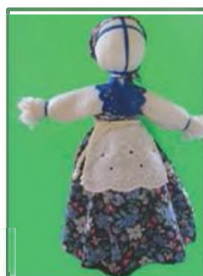

- Квадрат белой ткани наложите на ватный шарик. Свяжите его на «шее» нитью.
- Сделайте «руки» из прямоугольного лоскута. Подсоберите уголки на 1–1,5 см. Подложите края вглубь. Свяжите «ладошку» нитью.

- Возьмите ткань для одежды. Один край подложите и прошейте его. Затем сложите пополам и сшейте край. Присоберите простым швом. Это будет нижняя часть костюма.
- Наденьте на столбик нижнюю часть одежды.
- Из ниток (лен, мулине) сделайте волосы. Пришейте их по центру головы. Расправьте волосы и привяжите к шее нитью. Сделайте прическу: заплетите косу или две, ровно подстригите.
- Можно завязать платочек, надеть шляпу или другой головной убор, например корону. Как нарядить? Фантазируйте сами.

Голову, сделанную из ткани, можно разрисовать красками, придавая лицу определенные черты. Можно также изготовить голову из соленого теста, как мы это делали в пятом классе, и тоже раскрасить.

Веласкес Диего (1599–1660) – испанский художник XVII в. Работал в разных жанрах. Его знаменитая картина «Сдача Бреды» (ее называют также «Копья») изображает одну из последних значительных побед испанского оружия в Голландии. Сюжетом картины «Пряхи» стала древнегреческая легенда о мастерице-ткачихе Арахне, которая вызвала на соревнование саму богиню Афину. Веласкес был придворным художником испанского короля Филиппа IV и создал много портретов членов королевской семьи. Художник портретировал также окружение испанского короля. Среди его моделей – самые знатные аристократы страны и карлики-шуты, причем художник одинаково гуманен и к первым, и ко вторым.

Веласкес Диего. Инфанта

Тициан Вечеллио (1476–1576), «король живописцев и живописец королей», как называли его современники, – итальянский художник времен Возрождения. Тициан жил и работал в Венеции. Наследие этого художника огромно. Тициан создал многочисленные картины на мифологические сюжеты («Даная», «Венера Урбинская»). Он был прекрасным портретистом («Портрет Папы Павла III с племянниками»). Однако торжественное, оптимистичное искусство Тициана претерпело изменения. Его последние работы, например «Святой Себастьян», преисполнены сурового трагизма.

Тициан Вечеллио. Ассунта

Акира Мурата. Балерина

16. КАК ДЕЛАТЬ НАБРОСКИ

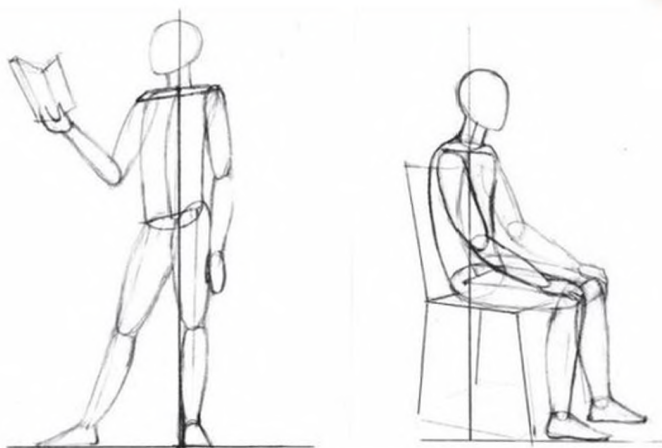

В. Серов. Портрет балерины Карсавиной. Обратите внимание, как при помощи нескольких линий переданы разные фактуры волос, одежды и кожи балерины.

Наилучшим учителем в рисовании фигуры человека была, есть и будет натура. Рисуя с натуры, не следует увлекаться сложными постановками, потому что тяжело разобратся в сложном ракурсе без глубоких специальных знаний. Работу над изображением фигуры человека нужно начать с наброска.

Набросками называют быстрые, лаконичные, небольшие по размеру зарисовки. В них передается самое существенное, общее впечатление от натуры без проработки деталей: характерные пропорции, движения, индивидуальные особенности. Обходя мелочи, которые отвлекают внимание, вам надо «поймать» основное движение, почувствовать равновесие фигуры, проследить,

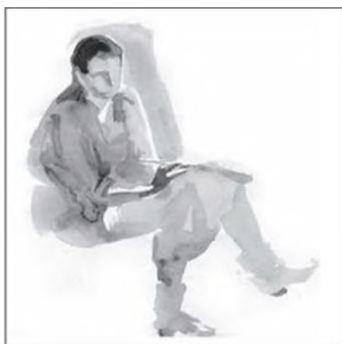

Схематическое изображение движений человека. Размещение центра тяжести чтобы она не «падала» и не напоминала «деревянную» куклу. Необходимо проверить основные пропорции. Складки одежды практически никогда не бывают случайными: они подчеркивают телосложение и движения человека.

В наброске следует показать самые характерные черты людей, главные тональные соотношения. Вы их хорошо увидите, если посмотрите на натуру немного прищуренным глазом – все «второстепенное» будто затуманивается.

Рисуя фигуру стоящего человека, особое внимание надо обращать на движения плеч, туловища, а не только рук или ног. Фигуру сидящего человека следует компоновать вместе со стулом, креслом, чтобы она не выглядела висящей в воздухе.

Примеры набросков

1. На переменах между уроками сделайте наброски фигур своих одноклассников.
2. Понаблюдайте, как складки на одежде подчеркивают движения, позу человека.

Сделайте несколько набросков фигуры человека с натуры. Сравните пропорции разных людей. Какие у них особенности, чем они отличаются?

Инструменты и материалы: лист бумаги, гуашь или акварельные краски, карандаш, резинка, кисти, фломастеры, гелевые ручки.

План работы:

- На листе бумаги скомпонуйте (найдите соответствующее место) изображение фигуры человека.
- Сравните ее пропорции в целом.
- Сравните пропорции разных частей тела человека каждой отдельно: длину к высоте и ширине. Сравните их между собой (чтобы, например, руки не получились длиннее, чем ноги).
- Обратите внимание на то, где находится центр тяжести вашего рисунка, не «падает» ли ваша модель.
- Исправьте ошибки в построении.
- Делая следующий набросок, обратите особое внимание на отличия между разными людьми.

Ученическая работа

Врубель Михаил Александрович (1856–1910) – выдающийся русский художник. В 1884 г. принимал участие в реставрации древних фресок Кирилловской церкви в Киеве и выполнил несколько самостоятельных композиций («Богоматерь с младенцем», «Сошествие Святого Духа на апостолов»). В 1887 г. создал акварельные эскизы («Воскресение», «Надгробный плач») для росписей киевского Владимирского собора, которые остались неосуществленными. Принимал участие в реставрации купольной росписи Софийского собора. Автор известных картин «Девочка на фоне персидского ковра», «Сидящий демон», «Пан», «Царевна-Лебедь», портретов, панно «Микула Селянинович» и «Принцесса Грёза», скульптурных (керамических) произведений.

М. Врубель.
Ангел с кадилом
и свечой

17. КУКЛА – ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ ОБРАЗА ЧЕЛОВЕКА. СИМВОЛИКА УКРАИНСКИХ НАРОДНЫХ КУКОЛ

Кукла как детская игрушка и оберег семьи и рода, как могущественный магический талисман и символ связи между поколениями известна во многих традиционных культурах Земли. Куклы разных народов отличаются внешне и материалом, из которого сделаны: где-то каменные или деревянные, где-то глиняные, а еще где-то – тряпичные (сделаны из ткани). Главное назначение куклы – оберегать от зла и нечистых помыслов.

В мифах многих народов первыми людьми были куклы, созданные из глины или дерева, оживленные богами. Например, в украинской сказке «Телесик» мужчина и женщина, у которых нет детей, делают куклу из дерева, баюкают ее в колыбели, и потом кукла превращается в ребенка.

До наших дней дошли изображения определенных стихий или символов природы из травы или дерева – Купала и Марена, символы Воды и Огня на празднике Ивана Купала, Масляница, когда провожают зиму и встречают весну. Даже огородные чучела, которые и сейчас ставят на огородах для отпугивания воробьев, первоначально были священными куклами – охранниками жилья и усадьбы от злых духов.

Куклы-крупенички.
Внутри куклы заполнены
различным зерном.

Оберег – предмет, наделенный магическим свойством оберегать, защищать своего хозяина от бед и нечистой силы.

Однако есть кукла, которую в той или иной форме знали на всех континентах. Это мотанная, или узловая, кукла, изготовленная из мягкого материала – кожи или ткани и из нитей. Очевидно, первые такие куклы делали из травы или соломы, а со временем, с распространением ткачества, начали использовать ткань и пряжу.

Кукла-мотанка – один из древнейших символов украинской культуры.

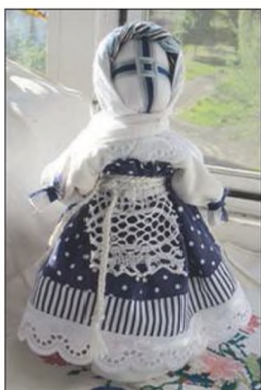
Кукла выполняла важную функцию – оберега. Название «кукла-мотанка» связано с тем, что технология изготовления состоит не в шитье, а в наматывании нитей и лент. К умению делать такие куклы относились очень ответственно и потому учили этому умению с детства.

Очень часто люди создавали куклы для того, чтобы отвести беду или болезнь от человека или семьи. В связи с этим принято было делать фигурки без лиц, чтобы действительно оберегали. Ни в коем случае не разрешалось

придавать кукле человеческие черты лица, поскольку она ни на кого не должна быть похожа, чтобы не причинить вреда.

Кукла-мотанка выполняет много функций. Так, к примеру, считают, что кукла – это посредник между живыми и теми, кого в этом мире уже нет или, наоборот, кто еще не появился. Особое внимание уделяли свадебным куклам-мотанкам. Они были одеты согласно всем свадебным традициям, обязательно в паре и не только служили оберегами новой семьи, но и были символом продолжения рода. Когда невеста выходила замуж, ей разрешалось играть в куклы до тех пор, пока не появятся свои дети, при этом чем больше играла, тем лучше. Это сулило появление в семье здоровых и крепких деток. Когда рождались младенцы, куклы-мотанки, естественно, передавались им.

Согласно верованиям, если человек заболел, ему давали специально сделанную мотанку. После выздоровления куклу сжигали, считая, что она переняла на себя всю немощь. Часто готовили кукол для многочисленных ритуалов. При этом в куклу вплетали все те предметы, от которых человек хотел избавиться, и затем ее топили в воде или сжигали на костре.

Куклы-мотанки

Каждая кукла-мотанка должна была быть одета в вышиванку, юбку и запаску. Все элементы подбираются согласно региональным и географическим особенностям, при этом каждый из них отдельно также играет роль оберега. Так, например, юбка является символом земли, рубашка означает три жизненные вехи – прошлое, настоящее и будущее. Обязательны также такие атрибуты, как разнообразные ожерелья или вышитые сорочки, воплощающие благосостояние и процветание. И, конечно же, неотъемлемый элемент одежды – головной убор. Это может быть шапка, платок или что-нибудь другое, но головной убор обязательно должен быть в наличии на кукле, потому что он символизирует связь с небом.

Кроме куклы-мотанки, у нас в Украине были распространены и другие традиционные куклы-обереги – куклы-крупенички (наполненные крупой), куклы-столбушки. Делать их несложно. Итак, давайте попробуем!

1. Какую функцию выполняла кукла-мотанка в народной традиции?
2. Какими символами наполнена мотанка?

Создайте куклу-столбушку своими руками, пользуясь советами на страницах 100, 101.

Инструменты и материалы: нитки, лоскуты ткани, вата, бумага, ножницы.

МАСТЕР-КЛАСС

ЭТАПЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КУКЛЫ-СТОЛБУШКИ ДЛЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ВЕРТЕПА

Для куклы вам понадобится лоскут белой ткани (бязь, ситец) размером 15х15 см – это будет голова куклы, лоскуты цветной ткани: 9х9 см для ручек и для одежды, небольшой кусочек синтепона или ваты, нитки для сматывания куклы (акрил, шерсть, лен, хлопок – на ваше усмотрение), моток ниток мулине, если вы захотите сделать вашу куклу с волосами.

Для основы куклы можно использовать готовый картонный столбик (от кулинарной фольги или пленки), на который снизу приклеиваем подставку из плотного картона.

Голову и ручки делаем так, как изображено на рисунке. Внутрь «ручек» можно поместить проволоку, чтобы можно было моделировать движения. Собираем в складки юбочку или другую одежду и приматываем к столбику.

Можно сделать кукле волосы из мулине. Перевязываем нитью место, где будет пробор, и разрезаем моток с противоположной стороны. Формируем парик. Накладываем парик на голову куклы, расправляя нити. Подобным образом из ниток делается и борода для кукол, которые изображают мужчин.

Одежду для каждого героя вертепа нужно продумать, сделать эскизы, зарисовки...

КУКЛЫ-СТОЛБУШКИ ДЛЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ВЕРТЕПА (общий вид)

18. ИСКУССТВО ОФОРМЛЕНИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО СПЕКТАКЛЯ. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕРТЕП

Возникнув в Западной Европе в глубинах XV в., вертепное представление через Польшу попало к нам, в Украину. И уже с XVII в. Рождественские праздники не проходили без вертепа. Название связано с тем, что первые кукольные спектакли инсценировали библейский сюжет о рождении Христа в Вифлеемской пещере (вертеп по-древнеславянски – пещера).

Сначала это был кукольный спектакль о Рождестве Иисуса Христа, со временем превратившийся в истинно театральное действо. За три века существования сюжет остался почти неизменным: сперва разыгрывались события, связанные с рождением Иисуса, – благовещение ангелов, поклонение волхвов и пастухов, три царя преподносят дары. Затем действие переходило в покои царя Ирода: там велись разговоры с волхвами, воинами, Смертью. Народное воображение в этой части спектакля дополняло классические сюжеты комическими сценками из народного быта. Действие заканчивалось в аду, куда попадал царь Ирод и где его вместе с другими грешниками мучили черти.

Сначала конструкция театральной ширмы повторяла действие спектакля. Это был игрушечный домик в три яруса: верхний – рождественские ясли со Святым семейством – Девой

Вертепная пещера

Богоматерь с младенцем Иисусом в яслях

Цари с дарами

Марией, Святым Иосифом и младенцем Иисусом, средний – палаты царя Ирода, нижний – ад с чертями. Интересно, что действующие лица верхнего яруса имели возможность спускаться и общаться с персонажами среднего. Также жители нижнего яруса могли подниматься на средний. Но никогда жизнь верхнего и нижнего ярусов не пересекалась, поскольку ни при каких обстоятельствах добро не может «общаться» со злом.

Со временем игрушечную сцену с куклами делали лишь для верхнего яруса, а остальных персонажей играли народные актеры – студенты, молодежь, дети, которые ходили с колядниками.

Старинные куклы делали из деревянных брусочков, на которые надевали самодельную одежду из лоскутов ткани. Под эту импровизированную одежду подкладывали вату, чтобы придать куклам объем. Снизу деревянный брусочек заканчивался подставкой, чтобы кукла могла стоять. Ткани, применявшиеся для костюмов, подчеркивали особенности сценического образа этих кукол: клочок старинного сукна для мантии Ирода, золотистая бумага для лат воина, кусочки золотой парчи – для одежды Ангела. Волосы делали из льняных ниток, а крылья – из перьев. Головы кукол лепили из глины и разрисовывали довольно схематично. То есть все делали из подручных материалов. Такой персонаж, как Смерть, был самым большим и должен был наводить ужас. А черт, скорее, вызывал смех. Именно он относил главного вора – царя Ирода – в ад. Пастухи – это персонажи, наиболее близкие к простым людям, поэтому их костюмам придавали черты народной одежды. Волхвы, или

три царя, обязательно имели с собой подарки, которые они приносили младенцу Иисусу. И последнее – Рождественская звезда, которую делали из фольги или другого блестящего материала и закрепляли сверху над сценой.

Как видите – ничего сложного. Немного фантазии и сердечного тепла, и все это можно сделать самому или общими усилиями одноклассников, чтобы украсить классную комнату или свое жилище к Рождественским праздникам. Для самой сцены можно использовать картонную коробку больших размеров. Декорации, то есть внутренние стенки, можно разрисовать красками. Головы для кукол слепить из цветного пластилина или соленого теста.

Но главное – сценический костюм и тот образ, который вы создадите с его помощью.

Вспомните колядки, которые вы изучали на уроках украинской литературы. Вместе со своими друзьями инсценируйте их.

Глиняные фигурки царей в одежде из ткани

Всем классом распределите между собой обязанности и создайте рождественский вертеп.

Персонажи для вертепа следующие: ангелы с крыльями, один с лилией, Мария с младенцем, Иосиф, пастухи, Ирод в бархатной одежде с короной, охрана Ирода в латах, вооруженные, три царя в парчовой одежде с коронами, черт черный с хвостом и рогами, Смерть — скелет с косой, солдат, Коза, поп, запорожец, крестьяне. Приготовьте все необходимые материалы для создания интерьера стаенки и костюмов для действующих персонажей. Куклы можно сделать собственноручно по схеме в учебнике.

Инструменты и материалы: лист бумаги, гуашь или акварельные краски, карандаш, резинка, кисти, фломастеры, гелевые ручки.

План работы:

- Нарисуйте эскиз костюма избранного персонажа.
- Определите по эскизу, из каких материалов будете его делать.
- На куклу примерьте необходимое количество материала и сшейте (или склейте) разные части костюма.
- Отдельно создайте детали костюмов (корона, волосы, крылья и т. п.).

Для стаенки:

- Сделайте эскиз интерьера, в котором определите, какие части декорации будут нарисованы, а какие — объемны. Объемные части сделайте из бумаги, пенопласта или других подручных материалов и покрасьте в цвета, совпадающие с цветами плоскостного изображения, будто продолжающие его, — таким образом создается иллюзия пространства. Сделайте Рождественскую звезду из фольги. Расположите персонажи по своим местам на сцене.

В создании рождественской стаенки использованы работы, сделанные ранее на уроках пейзажа, скульптуры и др.

Виллем Кальф. Натюрморт с наutilusом.

Настоящая «тихая жизнь». Вещи словно ведут молчаливую беседу между собой.

имел особое значение. Например, белая роза или лилия символизировали душевную чистоту, пальма — вечность, человеческий череп — смерть. Предметы словно рассказывали зрителю о своем владельце или дополняли содержание сюжета. Однако изображение вещей не было главной целью мастеров прошлого.

Впервые натюрморт приобрел самостоятельное значение в VI в. в Китае как «живопись цветов». Китайцы восхищались красотой природы, но вместе с тем отдавали должное мастерству художника. В картине будто объединялись мастерство человека и красота природы. В Европе натюрморт выделился в отдельный жанр в конце XVI в. История европейского на-

В. Шишко. Фиалки

тюрморта начинается со станковой картины итальянского художника Караваджо «Корзина с фруктами» (1590-е годы).

В XVII в. натюрморт широко распространился в искусстве стран Западной Европы. Истинный расцвет этого жанра был в Нидерландах и Фландрии (современная Бельгия) в XVII в. Ему даже придумали другое название – *Stilleven* – «тихая жизнь», намекая, что вещи живут особой жизнью и могут кое-что

Т. Хитрова. Летний натюрморт

К. Белокур. Завтрак

рассказать о своем владельце. Нидерландские натюрмористы относились к своему делу настолько серьезно, что работали всю жизнь над какой-либо одной разновидностью натюрморта. Были такие художники, которые изображали лишь цветы, другие – музыкальные инструменты или дичь. Один путешественник писал, что в Нидерландах картины ценятся дороже, чем украшения из драгоценных камней и золота. Многие из этих картин были натюрмортами. Их можно рассматривать часами и находить все новые и новые детали.

Более реальными, чем настоящие, выглядят на картинах чрезвычайно мастерски выполненные зрелые, налитые соком фрукты. словно живые стоят цветы, а вокруг них порхают бабочки, которых так и хочется поймать. На рубеже XIX–XX вв. натюрморт приобретает новое значение: он воссоздает эмоциональное состояние автора, его взгляды на современные события, на проблемы человеческой жизни. Таким сложным содержанием наполнены натюрморты Ван Гога, Сезанна и многих других художников XX в.

1. Вспомните, натюрморты каких украинских и зарубежных мастеров вы видели при посещении музея, галереи, выставки. Какой из них произвел на вас самое большое впечатление и почему?
2. Каких известных натюрмористов прошлого вы можете назвать?

Нарисуйте натюрморт в теплом или холодном колорите.

Инструменты и материалы: лист бумаги, гуашь или акварельные краски, карандаш, резинка, кисти, фломастеры, гелевые ручки.

План работы:

- На листе бумаги скомпонуйте (найдите соответствующее место) изображение.
- Сравните пропорции разных частей изображения каждой в отдельности: длину к высоте и ширине. Исправьте ошибки в построении.
- Подготовьте рисунок к дальнейшей работе: сотрите все вспомогательные линии, которые вы использовали для построения, лишние линии.
- На палитре рядом подберите цвет, отвечающий цвету, например, фона. Начать работу красками лучше с тех цветов, которые вам наиболее понятны.
- Сравните и попробуйте воссоздать различие оттенков разных частей натюрморта.
- Определите, какая поверхность освещена наиболее ярко и как выглядит фон рядом.
- Меняется ли оттенок цвета в тени и на освещенной поверхности?
- Где наиболее темная тень и не изменилось ли восприятие цвета фона рядом с тенью, каковы полутоновые соотношения на разных плоскостях? Где создается самый большой контраст?

К. Коровин. Розы и фиалки

Коровин Константин Алексеевич (1861–1939) – русский художник. Его искусство преисполнено чрезвычайного оптимизма, постоянного восхищения красотой жизни. На энергичную живописную манеру Коровина имели влияние французские художники. Мастер работал почти во всех жанрах – он писал бытовые сцены, пейзажи, портреты, выполнял театральные декорации. К натюрморту Коровин обратился в 1900-х годах – и наполнил изображение «мертвой природы» энергией жизни («Рыбы, вино и фрукты», 1916). Один из любимых мотивов Коровина-натюрмориста –

букеты роз на фоне моря, к которому он обращался много раз.

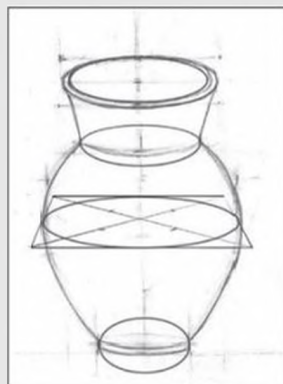

ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ!

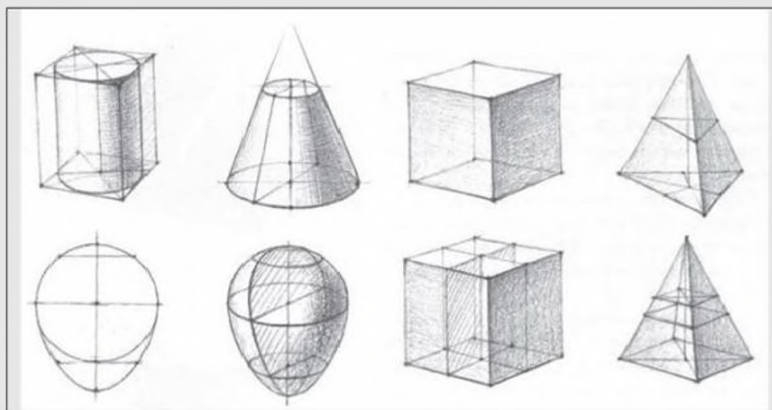
Все предметы, которые мы изображаем на натюрмортах, подобны простым геометрическим формам. Куб, цилиндр, шар, конус, пирамида – эти фигуры или их объединение, если хорошо присмотреться, можно рассмотреть почти во всех предметах, окружающих нас. Они являются будто основой предметов. Так, присмотревшись внимательно к лампе, замечаем, что она состоит из цилиндров (верхняя и нижняя части) и шара (средняя часть).

Выдающийся художник Возрождения Леонардо да Винчи определял принцип рисования так: «Знать то, что рисуешь, но рисовать то, что видишь».

Для того чтобы нарисовать эллипс, достаточно построить квадрат, с помощью его диагоналей определить центр и вписать в него круг через середину каждой стороны и трети диагоналей.

А. Валаер-Костер. Натюрморт с предметами искусства

20. НАТЮРМОРТ ТЕМАТИЧЕСКИЙ

По своему назначению натюрморты могут быть как учебные, так и творческие, хотя одно не исключает другое. Рисуя учебный натюрморт, ученику приходится решать и творческие задачи – от композиции до завершения рисунка.

Творчество в работе над натюрмортом начинается с выбора темы, замысла будущего произведения. Мы сами размещаем выбранные предметы: мы передвигаем их, меняем местами, заменяем один другим, пока не получится то, что нам кажется совершенным. Рисуя эти вещи, мы стараемся передать форму, объем предметов, материал, из которого они сделаны.

Глядя на произведения старых и современных мастеров натюрморта, можно заметить важную закономерность: все вещи, изображенные на натюрморте, объединены общим содержанием, темой. Подбор вещей – не случайность. Каждая вещь по смыслу должна дополнять другие, как голос в хоре. Если, например, к столовому ножу и буханке хлеба добавить веник, то станет понятно, что он здесь ни к чему. А вот к ведру, табурету и тряпке он будет логическим дополнением.

Мы должны тщательно отбирать предметы, чтобы они соотносились по размеру и цвету. Маленькие предметы не стоит рисо-

Ян Давидс де Хем. Натюрморт с черепом

вать рядом с очень большими. Их просто не будет видно. А благородный сдержанный цвет рядом с ярким, чистым будет выглядеть серым, грязным.

Количество предметов должно быть ограничено, чтобы натюрморт не был переполнен чем-то лишним. Вещи иногда заслоняют друг друга, что мешает выразить замысел. Иногда наоборот, размещенные слишком далеко, они кажутся будто случайно рассыпанными.

Реализовать замысел художника должно помочь также освещение. Нужно выбирать такое освещение, при котором предметы выглядели бы выразительно. В общем, прежде чем изображать какой-нибудь натюрморт, необходимо решить, что мы с его помощью хотим передать, какую страницу разнообразия жизни отобразить, какие вещи станут

Виллем де Портер. Натюрморт с оружием и флагами

Е. Вилкова. Натюрморт со свечой и старой иконой

А. Михайлов. Натюрморт с глобусом

«актерами» нашего рассказа, поскольку через них художник воссоздает среду, показывает вкусы, профессию и даже характер людей, которым эти вещи принадлежали.

1. Рассмотрите натюрморты на с. 112–114. Какая цветовая гамма преобладает? Какое настроение они передают? Какое название вы бы им дали? О чем рассказывают вещи на этих натюрмортах?
2. Можно ли отнести к тематическому ваш любимый натюрморт?

Ученическая работа. Лето (гуашь)

Ученическая работа. В селе (карандаш)

Ученическая работа. Искусство (акварель)

Ученическая работа. Утро (акварель)

Подберите тему будущего натюрморта. Какие предметы вы выберете для раскрытия темы? Что каждый из предметов будет символизировать? Какой колорит лучше подчеркнет тему натюрморта?

План работы:

- На листе бумаги скомпонуйте (найдите соответствующее место) изображение.
- Сравните пропорции разных частей изображения каждой в отдельности: длину к высоте и ширине. Исправьте ошибки.
- Подготовьте рисунок к работе: сотрите все вспомогательные линии, которые вы использовали для построения, лишние линии.
- На палитре рядом подберите цвет, отвечающий цвету, например, фона.
- Сравните и попробуйте воссоздать различие оттенков разных частей натюрморта.
- Определите, какая поверхность, часть натюрморта освещена наиболее ярко и как окрашен фон рядом.
- Как меняется оттенок цвета в тени и на освещенной поверхности? Где самая темная часть натюрморта?
- Пронаблюдайте, какая разница полутоновых соотношений на разных поверхностях.
- Где создается самый большой контраст?
- В конце работы посмотрите на результат в целом – нет ли каких-либо деталей, которые бы мешали восприятию работы на небольшом расстоянии. Для этого отойдите на пару шагов и посмотрите на работу издали. Слишком светлые участки пригасите, слишком темные немного осветлите, если увидите, что в ходе работы исказились пропорции, – исправьте.

Жан Батист Симеон Шарден.
Натюрморт с фарфоровым кувшином

Шарден Жан Батист Симеон (1699–1779) – французский художник. Круг тем Шардена – бытовые сцены и натюрморты, а также портреты (в основном автопортреты). Картины мастера воссоздают спокойную будничную жизнь, лишенную внешнего лоска, но преисполненную маленьких радостей («Молитва перед обедом», «Карточный домик», «Возвращение с рынка», «Мальчик с юлой»). Его натюрморты

часто состоят из обычных предметов – фруктов и кухонной утвари, в которых мастер, однако, находит красоту и даже таинственность («Корзина с персиками», «Десерт (Бриош)», «Медный бак»). Своеобразное исключение – «Натюрморт с атрибутами искусства».

ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ

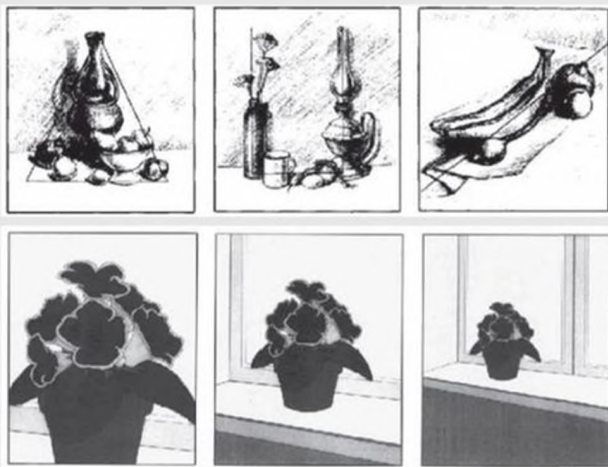
КОМПОЗИЦИЯ НАТЮРМОРТА

И об одном предмете можно «рассказать» по-разному: изобразить его крупно на переднем плане, показать средний план или нарисовать этот предмет мелко на дальнем плане. Все зависит от замысла художника.

Даже на одинаковом формате листа впечатление от натюрморта возникает самое разное. Это происходит потому, что композиция каждого натюрморта, в том случае, когда он создан с использованием симметрии, вызывает ощущение постоянства, равновесия, покоя. Асимметрическое или диагональное размещение предметов передает движение, беспокойство, неуравновешенность частей композиции.

Не следует думать, что предметы в натюрморте нужно обязательно располагать по схеме. Оригинальное композиционное решение может возникнуть случайно, например, яблоки рассыпались красиво на столе. Надо учиться видеть красоту обычных вещей, развивать свое композиционное мышление.

В композиции натюрморта старайтесь научиться видеть общую форму группы предметов, ансамбль форм, а не значительность каждой формы отдельно. Это поможет правильно разместить натюрморт на листе, достичь его целостности.

Схемы из книги Сокольниковой Н.М.
«Изобразительное искусство. Основы композиции».

МАСТЕР-КЛАСС

ОБЩИЕ ПРАВИЛА РИСОВАНИЯ С НАТУРЫ

Рисуя с натуры, необходимо руководствоваться следующими правилами.

1. Лист бумаги должен размещаться перпендикулярно к лучу зрения. Нельзя во время работы поворачивать лист бумаги.
2. Начинать рисовать нужно легкими, едва заметными линиями.
3. В процессе работы необходимо идти от общего к частному, от большой формы к деталям, а в конце работы возвращаться снова к общему, подчиняя детали целому.
4. Все время необходимо проверять и уточнять пропорции предметов во всех их частях и на всех этапах работы, а обнаруженные ошибки исправлять немедленно.
5. Весь рисунок выполняется одновременно. Нельзя заканчивать его частями.
6. Во время работы надо все время сравнивать предметы между собой по размеру и освещенности, находить и строить пропорциональные соотношения в рисунке. Нельзя сравнивать по отдельности какую-либо деталь рисунка с той же деталью в натуре, сравнивать надо несколько соотношений в натуре с соответствующими на рисунке.
7. Изображая натуру, надо думать о сущности рисунка: точности пропорций, конструкции, о перспективном построении, выявлении главного и характерного.
8. Целостность тональных отношений в рисунке доводится на последней стадии – обобщением.

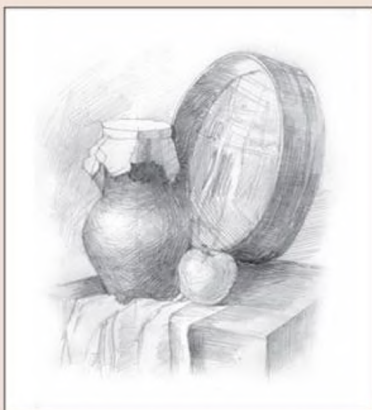
Кратко напомним черты, определяющие целостность изображения:

- а) точность перспективного построения;
 - б) тщательная проработка и четкость переднего плана;
 - в) постепенное ослабление степени освещенности с удалением формы в глубину рисунка;
 - г) значительная проработанность поверхности на переднем плане и обобщенность затененных поверхностей;
 - д) выдержанность тональных соотношений в изображении.
9. Во время рисования с натуры следует подчеркнуть роль художественных материалов. Не все можно изображать первым попавшимся материалом. У каждого материала могут быть особенные эстетические особенности (не менее важные,

чем его прикладные полезные качества). Например, подготовка рисунка для фрески обычно выполняется углем, но не карандашом. Эскизы для линогравюры делают в основном тушью, чтобы приблизиться к материалу, в котором будет реализован замысел. Эстетические качества материала состоят в способности того или иного материала как-либо влиять на наши чувства. Художник в своем творчестве обращается к тому материалу, который лучше способствует реализации художественного замысла. Это касается как скульптуры, так и живописи или графики.

Этапы работы над рисунком

В. Дроницин. Натюрморт со скрипкой. Фото

21. НАТЮРМОРТ В РАЗНЫХ ВИДАХ ИСКУССТВА

С. Железняк. Арбуз и астры.
Живопись: холст, масло

Живописный натюрморт, конечно, самый популярный. Ведь именно он позволяет не только передать форму предметов и особенности их освещения, но и воссоздать почти такими, какими они являются на самом деле. Фрукты, стеклянная и даже серебряная посуда, вышитые ткани – все это натюрмористы прошлого умели передавать с удивительным мастерством. Много замечательных натюрмортов создают и современные живописцы.

Натюрморт как жанр существует не только в живописи. Графические натюрморты, выполненные акварелью или гуашью, могут быть не менее яркими. Однако такие графические техники, как линорит или офорт, требуют от натюрмориста особого мас-

Фернандо Ботеро. Натюрморт с арбузом.
Скульптура: бронза

Джакомо Манцу. Стул с фруктами.
Скульптура: бронза

терства – ведь в его произведении не будет цвета или он будет довольно условным. Поэтому другие художественные средства – линия, пятно, освещение, а также удачная композиция – становятся особенно важными. Удачные графические натюрморты бывают иногда даже более выразительны, чем живописные, ведь замысел художника ощущается в них лучше.

Скульптурные натюрморты создают очень редко, обычно как эксперимент. Правда, этот жанр довольно популярен в декоративной скульптуре. Наверное, вы видели в старинных

Н. Пухинда. Осенний натюрморт.
Графика: акварель, гуашь

И. Кир. Натюрморт со стеклянной посудой.
Графика: пастель

О. Давыдова. Натюрморт. Графика: линогравюра

парках мраморные вазы, иногда даже с цветами и фруктами (конечно же, мраморными). Рельеф, изображающий книги, может украсить библиотеку, а скульптурное изображение различных научных приборов – памятник известному ученому.

В декоративно-прикладном искусстве очень популярны изображения цветов. Их можно считать натюрмортами. Украинская художница Екатерина Белокур создавала и истинные натюрморты, с овощами, фруктами, кувшинами и караваем хлеба.

Натюрморт-инсталляция с различными предметами театральной жизни

Жанр натюрморта существует также и в художественной фотографии. Нынче он чрезвычайно популярен и распространен, ведь рекламные фотографии посуды или, например, фотографии блюд в кулинарных книгах – это именно натюрморты! К этому жанру обращаются и современные фотохудожники. Нередко они даже отказываются от цвета, создавая черно-белые снимки, – и именно так раскрывают красоту и загадочность обычных вещей.

Ученические работы:

1. Натюрморт выполнен тушью, кистью и гелевой ручкой.
2. Натюрморт выполнен пастелью на тонированной бумаге.
3. Натюрморт выполнен акварелью.

1. Почему живописный натюрморт является самым популярным?
2. В каких еще видах искусства существует жанр натюрморта?

Создайте натюрморт в избранном виде искусства: можно создать живописное изображение, графическое произведение или даже скульптуру или скульптурный рельеф.

Инструменты и материалы: лист бумаги, гуашь или акварельные краски, карандаш, резинка, кисти, фломастеры, гелевые ручки.

План работы:

- На листе бумаги скомпонуйте (найдите соответствующее место) изображение.
- Сравните пропорции разных частей изображения каждой в отдельности: длину к высоте и ширине.
- Исправьте ошибки в построении.
- Подготовьте рисунок к дальнейшей работе: сотрите все вспомогательные линии, использованные вами для построения, а также лишние линии.
- На палитре рядом подберите цвет, отвечающий цвету, например, фона. Начать работу красками лучше с тех цветов, которые вам наиболее понятны.
- Сравните и попробуйте воссоздать различие цветовых оттенков разных частей натюрморта.

МАСТЕР-КЛАСС

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД НАТЮРМОРТОМ

Для работы с красками надо подготовить бумагу. Можно воспользоваться альбомом с плотными листами бумаги. Чтобы бумага не деформировалась от воды во время работы, лист лучше наклеить по периметру (если есть такая возможность) на дощечку-планшет или использовать специальную склейку из акварельной бумаги, которую можно приобрести в магазине.

1. На лист попробуйте нанести линейное изображение натюрморта или другой натуры. Это делается с учетом требований композиции (они были рассмотрены при описании этапов работы над рисунком). Рисунок под живописную работу должен быть легким, без штриховки и лишних линий, чистым.
2. Перед тем как начать работать красками, полезно сделать быстрый этюд – впечатление от постановки (натуры). Этот этюд нужен потому, что в процессе работы глаза постепенно устают и перестают воспринимать цвет с изначальной свежестью. А первое эмоциональное впечатление от цветовых соотношений будет храниться в этюде.
3. Начинайте писать красками по всей плоскости листа, широко, без лишней детализации, оставляя нетронутыми только места бликов. Во время первой прописки не злоупотребляйте «сложными» цветами, потому что может возникнуть ощущение «загрязненности» цвета.
4. Дальнейшая работа состоит в непрерывном сравнении тональных и цветовых соотношений. Вам нужно определить, где теплые цвета, где холодные, где в натуре самое темное место, а где – самое светлое. Эти места будут ориентирами в вашей дальнейшей работе.
5. Постепенно продвигаясь к завершению будущего натюрморта, вы можете заметить какую-то ошибку в цвете. Тогда на палитре найдите такой оттенок, который можно добавить к изображению, чтобы оно стало больше похожим на натуру. Например, заметив, что фон в работе холоднее, чем в натуре, достаточно перекрыть его тонким слоем краски теплого цвета. Дополнив друг друга, верхний и нижний слои краски дадут нужный оттенок. Такое прозрачное перекрытие одного цвета другим называется лессировкой.

Писать тени необходимо так, чтоб они не получились грязными, черными. Каждая тень имеет свой цвет. Отрабатывать детали красками будет намного труднее, чем карандашом. Для этого надо иметь кисточку с тоненьким кончиком. Как и в рисунке, работа выполняется от общего к частному, к мелочам, а затем в обратном порядке – к обобщениям. В конце внимательно все сравните и определите самые светлые места, «пригасив» то, что мешает, углубите самые темные пятна, если они недостаточно темны, сравните цветовые соотношения.

Рисунок карандашом

Первая прописка

Проработка тональных цветовых соотношений в натюрморте

Законченная работа

Раздел 4. СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Питер Брейгель-старший. Крестьянский танец. Питер Брейгель так выразительно изображал быт крестьян, что даже получил прозвище Мужичкий.

22. СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТИНА. БЫТОВОЙ ЖАНР

На уроках литературы вам встречался термин *сюжет*. Его значение, наверное, не вызвало никаких трудностей. Сюжет – это то, о чем рассказывается в произведении. Можно ли употреблять это слово относительно картины или рисунка? Можно, если мы видим на них изображение событий. Сюжет художественного произведения чрезвычайно важен, хотя он и не главный.

Икона – изображение сцены или персонажа из Святого Писания, выполненное по правилам – канонам, принятым церковью.

Великие мастера, обращаясь к традиционным сюжетам, каждый раз находят в них что-то новое, важное для своей эпохи. Мастера Средневековья могли объединить в картине несколько событий, произошедших с одним и тем же персонажем. Тогда его изображение возникало в композиции несколько раз. А по краям

Сандро Боттичелли. Сцены из жизни святого Зиновия. Художник изобразил своего героя трижды, причем два раза – даже в одинаковой одежде.

иконы изображали будто бы окошечка (клейма), в которых размещали разные эпизоды из жизни героя картины, например чудеса, которые сотворил этот святой.

Во времена Возрождения художники стали изображать на картине только один эпизод – тот, который они считали главным и который емко выражал содержание сюжета.

Художественные произведения, отображающие повседневную жизнь, относятся к бытовому жанру. Иногда их просто называют жанровыми.

Бытовые сцены появились еще во времена неолита, у первобытных художников. Позднее очень тщательно фиксировали все подробности своего быта и древние египтяне. Бытовыми сценами часто украшали греческие вазы. Во времена Средневековья и Возрождения художники старались приблизить

Дионисий. Митрополит Алексей с житием

Жан-Франсуа Милле. Сборщицы колосьев

библейские сюжеты к современному им быту. Персонажи Библии и Евангелий были одеты так, как одевались средневековые крестьяне, горожане и рыцари, и жили в таких же замках и домах.

Много картин на бытовую тему создал великий фламандский художник XVI в. Питер Брейгель-старший. Но истинный расцвет бытового жанра наступил в XVII в. Картины небольшого формата для помещений на темы повседневности создавало множество голландских художников, так называемые «Малые голландцы». На их картинах мы можем увидеть семейные праздники, игру в карты, визит врача к больной, события и ситуации, очень распространенные и обычные в жизни человека.

В творчестве художников XIX в., таких как Жан-Франсуа Милле, картины, рисунки, гравюры обличали недостатки людей и общественной жизни, вызвали у зрителей сочувствие к обездоленным. К бытовому жанру часто обращался Т.Г. Шевченко и другие украинские художники.

1. Что такое сюжет в живописи? Каковы сюжеты картин, приведенных в этом разделе?
2. Как изображали жанровые сцены художники разных времен?

Н. Пимоненко. Соперницы. Картина изображает типичную бытовую сцену.

3. Внимательно рассмотрите предложенную вам картину бытового жанра. Какие события предшествовали тому, что изображено на ней? Что, по вашему мнению, случится потом? Почему художник изобразил именно этот момент?

Нарисуйте композицию-воспоминание в теплом или холодном колорите.

Инструменты и материалы: лист бумаги, гуашь или акварельные краски, карандаш, резинка, кисти.

План работы:

- На листе бумаги скомпонуйте изображение.
- Решите, какие изображения будут большими, а какие – меньшими.
- Подготовьте рисунок к дальнейшей работе: сотрите все вспомогательные линии, которые вы использовали для построения, лишние линии.
- На палитре рядом подберите цвет, отвечающий цвету, например, фона. Начать работу красками лучше с тех цветов, которые вам понятны.
- Где создается контраст? Сравните цветовые отношения.

ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ!

КАК ДЕЛАТЬ ЭСКИЗ

Эскиз – это проект картины, первый этап работы над ней. В эскизе определяют формат, размер изображения, точку наблюдения, высоту горизонта. В нескольких вариантах эскизов надо добиться наибольшей выразительности решения, правдиво разместить объекты, предметы, сгруппировать фигуры, найти смысловой центр, который будет привлекать основное внимание зрителя. В композиции не должно быть лишних фигур, равнодушных к событиям. Каждая фигура должна иметь свое значение в общем замысле, и вся обстановка должна帮助他 раскрытию.

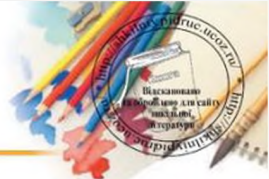

И. Левитан. Эскизы пейзажа. Утро. Опушка

В отличие от театра и литературы, произведение изобразительного искусства всегда передает только один момент.

Эскиз можно считать приемлемым, если содержание картины читается с первого взгляда, ее основная мысль понятна.

Разрабатывая эскиз в цвете, очень важно найти именно тот колорит, который правдиво характеризовал бы происходящее событие, дополнял эмоциональное влияние картины. Нельзя случайно и необдуманно разрисовывать изображенные объекты и фигуры. Колорит картины должен отвечать тоновым и цветовым требованиям изображаемого момента, времени дня, состояния

погоды. В окончательном результате вся цветовая гамма эскиза должна служить выявлению композиционного центра и дополнять эмоциональное влияние картины.

И. Репин. Бурлаки на Волге

И. Репин. Эскиз картины «Бурлаки на Волге»

И. Репин. Картина и эскиз картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Созданием этого эскиза художник не ограничился. Известно несколько вариантов самой картины, которые находятся в разных музеях.

МАСТЕР-КЛАСС

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД КОМПОЗИЦИЕЙ

Самое главное и наиболее ценное, с чего начинается композиция, – это ее замысел. Надо ощутить близость вам выбранной темы, ее отклик в душе. Основной закон композиции – увидеть в природе главное, закономерное и освободить его от лишних, второстепенных деталей.

1. Первый этап – эскиз-поиск, в котором мы очерчиваем основное композиционное решение, определяем главных героев. Таких поисковых эскизов должно быть несколько, из них потом необходимо выбрать лучший, наиболее выразительный. В эскизе изображать следует не мелочи, а целые фигуры, группы людей, силуэты домов, деревьев и т. п. В этом эскиз-поиске решайте сразу и тональные соотношения будущей композиции.

2. Второй этап – сбор вспомогательного материала: наброски с натуры, зарисовки пейзажные, интерьерные, костюмов, предметов, работа со вспомогательной литературой. Рисуя композицию на историческую тему, не излишне поинтересоваться, какую одежду носили люди того времени, какими предметами пользовались. А, скажем, если фоном композиции является пейзаж, сделать натурные этюды, поработать на пленэре. Для каждого персонажа полезно найти реальный прототип, сделать набросок с натуры.

3. Следующий этап – это перенесение эскиза на большой лист. Надо следить за тем, чтобы во время перенесения рисунка не «сбить» композицию. Для этого существует старинный способ, которым пользовались еще художники Древнего Египта, – перенесение по квадратам. Изображения в маленьких квадратах эскиза должны отвечать квадратам главного листа. Потом линии, разделяющие бумагу на квадраты, вытирают и остается только увеличенное изображение. После этого вы можете начинать работать красками.

Стоит заметить, что цветовое решение вам лучше исполнить заранее также на маленьком цветном эскизе. Покрыв цветом всю поверхность композиции, надо от общего переходить к мелочам.

Этапы работы над композицией

Законченная работа

Микеланджело Меризи да Караваджо (1573–1610) – выдающийся итальянский художник. Любимым жанром мастера были бытовые сцены. Даже библейские и евангельские события Караваджо изображает как эпизоды из повседневной жизни. Картину художника «Корзина с фруктами» считают одним из первых европейских самостоятельных натюрмортов.

Микеланджело Меризи да Караваджо. Гадалка

В своих произведениях Караваджо смело объединяет яркое освещение фигур персонажей, особенно их лиц, с глубокой тьмой фона. Эта манера получила название «караваджизм» и использовалась многочисленными художниками XVII в. Известнейшие произведения Караваджо: «Вакх», «Гадалка», «Корзина с фруктами», «Лютнист», «Призвание апостола Матфея», «Успение».

Пимоненко Николай Корнилиевич (1862–1912) – украинский художник. Родился в семье резчика по дереву. Учился в школе М.И. Мурашко, затем – в Петербургской академии искусств. Член Общества передвижных художественных выставок. Жил и работал в Киеве. Известен прежде всего как мастер бытового жанра. Н. Пимоненко объединяет сцены повседневной жизни с поэтическими украинскими пейзажами, что придает его произведениям особую обворожительность. Известнейшие произведения Н. Пимоненко: «Святочное гадание», «За водой», «Жертва фанатизма», «В поход», «Перед грозой», «Соперницы».

**Н. Пимоненко.
Святочное гадание**

Казак Мамай — защитник украинского народа, путешественник, воин, мудрец и сказочник в одном лице. Древний термин «мамаевать» означает странствовать, казаковать, вести казачий образ жизни, «ходить на мамая» — идти наугад.

23. БЫТОВОЙ ЖАНР В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ

Мастера народного искусства являются хранителями традиций, существующих уже не одно столетие, а иногда и тысячелетие. Обычные, ежедневные события могут показаться рядом с этим чем-то быстротечным и случайным. Но бытовой жанр существует и в народном искусстве. Повседневные сценки изображаются с наблюдательностью и юмором. Сельские работы, праздник, путешествие на ярмарку, свадьбу — все эти события являются понятными для зрителей всех времен. Персонажи народного искусства живут в гармонии с природой, ведь они ее часть.

В некоторых разновидностях народного искусства, а именно в ковроделии, художественном ткачестве, гутном стекле, бытовой жанр почти отсутствует. Очень редко встречается он также в вышивке. Но в керамике, резьбе по дереву, лозоплетении и особенно в народной росписи бытовой жанр имел и сейчас имеет незаурядную популярность.

Декоративная тарелка.
Петриковская роспись

В. Семенюк. Казак Мамай.
Декоративная роспись

Расписывая посуду, особенно тарелки, украинские народные мастера изображали не только декоративные, но и бытовые мотивы. А керамические кафели из Косова вообще являются истинной энциклопедией бытовых сюжетов.

Опишня – знаменитый центр украинской керамики. Здесь уже не одно столетие создают декоративную посуду и детские игрушки. Но, например, опишнянские мастера Гаврила Пошивайло и Александра Селюченко нередко выполняли также керамические бытовые сценки – «Всадники», «Кумовья», «На ярмарке».

М. Кикоть.
Скульптурная композиция
«У изгороди». Косов

Фигурки украинцев. с. Опишня

Почти исключительно в бытовом жанре работал мастер резьбы по дереву Антон Штепа. «Пряха», «Колядка», «Доярка», «Медсестра» – некоторые из его произведений. Яков Реми-нецкий, мастер плетения из соломки и рогоза, создал «Гончара», «Кузнеца», композицию «На свидание» и др.

Бытовой жанр был популярен и в Петриковке – известном центре декоративной росписи. К нему здесь обращались Надежда Билоконь, Марфа Тимченко и другие художники.

Многочисленные произведения в бытовом жанре выполнила славная народная художница Мария Примаченко. Среди них – «Маруся мичку пряла», «Под дубом колодец», «Украинская свадьба», «Масленица». Одновременно события здесь происходят среди странных деревьев и огромных цветов, а лошади становятся родными братьями сказочных зверей Марии Приймаченко – Дикой Волезахи, Морской Ключницы или Дикого Горботруса. К бытовому жанру часто обращались и другие известные народные мастера – Анастасия Рак и Иван Сколоздра. Они работают в технике росписи на стекле.

1. В чем особенности бытового жанра в народном искусстве?
2. В каких разновидностях народного искусства бытовой жанр особенно популярен?

1. Создайте композицию-вытынанку на тему народной песни.
2. Создайте композицию «Казак Мамай».

Инструменты и материалы: лист бумаги, ножницы, гуашь или акварельные краски, карандаш, резинка, кисти.

Ученические работы: 1 – вытынанка «Стрельцы», 2 – Казак Мамай

КАЗАК МАМАЙ В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ

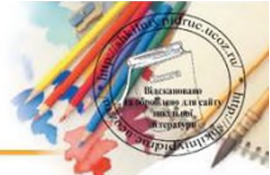
О. Ковтун.
Мамаево озеро

Сказания о казаке Мамае живут среди народных легенд, поговорок. Однако лучше всего его образ отражен в народной живописи: в бархатном жупане, сафьяновых сапогах и синих шароварах; круглая бритая голова с лихо закрученным за ухо «оселедцем», длинные усы, черные брови, карие глаза, тонкий нос, румянец на щеках – перед вами портрет красавца-молодца, каким он сложился в народном воображении.

Казака Мамаю на таких картинах всегда рисовали с кобзой, являющейся символом певучей души народа. Конь на картине символизировал народную волю, дуб – его могущество. Часто на рисунках мы видим изображение копья с флажком, казацкого штофа и рюмки. Это были предметы, связанные со смертью казака, – копьё ставили на месте погребения, штоф и рюмку клали в могилу – они напоминали о скоротечности жизни и казацкой судьбе, в которой угроза погибнуть в бою была повседневной реальностью.

Такие картины рисовали на холсте, на стенах домов, окошках, кафелях, сундуках, посуде, ульях и даже на дверях яркими, сочными красками, часто с надписью: «Я казак Мамай, меня не занимай». Это свидетельствовало о доброте, независимости и веселом характере хозяев усадьбы. Упомянутые рисунки, дошедшие до нашего времени, не только украшали жилище, но и рассказывали о предпочтениях и мировоззрении хозяев.

По народным сказаниям, казак Мамай был православным, имел дар исцелять больных и ходить по воде, что давало право простым людям почитать его как святого и вешать его образ в хате рядом с образами других святых.

Раздел 5. ЖАНРОВОЕ МНОГООБРАЗИЕ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

24. УКРАИНСКАЯ НАРОДНАЯ ОДЕЖДА

В народном костюме отразились единство происхождения и исторической судьбы, взаимовлияние культур соседних народов. Сохраняя признаки разных эпох, костюм является одним из источников изучения истории.

Женская одежда состояла из вышитой рубашки и поясной одежды – поневы. Понева – общеславянский элемент традиционной одежды, прикрывающий тело женщины сзади и крепящийся на талии. У украинок поневу начали называть дерга и запаска (повседневная одежда), плахта (праздничная, расшитая одежда). С XIX в. стали носить сшитые юбки. В прохладную погоду носили безрукавки (корсетки, кептари и т. п.). Обычно рубашка была украшена вышитым или тканым орнаментом вдоль ворота, по низу, на рукавах. Орнамент имел не только эстетическую, но и защитную (обереговую) функцию, защищая хозяйку одежды от злых духов, болезней и др. Основной верхней одеждой женщин была свитка из белого сукна.

Женская праздничная одежда (XIX в.)

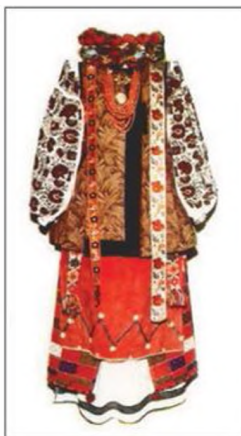
Женские украшения

украшающая природа – использовались зерна, косточки ягод, овощные коробочки. Очень ценилось ожерелье из разноцветного стекла, янтаря, жемчуга, самой большой же ценностью считались кораллы. Особое место среди шейных украшений занимали дукачи – различные ювелирные изделия на основе монет.

Огромной популярностью у женщин пользовались изделия из бисера, разные сережки и перстни.

Сапоги носили черные или красные. Праздничной обувь в теплую погоду были черевички, а в будни носили обувь из сыромятной кожи – постолы и лычаки.

Мужской костюм состоял из заправленной в штаны рубашки, безрукавки и пояса. Пояс вообще был обязательным элементом одежды. На поясах носили предметы повседневного употребления, они были ярким украшением одежды и символом благосостояния. Только маленькие дети могли не носить пояс.

Девичья одежда (XIX в.)

Мужской костюм

Мужчины стригли волосы на голове «под горшок» («под макитру»). Молодые и средних лет мужчины брились, оставляя лишь усы. В XV–XVII вв. брили и голову, оставляя «оселедец». Бороды носили только старики. Летом головным убором была соломенная шляпа (брыль), в другое время – войлочная или каракулевая шапка. На ноги бедные крестьяне обували постолы – стянутые куски сыромятной кожи, или лычаки, зажиточные же носили сапоги.

Осенью и зимой и мужчины, и женщины носили епанчу (длинная дорожная одежда с капюшоном, украшенным цветными шнурами), кобеняки (прообраз плаща), кожухи. Все эти виды одежды известны еще со времен Киевской Руси.

Характерной особенностью традиционной украинской одежды была ее декоративность, которая достигалась богатыми вышивками, аппликациями, различными дорогами украшениями. В одежде отражались особенности регионов Украины. По вышивке на рубашке, по тому, как она была скроена, по головному убору (особенно это касается женщин) можно было точно определить, из какого региона Украины человек. По костюму можно было сделать вывод о том, кто перед тобой – ремесленник, землевладелец, казачий старшина, рядовой казак, крестьянин, горожанин или торговец.

Е. Сало. Коллекция женской одежды по мотивам покутской народной одежды.

1. Какие традиционные украинские украшения актуальны и сегодня?
2. Какие характерные части народного костюма носили в Украине? Назовите их.

Попробуйте создать эскиз современной женской и мужской одежды с элементами народной традиции. Решите, праздничную или повседневную одежду вы будете проектировать.

Инструменты и материалы: лист бумаги, акварельные краски, карандаш, резинка, кисти, фломастеры, цветные карандаши.

План работы:

- На листе бумаги скомпонуйте (найдите соответствующее место) изображение.
- Вспомните свои знания по построению фигуры человека.
- Карандашом легко обозначьте очертания одежды, чтобы иметь возможность стереть неудачные линии, не повредив бумагу.
- Исправьте неудачные, на ваш взгляд, очертания.
- Продумайте и решите, какими сделать детали одежды: какие орнаменты будут украшать ткань, будет ли она однотонная, чем будет украшена одежда.
- Контрастные или сдержанные цвета будут преобладать?
- Будет ли в одежде на чем-то акцентироваться внимание?
- Какая обувь, головные уборы и украшения будут дополнять одежду, чтобы создать полноценный ансамбль, костюм?

Какие элементы народной одежды есть в вашей семье? До сих пор ли они в обиходе?

25. ШЕВЧЕНКО-ХУДОЖНИК

Некоторых людей природа щедро одарила многими талантами. Таким был и Тарас Шевченко – великий народный поэт, мыслитель, один из величайших мастеров украинской живописи и графики.

Тарас Григорьевич Шевченко родился в семье крепостного, но в одиннадцатилетнем возрасте остался круглым сиротой. Он с малых лет почувствовал тягу к рисованию. Стремясь овладеть искусством живописи, «пошел в науку» к дьякам-малыарам, но вместо обучения они принуждали мальчика прислуживать им. Вскоре управляющий пана

Т. Шевченко. Автопортрет

Энгельгардта вернул пятнадцатилетнего мальчика в помещичий

Т. Шевченко. Крестьянская семья

Т. Шевченко. Две девушки

двор панским «казачком». Путешествуя со своим паном, Шевченко при любой возможности копировал репродукции, картины, выполненные народными мастерами.

В 1832 г. пан Энгельгардт отдал Шевченко в обучение петербургскому художнику-декоратору В. Ширяеву. В его артели молодой ученик усвоил разные техники живописи: акварель, масло и темперные краски. Во время «белых» ночей Шевченко любил рисовать в Летнем саду Петербурга. Однажды за этим занятием его застал ученик Академии искусств И. Сошенко. Он познако-

мил Шевченко с поэтом В. Жуковским и художником К. Брюлловым. Шевченко много слышал о Брюллове, восхищался его произведениями. Рисунки Шевченко чрезвычайно понравились Брюллову. Он написал портрет В. Жуковского,

Т. Шевченко. Пожар в степи

который потом разыграли в лотерею, а на вырученные деньги (2500 рублей) Шевченко был выкуплен из крепостничества. Это произошло 1 апреля 1838 года. На следующий же день Шевченко начал посещать рисовальные классы Академии, где успешно учился, получал высокие оценки. Трижды его награждали серебряными медалями. В то время он увлекался творчеством «божественного» Карла – так современники называли Брюллова. Среди произведений этого периода отмечаются «Цыганка-ворожка», «Катерина», серия офортов «Живописная Украина», «Портрет Е. Гребинки».

Репродукция – воспроизведение картины или рисунка средствами печати.

Ателье – объединение мастеров, работающих вместе над большим заказом.

После обучения в Академии искусств Шевченко вернулся в Украину. По доверенности Киевской Археографической комиссии он на протяжении почти двух лет путешествовал по Украине и делал зарисовки памятников старины.

В 1847 г. за участие в политической организации Кирилло-Мефодиевское братство Шевченко был сослан рядовым солдатом в Орскую крепость, затерявшуюся в далеких оренбургских степях, с запретом писать и рисовать, а затем – в Новопетровскую крепость на полуострове Мангышлак. Но Шевченко продолжал

Т. Шевченко. Шевченко среди товарищей

Ученические работы по мотивам произведений Т.Г. Шевченко

творить. Он выполнил ряд портретов, рисунков на сюжеты казахского быта, серию сепий «Блудный сын». Их можно увидеть в экспозиции Национального художественного музея Украины.

В 1857 г. Шевченко был освобожден. Поначалу он жил в Нижнем Новгороде, а через год вернулся в Петербург. В то время Шевченко написал многочисленные портреты и автопортреты. В 1860 г. совет Академии искусств утвердил его в звании академика гравюры. Это была победа таланта, труда, воли над тяжелой судьбой.

1. Вспомните первую часть повести «Широкий путь» В. Стефаника – «В бурьянах». Какие детские впечатления Т. Шевченко могли отразиться в его дальнейшем творчестве как художника?
2. Внимательно рассмотрите репродукции произведений Т. Шевченко в нашем учебнике. С какими стихами Кобзаря они у вас ассоциируются?
3. Обсудите вместе: каким художественным жанрам Шевченко-художник отдавал предпочтение и почему?

Нарисуйте иллюстрацию к произведениям Шевченко.

Нарисуйте композицию-воспоминание в теплом или холодном колорите.

Инструменты и материалы: лист бумаги, гуашь или акварельные краски, карандаш, резинка, кисти.

26. БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В ИСКУССТВЕ

Огромное количество художественных произведений посвящено библейской теме. И это вполне естественно. Библию можно считать энциклопедией человеческих характеров, жизненных ситуаций. Поэтому художники всегда находили в ней что-то сходное со своими чувствами и взглядами.

Кроме того, в Западной Европе до начала эпохи Возрождения, а в Украине и России до XVII в. религиозная тема уверенно доминировала в искусстве, потому что оно было средством ознакомления с христианским учением тех, кто не умел читать.

Во времена, когда христианство было признано официальной религией Римской империи, религиозное искусство приобрело значительное распространение. Мозаиками и фресками украшали храмы. Для церквей, общественных учреждений, обычных людей писали иконы. Религиозные рукописи дополняли иллюстрациями. В иконах, стенописи, миниатюрах в средневековых рукописях изображали эпизоды из жизни Христа, Богородицы, святых.

С крещением Руси в 988 г. все виды религиозной живописи получили толчок в развитии. Вспомним росписи и мозаики Святой Софии, иконы, старинные книги, которые хранятся в украинских музейных собраниях и художественных коллекциях других стран мира.

Во времена Средневековья появилось искусство витража. Сначала

М. Врубель. Богоматерь с младенцем. Фрагмент иконостаса Кирилловской церкви в Киеве

Микеланджело. Моисей

Дмитрий Солунский.
Мозаика из Софии Киевской

Фрагмент мозаики из Софии
Константинопольской, вторая половина XIII в.

оно было представлено в странах Западной и Центральной Европы, а потом в католических храмах других континентов.

В странах, где распространился католицизм, существовала скульптура, которая изображала библейских героев. Один из лучших образцов такой скульптуры – Давид работы Микеланджело.

К библейским темам обращались выдающиеся художники не только прошлого, но и нашего века, потому что проблемы смысла жизни, человеческих отношений и поступков для человека всегда являются волнующими и актуальными.

1. Какие художественные произведения на библейскую тему вы видели? К какому виду искусства они относились (живопись, скульптура, монументальная живопись)?
2. Представьте, что вы – средневековый художник и создаете картину, на которой действительность отображена в нескольких последовательных эпизодах, объединенных в одной композиции. Потом представьте себя современным художником, который должен изобразить только один из этих эпизодов. Какой момент вы выбрали бы для своей картины и почему?

Ученические работы. Ангелы

1. Создайте изображение ангела в технике вытынанки или какой-либо другой, которую вы выберете.
2. Создайте орнамент, имитируя мозаику, используя советы в учебнике на стр. 151.

Инструменты и материалы: лист бумаги, гуашь или акварельные краски, карандаш, резинка, кисти, ножницы.

Вместе с родителями создайте мозаику в технике кракле.

ТЕХНИКА КРАКЛЕ

Яичная скорлупа – самый доступный материал для мозаики. Она ломкая, хотя вместе с тем по твердости приближается к мрамору. Она легко ломается руками, но на ее поверхности почти не бывает царапин. Яичную скорлупу используют для выполнения мозаики в технике кракле, когда отдельные кусочки скорлупы наклеивают на поверхность. При выравнивании скорлупки разламываются на много мелких кусочков, которые удерживает тонкая пленочка, находящаяся на внутренней стороне. Трещинки создают сетчатые узоры, почти незаметные. Эта техника древняя, в восточной лаковой живописи мастера наклеивали яичную скорлупу в тех фрагментах рисунка, где нужно было изобразить скалу или каменную стену, покрытую трещинками, а россыпи мелких цветных скорлупок имитировали цветение весенних садов.

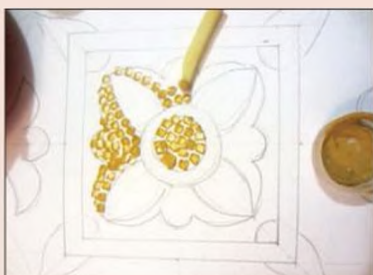
МОЗАИКИ СОФИИ КИЕВСКОЙ

Мозаика – изысканный и прекрасный вид монументального искусства, в котором изображение выкладывается на стене из маленьких кубиков специального непрозрачного стекла – смальты. Замечательными были мозаики Византии, где работали лучшие средневековые художники. После принятия Киевской Русью христианства (в 988 г.) византийские мастера работали и в Киеве, где у них появилось много талантливых учеников. В Софийском соборе сохранились истинные шедевры мозаичного искусства – «Оранта» (Богоматерь), «Благовещение», «Евхаристия» и другие. Собор украшают также многочисленные декоративные мозаичные композиции – растительные орнаменты, ни один из которых не повторяется. Мозаики из другого киевского храма – Михайловского Златоверхого – хранятся ныне в музеях. Прекрасны были также мозаики Успенского собора Киево-Печерской лавры, но они погибли во время Великой Отечественной войны в 1941 г.

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ЭСКИЗОМ МОЗАИКИ

1. Сначала из картофеля вырежьте штампы различной формы (или попросите взрослых помочь вам в этом).
2. Разведите краски разного цвета, подготовьте их к работе.
3. На бумаге карандашом обозначьте контуры эскиза мозаики.
4. Отпечатками штампов различной формы начните заполнять эти очертания.
5. Участки бумаги, оставшиеся извне, будут служить фоном. Заполните их отпечатками другого цвета.

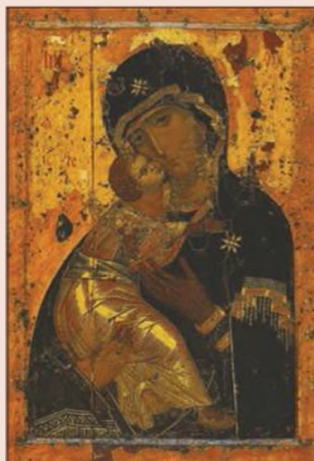

ИКОНОПИСЬ

А. Рублев. Троица

**Богоматерь Владимирская.
Византия**

Традиция рисования икон пришла к нам из Византии. В православной культуре икона занимает значительное место: ее никогда не воспринимали лишь как произведение искусства. Прежде всего икона – это изображение, которое учит вере в Бога.

Икона – это своеобразное окно в духовный мир, поэтому она имеет особый язык, где каждый знак – символ. С помощью этого языка икона передает информацию подобно тексту, буквы которого необходимо знать, чтобы понять содержание. Так, рыба напоминала об апостолах, большинство из которых были рыбаками, а также слова Христа, что даже земной отец по просьбе сына даст рыбу, а не змею. Голубь с оливковой ветвью – символ Святого Духа; пальма – знак мученичества и победы Святого Духа; лодка – образ Церкви; хлеб – символ причастия святых тайн; ягненок – символ христианина, человека смиренного; виноградная лоза – символ доброго плода; пастух – напоминание о том, что Бог ищет каждого, кто заблудился, поддерживает его во время гонений и бед.

Художники-иконописцы применяли обратную перспективу в своих изображениях неслучайно. Таким образом подчеркивалось, что изображен не наш мир, а тот, который за ним.

РЕЛИГИОЗНОЕ ИСКУССТВО

В иудаизме и исламе (мусульманстве) отношение к живописи и скульптуре было несколько иным. Изображать что-то живое – животных, а тем более людей – запрещалось, иногда чрезвычайно сурово. Поэтому популярными стали другие виды искусства, прежде всего декоративно-прикладное (например, ювелирное искусство). Очень сложным, изысканным и символически насыщенным стал орнамент, в котором использовали геометрические и растительные мотивы. Совершенства достигло искусство каллиграфии (письма). Поэтому синагоги и мечети обычно украшают орнаментами и каллиграфическими выполненными надписями (на камне, кафеле). В мусульманских рукописях могут быть миниатюры, но орнаменты и искусно написанный текст все равно считаются главным украшением.

**Арабская каллиграфия в мечети
Визирь-Хана в Пакистане**

**Менора – иудейский золотой
семиствольный подсвечник**

Васнецов Виктор Михайлович (1848–1926) – русский художник. Учился в Петербургской академии искусств. Член Общества передвижных художественных выставок.

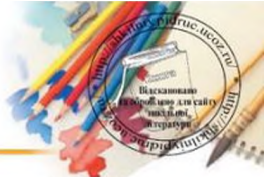
В. Васнецов.
Пантократор. Эскиз росписи
Владимирского собора в г. Киеве

Начинал как жанрист («С квартиры на квартиру», 1876). Автор многочисленных картин на сюжеты русских сказок и былин («Аленушка» (1881), «Иван-Царевич на сером волке» (1889), «Богатыри» (1898)). Занимался также исторической живописью («После битвы Игоря Святославича с половцами» (1880), «Царь Иван Грозный» (1897)). Васнецов выполнил настенные росписи Владимирского собора в Киеве (1885–1896).

Боровиковский Владимир Лукич (1757–1825) – украинский художник. Сын живописца. Первые работы Боровиковского – иконы. В 1787 г., во время путешествия Екатерины II в Крым, художник создал аллегорические композиции, изображавшие Екатерину II и Петра I. В конце 1780-х годов Боровиковский переезжает в Петербург. Известнейшие произведения художника – портреты («Портрет Екатерины II во время прогулки», «Портрет М. И. Лопухиной»), но он продолжал заниматься и религиозным искусством.

В. Боровиковский.
Прославление
Богоматери

Сандро Боттичелли. Рождение Венеры

27. МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕМА

В древности свои представления о происхождении человека, мира люди превращали в миф. В античной мифологии (в Древних Греции и Риме) многочисленные боги были похожи на людей. Но они представляли более совершенными и прекрасными. Образы античных богов вдохновляли не только античных художников.

Художники последующих столетий также часто обращались к мифологическим сюжетам. Произведения живописи, графики, скульптуры, посвященные античным сюжетам, относятся к **мифологическому жанру**. В них художники иногда обращались к аллегии – иносказанию. Образ плодородной Земли или Правосудие могли изобразить в виде женщины, а водную стихию – в виде мужчины. Так, древнегреческий бог Марс означал войну (ведь он был богом войны), бог Посейдон или наяды – водную стихию. Правосудие и до сих пор символизирует Фемида – богиня с весами, мечом и завязанными глазами.

Античные образы и сюжеты вновь стали очень популярными в XV–XVI вв. Они вдохновляли Боттичелли и Рафаэля, Микеланджело и Тициана.

В академиях искусств, возникших в европейских странах, на протяжении XVII–XVIII вв. мифологический жанр считали

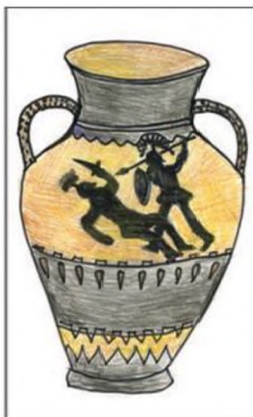
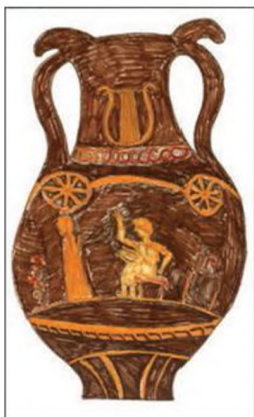
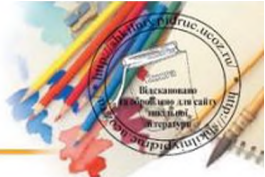

В. Васнецов. Сирин и Алконост. Песнь радости и печали. Мифологические птицы радости и печали в древнерусских и византийских средневековых легендах, райские птице-девы, приносящие счастье. Вероятно, что эти «коронованные птице-девы» были отголоском дохристианских восточнославянских образов (например, птице-девы на киевских колтах времен Киевской Руси).

«высоким», «идеальным», что воплощало представление о гармонии и красоте. К этому жанру обращались выдающиеся художники прошлого: Веласкес, Рубенс, Рембрандт.

Древние греки на своих вазах часто изображали мифические сюжеты, как, например, путешествия аргонавтов.

Ученические работы, иммитирующие античную вазопись

Сюжеты античности встречаются у украинских художников, чья жизнь была связана с Санкт-Петербургской академией искусств. Они есть и в творчестве Т.Г. Шевченко. Герои античных мифов встречаются в творчестве художников, скульпторов XX в.

К XIX в. художники (а также поэты и писатели) вспомнили о том, что греки и римляне были не единственными древними народами в мире и не единственными предками современных европейцев. Французы и англичане стали с восторгом изучать мифы и легенды кельтов, немцы – древних германцев, украинцы и русские – древних славян. Выяснилось, что в этих легендах, пересказах, сказках также много интересных персонажей и сюжетов. Современные живописцы, графики и скульпторы тоже нередко обращаются к ним.

1. Каких античных богов вы можете назвать? Что, по вашему мнению, они могли бы символизировать?
2. Знаете ли вы каких-либо персонажей древнеславянской мифологии? Как их можно было бы изобразить?

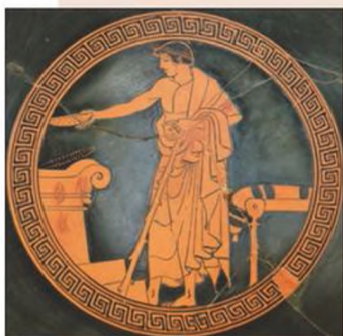

Нарисуйте композицию-силуэт в стиле греческой вазописи.

Инструменты и материалы: лист бумаги, гуашь или акварельные краски, карандаш, резинка, кисти.

План работы:

- На листе бумаги скомпонуйте изображение.
- Решите, какие изображения будут больше, а какие – меньше.
- Подготовьте рисунок к дальнейшей работе: сотрите все вспомогательные линии, использованные вами для построения, лишние линии.
- Закрасьте силуэты или фон темной краской, создавая силуэт.

ВАЗОПИСЬ

Чрезвычайно много изображений на мифологическую тему сохранилось в древнегреческой вазописи. Греки делали прекрасные сосуды разных форм и мастерски их расписывали особой непрозрачной и блестящей черной краской (лаком), секрет изготовления которой и до сих пор окончательно не раскрыт. Иногда добавляли другие краски (например, белую).

Древнегреческая вазопись разных времен не одинакова. В VI в. до н. э. она была чернофигурной, то есть все фигуры и предметы были черными (их рисовали лаком), а фон – цвета обожженной глины (его оставляли чистым). В следующем столетии возникла краснофигурная вазопись. Здесь все было наоборот – фон покрывали лаком, оставляя лишь силуэты фигур и предметов (они теперь были красноватыми на черном фоне), а потом очень тонкой кисточкой прорисовывали все дополнительные детали –

черты лица, волосы, складки одежды, украшения и пр.

Древнегреческие сосуды – это обычные вещи быта, но замечательные росписи превратили их в истинные произведения искусства, которыми гордятся известнейшие мировые музеи.

Н. Самокиш. Битва Максима Кривоноса с Еремией Вишневецким.
Пример динамичной композиции

28. ИСТОРИЧЕСКИЙ И БАТАЛЬНЫЙ ЖАНРЫ

Исторический жанр – это изображения исторических событий. Он существует в живописи, графике, скульптуре. Появился исторический жанр в античную эпоху. Фараоны Древнего Египта и цари Древнего Междуречья обычно заказывали художникам произведения о собственных подвигах и деяниях, а вот событиями прошлого как-то не очень интересовались. А в Древней Греции рассказы о Троянской войне воспринимали именно как историю. Так же относились к легендам о своем городе и в Древнем Риме.

В эпоху Средневековья исторический жанр был тесно связан с религиозным – ведь важнейшими событиями истории считали те, о которых речь идет в Библии и Евангелии. В XV–XVI вв. начали увлекаться также сюжетами античной истории. Но героев Древней Греции и Древнего Рима художники изображали в костюмах своей эпохи и среди современных им сооружений.

В XVII в., когда сложилась академическая иерархия жанров, историческая картина была объявлена одним из наивысших

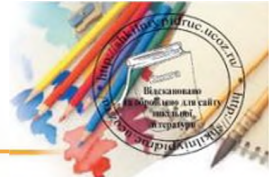

достижений, на которое может быть способен художник. Правда, по мнению академий, это касалось лишь библейской или античной истории. Лучшим студентам даже предлагали несколько лет пожить в Риме за счет академии, чтобы лучше ощутить «дух античности». Получение Римской премии было главной мечтой молодых художников вплоть до середины XIX в. Так, Карл Брюллов, учитель Тараса Шевченко, именно в Италии создал свою знаменитую картину «Последний день Помпеи».

Однако на рубеже XVIII–XIX вв. у художников (а также у поэтов, писателей, музыкантов) появляется интерес к истории собственной страны. Лучшие исторические картины XIX в. поражают реализмом, зритель начинает ощущать себя уже не свидетелем, а настоящим участником событий прошлого. Вспомните, например, картины В. Сурикова – «Утро стрелецкой казни» или «Боярыня Морозова». Кроме того, художники начинают всерьез изучать старинную архитектуру, одежду, быт, обычаи и наделять своих героев сложными характерами.

К. Брюллов. Последний день Помпеи. Известная картина изображает страшную природную катастрофу – извержение вулкана Везувий, во время которого погибло несколько городов, в том числе Помпеи, которые были во времена Древнего Рима чем-то наподобие курорта. Брюллов посетил помпейские археологические раскопки – и его впечатление быстро превратилось в замысел картины.

Матейко Я. Люблинская уния. Обратите внимание на количество исторических деталей (одежда, украшения, оружие и т. п.), использованных художником в картине.

Батальный жанр (от французского слова «батай» – битва) посвящен темам войны и военной жизни. Он тесно связан с историческим жанром, но старше его, ведь атаки храбрых воинов изображали еще первобытные художники. Они старались увековечить сведения о каких-либо славных завоеваниях. Однако сейчас никто уже не знает, кто и кого тогда победил.

Очень популярным был батальный жанр в Древнем Египте и Древнем Междуречьи. Если участие в битве принимал сам фараон или царь, его изображали намного крупнее, чем других воинов, – ясно, что победа под руководством такого «великана» была обеспечена. Художники Древней Греции, и, особенно, Древнего Рима оставили многочисленные и очень детальные «рассказы» о войнах (в основном, конечно, о славных завоеваниях) античного времени.

В эпоху Средневековья война (или турниры – в мирное время) стала чуть ли не главным занятием королей и рыцарства. Конечно, многочисленные миниатюры, рельефы и гобелены воссоздают наиболее интересные, по мнению заказчиков и художников, эпизоды средневековых войн. Например, о завоевании Англии Вильгельмом Нормандским в 1066 г. во всех подробностях рассказывает узкий и длинный вышитый ковер, изготовленный под руководством жены Вильгельма, королевы Матильды.

Пабло Пикассо. Гёрника. Эту картину художник создал под впечатлением от ужасов Второй мировой войны.

Популярным был батальный жанр и в последующие времена. В 1503 г. состоялся так называемый художественный «поединок» между великими художниками – Леонардо да Винчи и Микеланджело. Им заказали две фрески о победах флорентийцев – «Битва при Ангыари» и «Битва при Кашине». Фрески

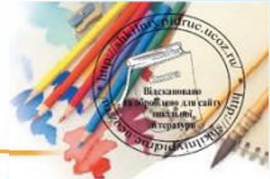
должны были украсить Палаццо Веккио – главное общественное здание Флоренции. Художники создали эскизы, лучшим был признан замысел Микеланджело, но в итоге победителя в поединке не было – Микеланджело даже не начал свою фреску, а Леонардо решил выполнить ее красками по своему самому новому рецепту, и эксперимент оказался неудачным.

В академической иерархии жанров батальный жанр занимал довольно почетное место. В XVII–XVIII вв. к нему обращается много известных художников, в частности Питер Пауль Рубенс, Диего Веласкес и др.

Лишь в XIX в. отношение к батальному жанру начинает меняться. Художники все чаще изображают непарадную, будничную, трудную и страшную сторону войны.

А. Данченко. Иллюстрация к «Кобзарю» Т. Шевченко

С. Васильковский. Стража запорожских вольностей

Популярными становятся также панорамы, где «продолжением» живописного полотна являются реальные предметы (панорама Ф. Рубо «Оборона Севастополя»). Очень трагические произведения оставили художники о Первой и Второй мировых войнах («Герника» Пабло Пикассо). Они одновременно подчеркивают огромное мужество и достоинство обычных людей, их способность к подвигу и самопожертвованию.

В Украине всегда помнили о славных временах Киевской Руси и казачества. Многие художники, и прежде всего Тарас Шевченко, обращались к историческим сюжетам. Известными украинскими баталистами были живописец Н. Самокиш, графики М. Дерегус и А. Данченко.

1. Что общего у исторического и батального жанров? Чем они отличаются?
2. Как менялось со временем отношение к батальному жанру?
3. Внимательно рассмотрите предложенную вам картину исторического жанра. Какие события предшествовали тому, что изображено на ней? Что, по вашему мнению, состоится потом? Почему художник изобразил именно этот момент?

Ученические работы

Попробуйте создать композицию на историческую тему.

Инструменты и материалы: лист бумаги, гуашь или акварельные краски, карандаш, резинка, кисти, фломастеры, гелевые ручки.

План работы:

- Создайте эскиз будущей композиции. Для этого на отдельном листе в небольшом размере (не больше 10 см) попробуйте нарисовать свой замысел. На этом этапе следует выбрать для будущей работы формат – прямоугольный, квадратный, круглый, удлиненный и т. п., а также решить, какой композиционный прием можно применить. На эскизе можно поискать ответ на вопрос, где будет самый большой контраст, где смысловой центр композиции. Можно также попробовать и цветовое решение.
- Карандашом на листе бумаги скомпонуйте изображение, перенеся его с эскиза.
- Детализируйте части изображения, продумывая детали.
- Подготовьте рисунок к дальнейшей работе: сотрите все вспомогательные линии, использованные для построения, лишние линии.
- На палитре рядом подберите цвета, которые бы отвечали цветам, задуманным в эскизе. Начать работу красками лучше с цветов, наиболее вам понятных.
- Проследите различие цветовых, тональных и полутоновых соотношений на разных частях композиции.
- Удалось ли вам создать самый большой контраст, смысловой центр?
- В конце работы посмотрите на результат в целом – нет ли каких-либо деталей, мешающих восприятию работы на небольшом расстоянии. Для этого отойдите на несколько шагов и посмотрите на работу. Слишком светлые участки пригасите, слишком темные немножко осветлите, если увидите, что в ходе работы исказились пропорции, исправьте их.

В. Васнецов. Баян

29. ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Для убедительного изображения событий на картине необходимо не только передать психологическое или эмоциональное состояние. Значительную роль играет предметный мир. Детали окружения, переданные с исторической убедительностью, помогают создать нужное впечатление от произведения. Поэтому крайне необходимо знать, как выглядели вещи, одежда и другие предметы быта в разные времена и эпохи.

Вы уже знакомы из уроков истории с наукой археологией. Археология позволяет представить вид поселений и жилья,

Трипольская керамика

Скифская золотая пластинка с изображением грифона. IV в. до н. э. Курган Гайманова могила в Запорожской области.

Колты (подвески) времен Киевской Руси, исполненные в технике перегородчатой эмали

Покровец крестчатый, исполненный в технике лицевого шитья (Украина, XVII в.)

отыскивает предметы труда и быта, украшения, оружие. На территории нашей страны с древних времен жили люди, создавая предметный мир вокруг себя. Это и непревзойденные образцы декоративно-прикладного искусства трипольской культуры, и сокровища скифов. Заметный след в мировой истории оставила Киевская Русь.

Развивались гончарное дело, резьба по камню и дереву. Славянские женщины из льна, конопли и шерсти ткали замечательное сукно и полотно, им было знакомо сложное орнаментальное ткачество и вышивка. Высоким умением отличались мастера обработки кожи. Недаром в устном народном творчестве сложились сказы о кожемяках – людях умелых, сильных и отважных.

Активно развивалось декоративно-прикладное искусство. Изделия из дерева, металла, кости, камня, глины не просто удовлетворяли потребности людей, но и украшали их жилище. Характерным для произведений славянского прикладного искусства был растительный орнамент, в отличие от геометрического византийского.

Браслет времен Киевской Руси

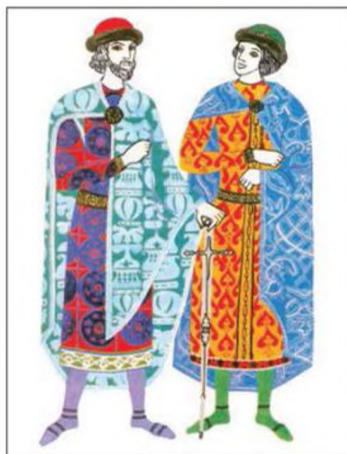
Одежда древних славян испытала влияние византийского и скифского костюмов. Мужчины носили жупаны или свитки с зарукавниками (манжетами), подпоясанные широкими, иногда вышитыми поясами. Богатые люди поверх носили плащи (корзно), отороченные золотой каймой на красной подкладке. И мужчины, и женщины покрывали головы шапками, отороченными мехом. Под шапку или как самостоятельный головной убор женщины надевали убрус – белый или красный платок, который закалывался под подбородком. Его края пышно расшивались. Женский жупан, в отличие от мужского, имел широкие рукава, из которых выглядывали украшенные манжеты нижней рубахи. Женская рубаха была длинная, до пят, и по нижнему краю вышита. Ее носили под пояс или с поневой – юбкой, запахнутой поверх рубахи. Эти элементы одежды сохранились в украинском народном костюме по сей день.

Панагия византийской работы, исполненная в технике перегородчатой эмали и инкрустированная драгоценными камнями

Панагия – небольшая украшенная драгоценными камнями икона, которую носят на груди.

Особенно поражают высокой эстетикой и техникой исполнения ювелирные изделия. Были известны и применялись чер-

Примеры женской и мужской одежды времен Киевской Руси

В. Васнецов. Призвание варягов

нение серебра, литье из драгоценных металлов, чеканка, инкрустация, техника скани (узоры из тонких металлических нитей) и зерни (украшения из спаянных мелких металлических шариков).

Чернение (серебра) – способ декоративной обработки металла – его сильно раскаляют и быстро охлаждают (например, в воде); металл становится более твердым и получает синеватую окраску; другое название – воронение.

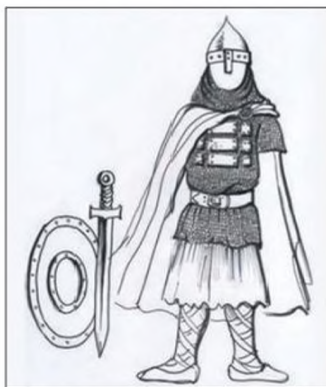
Чеканка – получение рельефного изображения на тонких металлических пластинах путем постукивания с помощью специальных инструментов.

Инкрустация – врезание и вклеивание в поверхность предмета кусочков других материалов.

Техника перегородчатой эмали пришла к нам из Византии. Процесс изготовления схематично выглядел таким образом. На золотую пластину наплавляли тонкие золотые перегородки, полученные пустоты заполняли эмалевым порошком и расплавляли его.

В древних кладах найдены украшения с изображением сирен, древа жизни, цветочного орнамента. Немецкий знаток ремесел Теофил (XI в.), перечисляя страны, прославившиеся в разных видах искусства, на почетном месте назвал Русь, мастера которой были известны своими изделиями из золота с эмалью и серебра с чернью.

Кризисная ситуация в культуре Украины возникла в конце XVIII в. Единственным носителем и творцом украинской культуры при этом остался простой народ. Народная культура играла особую роль в украинской

Ученические работы. Зарисовки исторического костюма.

истории. Именно благодаря ей было сохранено наследие украинской традиции.

Индустриальное общество, урбанизация нивелируют традиционные особенности культуры. И в этих условиях очень важно сохранять, изучать и популяризировать накопленные многими поколениями знания, традиции. Ведь без прошлого нет будущего.

1. Есть ли у вас дома старинные вещи? Какова их история?
2. Чем отличались средневековые костюмы киевских князей от костюмов турецких султанов или рыцарей?
3. Расскажите, какие еще характерные костюмы других народов и времен вам известны.

Нарисуйте костюмы к сказке о Кирилле Кожемяке. Продумайте не только одежду, но и украшения, обувь, головные уборы.

Инструменты и материалы: лист бумаги, акварельные краски, карандаш, резинка, кисти, фломастеры, цветные карандаши.

План работы:

- На листе бумаги скomпонуите (найдите соответствующее место) изображение.
- Вспомните свои знания о построении фигуры человека и обозначьте правильные пропорции.
- Карандашом легко обозначьте очертания одежды, чтобы иметь возможность вытереть неудачные линии, не нанося вреда бумаге.
- Исправьте неудачные, на ваш взгляд, очертания.
- Продумайте и решите, какими сделать детали костюма: какие орнаменты будут украшать ткань или она будет однотонная, чем украшен костюм (мехом, шитьем, драгоценными камнями).
- Контрастные или сдержанные будут цвета?
- Будет ли в костюме на чем-то акцентироваться внимание?

Национальный художественный музей Украины

30. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МУЗЕЯМИ

В Древней Греции храмы, роции, посвященные девяти музам – спутницам бога Аполлона, покровительницам наук и искусств, называли мусейонами. Именно от этого слова походит название «музей». Музеи, где экспонируются произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, имеют название художественных. Художественные музеи позволяют увидеть произведения искусства, послушать интересные лекции, принять участие в экскурсии. Работники музеев исследуют памятники искусства и реставрируют (восстанавливают) их.

Интерьер Одесского художественного музея

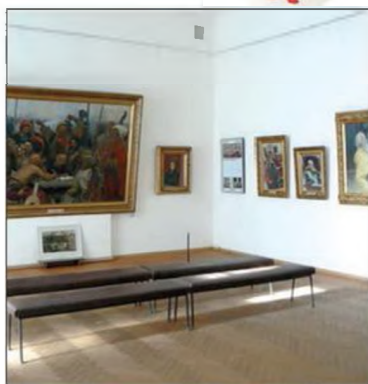
Собирать художественные произведения начали еще в Древнем Египте и Месопотамии (территория современного

Ирака). Систематическое коллекционирование началось в XV в. Тогда в жизнь вошло слово «музей».

Потом появились галереи – специальные комнаты в замках и дворцах, где хранились произведения художников. Первый государственный музей был открыт в Лондоне (Британский музей). Со временем музеи открылись во многих городах на разных континентах.

В 1899 г. в Киеве был основан Музей древностей и искусств, в 1907 г. – городская картинная галерея во Львове. Ныне известнейшими

Харьковский художественный музей

музеями Украины являются Национальный художественный музей Украины, Музей западного и восточного искусства (Киев, Одесса), музеи Киево-Печерского государственного заповедника, Киевский музей русского искусства, Львовская картинная галерея. Среди прочих здесь хранятся произведения украинских художников Н. Пимоненко, И. Труша, А. Мурашко, Н. Петрицкого, Ф. Кричевского, В. Касияна, Т. Яблонской, М. Дерегуса и др.

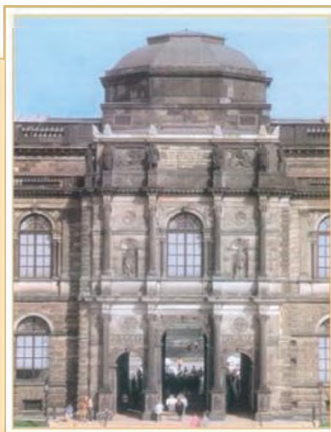

Львовская картинная галерея

Дрезденская картинная галерея (Германия, Дрезден)

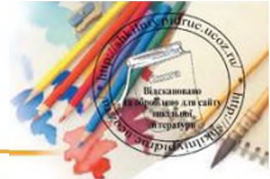
Основана как собрание правителей Саксонии (самостоятельного герцогства, вошедшего потом в состав Германии). В 1722 г. превратилась в музей. Теперь состоит из двух галерей. В галерее старых мастеров хранятся такие всемирно известные шедевры, как «Сикстинская Мадонна» Рафаэля, «Ночь» Корреджо, «Спящая Венера» Джорджоне, «Динарий кесаря» Тициана, «Вирсавия» Рубенса, «Автопортрет с Саскией на коленях» Рембрандта, «Девушка с письмом» Вермеера, «Шоколадница» Лиотара. Представлено также творчество известнейших мастеров немецкого Возрождения – Альбрехта Дюрера, Ганса Гольбейна-Младшего, Лукаса Кранаха Старшего. В галерее новых мастеров хранятся произведения художников XIX–XX вв.

Лувр (Франция, Париж)

Со времен Средневековья Лувр был королевским дворцом. Тогда в нем хранились сокровища французских королей, в том числе и произведения искусства. В конце XVIII в. Лувр стал государственным музеем. Его коллекции постоянно пополнялись. Теперь здесь хранятся уникальные произведения Древнего Египта, стран Востока, Древней Греции и Древнего Рима, западноевропейские шедевры эпохи Возрождения и последующих времен (до середины XIX в.). Среди них – античные статуи Афродита Милосская и Ника Самофракийская, «Мона Лиза (Джоконда)» Леонардо да Винчи, «Восставший раб» и «Умиравший раб» Микеланджело. Почетное место в экспозиции Лувра занимают французские художники – Никола Пуссен, Клод Лоррен, Франсуа Буш, Оноре Фрагонар, Жак Луи Давид, Жан Огюст Доминик Энгр, Эжен Делакруа.

Галерея Уффици (Италия, Флоренция)

Основой коллекции Уффици стало частное собрание семьи Медичи – правителей Флоренции, известных меценатов, собиравших произведения искусства еще с XV в. В XVIII в. последняя представительница рода Медичи подарила эту коллекцию городу. Собрание разместили в бывших административных помещениях. Главное место в экспозиции Уффици

занимают художники эпохи Возрождения, особенно Раннего Возрождения (XIV–XV вв.), когда Флоренция была творческой столицей всей Италии. Здесь хранятся шедевры Джотто ди Бондоне, Фра Беато Анжелико, Сандро Боттичелли (в том числе его картины «Весна» и «Рождение Венеры»), а также произведения Леонардо да Винчи («Благовещение», «Поклонение волхвов»), Рафаэля («Мадонна со щеголом», «Портрет Папы Льва X с кардиналами»), Микеланджело («Мадонна Дони»), Тициана («Венера Урбинская»). В экспозиции есть много произведений представителей немецкого, нидерландского, фламандского, французского искусства.

Эрмитаж (Россия, Санкт-Петербург)

Этот всемирно известный музей основала императрица Екатерина II, купив в 1764 г. в Берлине большую коллекцию произведений искусства. Слово «эрмитаж» означает «уединение» – так сначала назывался украшенный картинами небольшой зал Зимнего дворца, предназначенный для отдыха императрицы. Теперь музей состоит из многих отделов – первобытного, античного, восточного, русского, западноевропейского и т. п. Здесь хранятся знаменитые шедевры: «Мадонна Бенуа» и «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, «Мадонна Конестабиле» и «Мадонна с безбородым Иосифом» Рафаэля, «Юдифь» Джорджоне, «Даная» Рембрандта, «Портрет камеристки» Рубенса и много других.

СЛОВАРИК

Абстрактное искусство, абстракционизм – художественные произведения, которые не отображают реальный мир, а строятся непосредственно на художественных возможностях пятна, линии, цвета, формы, композиции и др. Абстрактное искусство называют также нефигуративным, или беспредметным. К абстракционизму обращались и обращаются многочисленные художники XX–XXI вв.

Автопортрет – портрет художника, выполненный им самим.

Академия искусств – научное, учебное и художественное заведение, где учат будущих художников. Также в академиях ведется научная работа, устраиваются выставки, конференции и пр.

Акварель – прозрачная краска, которая легко растворяется водой; произведение, выполненное такими красками.

Аллегория – воплощение в конкретном художественном образе абстрактного понятия.

Анатомия – наука о строении человеческого тела; художники изучают пластическую анатомию.

Анималистика – жанр изобразительного искусства, посвященный изображению животных, птиц, насекомых.

Ансамбль – гармоническое единство частей, которые образуют нечто целое (например, в архитектуре, народном костюме).

Античный – имеющий отношение к Древней Греции или Древнему Риму; античное искусство – искусство этих стран; художники XVI–XIX вв. часто обращались к сюжетам из античной мифологии и истории.

Аппликация – изготовление орнаментов или художественных изображений наложением (нашивкой) или наклеиванием на бумагу (ткань) разноцветных кусочков бумаги (ткани); изделие, созданное таким образом.

Артель – объединение мастеров, работающих вместе над большим заказом (например, строят или расписывают церковь).

Архитектура – искусство проектирования и сооружения отдельных домов и их ансамблей, площадей, даже целых городов, создающих среду для жизни людей.

Барельеф – скульптурное произведение, разновидность рельефа, в котором выпуклое изображение не очень сильно выступает над плоской поверхностью (фоном).

Батальный жанр – жанр изобразительного искусства, посвященный темам войны и военной жизни.

Буквица – заглавные буквы, инициалы.

Бытовой жанр – жанр изобразительного искусства, посвященный темам быта.

Вазопись – роспись керамической посуды. Наиболее совершенная и известная – древнегреческая вазопись, в которой выделяют чернофигурный и краснофигурный стили.

Ведута – старинное название одного из разновидностей пейзажа – изображение живописных видов.

Виньетка – графическое украшение в виде небольшого рисунка в книге и в других печатных изданиях.

Витраж – вид монументально-декоративного искусства: картина, выполненная на стекле красками или составленная из кусков стекла с помощью узких свинцовых полос.

Воздушная перспектива – показывает, как меняется цвет и тон отдаленных предметов, которые воспринимаются зрением недостаточно четко и даже меняют оттенок, если посмотреть на них вблизи.

Вышивка – нашивание узоров на ткань или кожу разными видами нитей, бисером.

Галерея – специальное помещение, в котором размещены для обзора произведения искусства.

Гамма цветовая – ряд гармонично взаимосвязанных оттенков цвета (с одним главным) в изобразительном искусстве.

Гончарное искусство – вид декоративно-прикладного искусства: изготовление изделий из глины; керамика.

Горельеф – скульптурное произведение, разновидность рельефа, в котором выпуклое изображение довольно сильно выступает над плоской поверхностью (фоном).

Гравюра – вид графики, в котором изображения являются печатным оттиском.

Графика – вид изобразительного искусства, основным изобразительным средством которого является рисунок, выполненный преимущественно на бумаге карандашом, пером, кистью, углем и т. п.; печатные изображения, отпечатанные на бумаге гравированной формой. Различают станковую, книжную, журнально-газетную, прикладную, плакатную графику.

Гризайль – декоративная живопись, выполненная оттенками одного цвета, обычно черного или коричневого; иногда имитирует скульптурный рельеф.

Гуашь – непрозрачная краска, которая растворяется водой; рисунок, выполненный такими красками.

Декоративно-прикладное искусство – вид искусства, суть которого состоит в изготовлении предметов, обладающих художественными качествами и предназначенных для удовлетворения практических нужд (посуда, ткань, мебель), а также украшения жилья, парков, архитектурных сооружений.

Декорация – художественное или архитектурное изображение места действия в сценических спектаклях.

Дереворит – разновидность гравюры на дереве, ксилография.

Дизайн – художественное конструирование удобных и красивых предметов.

Диорама – картина с объемным первым планом; в отличие от панорамы, охватывает не весь горизонт, а лишь его часть.

Жанр – 1. Стойкая разновидность художественного произведения, сложившегося исторически: портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, бытовой, батальный и др. 2. Изображение бытовых сюжетов.

Живопись – вид изобразительного искусства, воссоздающего предметы и явления с помощью красок. Различают монументальную, декоративную, станковую живопись.

Задний план – то, что нарисовано позади, что не представляет основного содержания картины, не является существенным.

Зарисовка – рисунок с натуры с целью тренировки или собирания материала для какой-либо темы в рисовании; набросок, эскиз.

Заставка – рисунок перед началом раздела, части книги.

Икона – живописное изображение Бога или святых, являющееся предметом религиозного поклонения.

Иконописец – художник, создающий иконы.

Иллюстрация – изображение, наглядно объясняющее или дополняющее любой печатный текст.

Икрустация – врезание и вклеивание в поверхность предмета кусочков других материалов для его украшения.

Интерьер – жанр изобразительного искусства, посвященный изображению внутреннего пространства сооружений (комнат, залов и др.).

Исторический жанр – жанр изобразительного искусства, посвященный темам истории.

Капитель – верхняя часть колонны.

Картина – произведение живописи, выполненное красками на холсте, бумаге, доске.

Книжная графика – разновидность графики, предназначенная для оформления книги.

Колорит – гармоническое объединение цветов в разноцветном произведении искусства.

Композиция – 1. Конкретное построение, внутренняя структура произведения. 2. Произведение как конечный результат творческой работы художника.

Контраст – резкая противоположность чему-либо.

Контур – линия, очерчивающая форму.

Концовка – графическая композиция, завершающая и украшающая книгу или любой ее раздел.

Краска – вещество для окраски предметов в тот или иной цвет для рисования картин; слой такого вещества на поверхности предмета.

Круглая скульптура – вид скульптуры, произведения которой являются самостоятельным трехмерным объемом, не связанным с плоскостью фона. Круглую скульптуру одинаково интересно рассматривать со всех сторон.

Ксилография – см. дереворит.

Лак – пленкообразующий раствор смол или целлюлозы в спирте, эфире или в масле, которым покрывают поверхность предметов для их сохранности и придания им блеска.

Лепка – создание скульптуры из мягких материалов (воск, глина, пластилин).

Лессировка – нанесение тонкого слоя прозрачной краски на картину с целью усилить или изменить окраску.

Линейная перспектива – показывает, во сколько раз уменьшится отдаленная часть предмета по сравнению с приближенной, благодаря чему появляется возможность правильно изображать предмет в любом положении.

Линейный рисунок – рисунок, изобразительным средством которого являются только линии.

Линия – черточка, узкая полоска на любой поверхности, одно из главных средств изобразительного искусства.

Линия горизонта – перспективная линия, полученная пересечением горизонтальной плоскости, находящейся на уровне глаз того, кто рисует, с плоскостью картины.

Линогравюра, или линорит – техника гравюры на линолеуме.

Литография – вид графики; печатание изображения осуществляется с литографского камня.

Марина – вид пейзажа, изображение морских видов.

Мазок – наложение краски коротким движением кисти.

Макет – пространственное изображение, модель чего-либо, обычно в уменьшенных размерах.

Манера – совокупность особенностей, творческих приемов, присущих художнику, направление в искусстве, художественном произведении.

Масло – художественная краска, которая готовится растиранием цветных пигментов на масле (обычно льняном).

Метод – целостная система основных приемов, принципов художественного обобщения и воспроизведения действительности в искусстве.

Миниатюра – живописные изображения, украшавшие и иллюстрировавшие средневековые рукописи.

Мифологический – созданный по мотивам мифа (обычно древнегреческого).

Модель – человек или предмет, который служит для художественного изображения.

Мозаика – изображение или узор на стене, созданные из смальты, цветного камня, керамических плиток, плотно прилегающих друг к другу.

Мольберт – подставка для живописи, на которую устанавливают подрамник с холстом, картон, доску для работы художника.

Монотипия – разновидность графической техники. Краски одного или нескольких цветов накладывают на ровную поверхность металлической доски, на печатном станке получают единственный, уникальный оттиск.

Монумент – архитектурное или скульптурное сооружение в честь выдающегося события или лица, памятник.

Монументальная живопись – разновидность живописи, предназначенная для создания картин большого размера (витраж, мозаика, фреска), роль которых определена архитектурным комплексом.

Монументальная скульптура – произведения скульптуры, которые физически или пространственно связаны с архитектурой или определенным предметным окружением и поэтому статически закреплены (например, на пьедестале).

Мотив – 1. Тема или идея художественного произведения.
2. Образец, характерная особенность.

Муфельная печь – печь с «муфелем» – специальной камерой, защищающей то, что обжигается (например, глиняные статуэтки), непосредственно от огня.

Натура – реальные явления, существа и предметы, которые художник изображает, наблюдая как модель.

Натюрморт – жанр изобразительного искусства: изображение неодушевленных предметов (посуда, цветы, овощи и фрукты и т. п.).

Объем – формы, абрисы чего-нибудь в трех измерениях.

Оранта – один из типов изображения Богоматери: в полный рост, с поднятыми к уровню лица руками и обращенными к зрителю ладонями.

Оригинал – подлинное произведение (не копия).

Орнамент – узор, построенный на ритмическом чередовании и соединении геометрических элементов или стилизованных животных или растительных мотивов.

Оттенок – разновидность любого цвета, отличающийся от основного определенной яркостью, интенсивностью.

Офорт – вид гравюры. Линии рисунка делают резцом или иглой на смоляном покрытии металлической граверной доски и затем протравливают кислотой.

Панно – декоративное живописное или скульптурное произведение, предназначенное для оформления стены или потолка.

Панорама – большая картина с объемным первым планом, охватывающая всю линию горизонта; панорамы располагают в специальных круглых сооружениях.

Папирус – старинный материал для писания и рисования, который делали из водного растения папируса, похожего на камыш.

Пастель – мягкий цветной карандаш без оправы, мелок; рисунок, выполненный такими карандашами, мелками.

Пейзаж – жанр изобразительного искусства, посвященный изображению природы, городов, архитектурных композиций.

Пергамент – старинный материал для писания и рисования, который делали из кожи ягнят.

Перо – инструмент для писания и создания рисунков чернилами, тушью.

Перспектива – способ изображения объемных фигур на плоскости (картине, рисунке) в зависимости от изменений их

величины, четкости, обусловленный степенью отдаленности от зрителя.

Писанка – вид декоративно-прикладного искусства: яйцо, расписанное разноцветными узорами.

Плакат – рисунок с кратким текстом, который вывешивают на улице или в общественных заведениях с агитационной, информационной или рекламной целью.

Планшет – доска, на которой располагают бумагу для рисования.

Пленэр – рисование на открытом воздухе (не в мастерской).

Полутон – насыщенность, цвет, переходные от светлого тона к темному.

Портрет – жанр изобразительного искусства: изображение человека или группы людей в живописи, графике, скульптуре.

Прикладная графика – разновидность графики, произведениями которой являются предметы практического назначения (этикетки, почтовые марки и т. п.).

Пропорция – 1. Соотношение частей целого между собой.
2. Соразмерность тела человека.

Пятно – часть любой поверхности, которая выделяется своим тоном, цветом, освещением.

Ракурс – вид разных предметов, фигур, архитектурных форм в перспективе, которая служит причиной изменения их обычных очертаний.

Рельеф – скульптурное изображение на плоскости.

Репродукция – воспроизведение картины или рисунка средствами печати (фотографии).

Сангина – мягкий красный или красно-коричневый карандаш без оправы; рисунок, выполненный таким карандашом.

Светотень – закономерная градация светлых и темных тонов, пятен как средство передачи объемности изображения.

Сепия – графический материал (коричневая краска), который изготавливают из защитного «чернила» каракатицы; произведение, выполненное такой краской.

Силуэт – одноцветное изображение кого-либо, чего-либо, нарисованное на однотонном фоне или вырезанное.

Скульптура – вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объемную или рельефную форму и выполняются способом резьбы (из твердых материалов) или лепки (из мягких материалов).

Смальта – цветное непрозрачное стекло в форме кубиков или пластинок, применяемое в мозаике.

Соус – сухой материал из прессованной сажи для рисования; используют также как краску (мокрый соус).

Станковое искусство – искусство (живопись, графика, скульптура), произведения которого имеют самостоятельный художественный характер (в отличие от монументального искусства).

Статуя – скульптурное трехмерное изображение человека или животного (обычно в полный рост).

Сценография – вид изобразительного искусства, связанный с художественным оформлением театрального спектакля.

Сюжет – тема, предмет изображения.

Темпера – краска, растертая на яичном желтке или на смеси клеевого раствора с маслом и разбавленная водой; темперой обычно рисуют по дереву.

Тень – места на рисунке, картине, изображающие наименее освещенные участки чего-либо.

Тон – оттенок любого цвета, характеризующийся определенной степенью яркости, насыщенности.

Трафарет – пластинка из картона, металла и т. п., в которой прорезаны рисунки, буквы или цифры, чтобы их можно было быстро на что-то наносить.

Тушь – краска (жидкая или сухая), обычно черного, очень устойчивого цвета, которую используют для рисования, черчения кистью, пером.

Уголь – материал для рисования, изготовленный из обожженных ветвей деревьев; рисунок, выполненный таким материалом.

Узор – декоративный рисунок: переплетение линий, фигур, соединение красок.

Урбанистика – разновидность пейзажа, изображение городских (обычно современных) видов.

Фасад – внешняя сторона здания: передняя, боковая или задняя.

Фломастер – разновидность ручки для рисования; рисунок, выполненный такой ручкой.

Флористика – жанр изобразительного искусства, посвященный изображению растений и цветов.

Фон – второй план картины, рельефа, орнамента, на котором четко обрисовываются основные изображения.

Фреска – разновидность монументальной живописи: рисование водными красками по влажной штукатурке.

Чеканка – получение рельефного изображения на тонких металлических пластинах путем постукивания с помощью специальных инструментов.

Чернение (серебра) – способ декоративной обработки металла – его сильно раскаляют и быстро охлаждают (например, в воде); металл становится более твердым и получает синеватую окраску; другое название – воронение.

Штрих – линия, черточка, которую выполняют одним движением руки; основной, простейший элемент рисунка.

Энкаустика – живопись восковыми красками.

Эскиз – предварительный набросок картины.

Этюд – вспомогательный рисунок, выполненный с натуры, для будущего произведения или его части.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Изображение египетского бога Анубиса в виде собаки

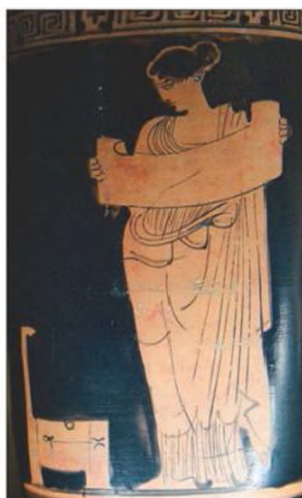
Луксор. Карнакский храмовый комплекс. Баран — одно из воплощений бога Амона, которому и посвящен комплекс.

Древнегреческий ритон со сфинксом

Изображение льва на воротах Иштар в Вавилоне

Древнегреческая вазопись

Ноэль Куапель. Похищение Дяниры кентавром Несом

Альбрехт Дюрер. Жук-олень

Китайская традиционная живопись
 «Панда»

Фаюмский портрет. Такое название эти портреты получили по названию места их нахождения в селении Эр-Рубайят вблизи Фаюма (Средний Египет). Изображения представляют собой портреты жителей римской части Египта I–IV вв. н. э. – египтян, греков, нубийцев, евреев, сирийцев, римлян.

Христос Пантократор, одна из старейших икон Христа, VI в., Синайский монастырь

Вертеп. Фигуры размером в рост человека

Вуе Симон. Похищение Европы

Эсташ Лесюер. Музы

Казак Мамай. Народная картина

В. Баринова-Кулеба. Автопортрет

Т. Шевченко. В Решетиловке

Н. Пимоненко. Вечерет

И. Шишкин. Дубовый гай

В. Васнецов. Бой Пересвета с Кочубеем

А. Левченков. Утро нового года

В. Костецкий. Возвращение

Рясны. Украшение времен Киевской Руси

Скифская золотая чаша

Археологический музей НАН Украины. Экспозиция трипольской культуры

СОДЕРЖАНИЕ

Введение. ЧТО ТАКОЕ ЖАНРЫ ИСКУССТВА

1. ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА	5
2. КАК В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ ПОЯВИЛИСЬ ЖАНРЫ	8
3. НОВАТОРСТВО В ИСКУССТВЕ	18

Глава 1. АНИМАЛИСТИКА. ПЕЙЗАЖ

4. АНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ ЖАНР	24
5. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЖИВОТНЫХ	31
6. АНИМАЛИСТИКА В СКУЛЬПТУРЕ	39
7. ДЕТАЛЬ, ДРОБНОСТЬ	44
8. ОБОБЩЕНИЕ, ПЛОСКОСТНОСТЬ	47
9. ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ЖИВОТНЫЕ	50
10. ПЕЙЗАЖ. ИСТОРИЯ ПЕЙЗАЖА	54
11. НАСТРОЕНИЕ В ПЕЙЗАЖЕ	59
12. НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА	68

Глава 2. СОЗДАНИЕ ОБРАЗА ЧЕЛОВЕКА

13. ПОРТРЕТ. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЖАНРА	74
14. ОБРАЗ В ПОРТРЕТЕ	80
15. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРОПОРЦИЙ ЧЕЛОВЕКА	88
16. КАК ДЕЛАТЬ НАБРОСКИ	94
17. КУКЛА – ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ ОБРАЗА ЧЕЛОВЕКА. СИМВОЛИКА УКРАИНСКИХ НАРОДНЫХ КУКОЛ	97
18. ИСКУССТВО ОФОРМЛЕНИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО СПЕКТАКЛЯ. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕРТЕП	102

Глава 3. НАТЮРМОРТ

19. НАТЮРМОРТ	106
20. НАТЮРМОРТ ТЕМАТИЧЕСКИЙ	112
21. НАТЮРМОРТ В РАЗНЫХ ВИДАХ ИСКУССТВА	120

Глава 4. СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТИНА

22. СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТИНА. БЫТОВОЙ ЖАНР	126
23. БЫТОВОЙ ЖАНР В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ	135

Глава 5. ЖАНРОВОЕ МНОГООБРАЗИЕ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

24. УКРАИНСКАЯ НАРОДНАЯ ОДЕЖДА	139
25. ШЕВЧЕНКО-ХУДОЖНИК	143
26. БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В ИСКУССТВЕ	147
27. МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕМА	155
28. ИСТОРИЧЕСКИЙ И БАТАЛЬНЫЙ ЖАНРЫ	159
29. ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ	165
30. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МУЗЕЯМИ	170
СЛОВАРИК	174
ПРИЛОЖЕНИЕ	183

Навчальне видання

**ЖЕЛЕЗНЯК Світлана Миколаївна
ЛАМОНОВА Оксана Василівна**

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

**Підручник для 6 класу
загальноосвітніх навчальних закладів**

Переклад з української

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено

**Головний редактор *Наталія Заблоцька*
Редактор *Світлана Андрущенко*
Обкладинка *Тетяни Куц*
Макет, художнє оформлення,
комп'ютерна обробка ілюстрацій *Світлани Железняк*
Комп'ютерна верстка *Наталії Музиченко*
Технічний редактор *Цезарина Федосіхіна*
Коректори *Любов Федоренко, Алла Кравченко***

Підручник підготовлено за методичної підтримки *Н.І. Ковтун*,
учителя-методиста вищої категорії ЗОШ № 232 м. Києва.
У підручнику також використано роботи *Н.І. Ковтун* та її учнів.

**Формат 70×100/16.
Ум. друк. арк. 15,552. Обл.-вид. арк. 13,99.
Тираж 58 206 пр. Вид. № 1520.
Зам. №**

**Видавництво «Генеза», вул. Тимошенка, 2-л, м. Київ, 04212.
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 3966 від 01.02.2011.**

**Віддруковано з готових позитивів у
ТОВ «ПЕТ», вул. Ольмінського, 17, м. Харків, 61024.
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 4526 від 18.04.2013.**