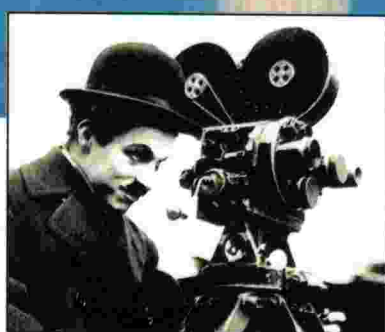

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

ББК 63.3(4УКР)-7я721

М64

Рекомендовано Министерством образования и науки Украины
(Приказ Министерства образования и науки Украины от 16.03.2011 г. № 235)

ИЗДАНО ЗА СЧЁТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ. ПРОДАЖА ЗАПРЕЩЕНА

Научную экспертизу проводил
Институт искусствоведения, фольклористики и этнологии
им. М. Т. Рыльского НАН Украины

Психолого-педагогическую экспертизу проводил
Институт проблем воспитания НАПН Украины

Переведено по изданию: Н. Е. Миропольська, Л. М. Масол, О. В. Гайдамака.
Художня культура : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту. —
К. : Видавничий дім «Освіта», 2012.

Авторы разделов:

Н. Е. Миропольская — общее редактирование, предисловие, вступительные статьи к первому и третьему разделам; раздел «Визуальное искусство» (*темы 6, 8, 9, «Путешествия в пространстве и времени искусства: из секретов китайского фарфора»*); раздел «Вместо послесловия»; раздел «Театральное искусство» (*тема 13*);

Л. М. Масол — раздел «Визуальное искусство» (*темы 1, 4, 7*); раздел «Музыкальное искусство»; раздел «Искусство театра» (*тема 14*);

Е. В. Гайдамака — раздел «Визуальное искусство» (*темы 2, 3, 5*);
раздел «Мировое киноискусство»

Условные обозначения

 вопросы и задания

 обобщающие задания

практическая деятельность

словарь

Миропольская, Н. Е.

М64 Художественная культура : учеб. для 11 кл. общеобразоват. учеб. завед. : уровень стандарта / Н. Е. Миропольская, Л. М. Масол, Е. В. Гайдамака : под общ. ред. Н. Е. Миропольской. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2012. — 176 с. : ил.

ISBN 978-617-656-118-7.

ББК 63.3(4УКР)-7я721

ISBN 978-617-656-111-8 (укр.)
ISBN 978-617-656-118-7 (рус.)

© Н. Е. Миропольская, Л. М. Масол,
Е. В. Гайдамака, 2012
© Видавничий дім «Освіта», 2012

ОТКРЫВАЕМ ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ

Вместо предисловия

Все виды искусств служат самому главному —
искусству жить на земле.

Бертольд Брехт

Пути развития культуры сложны и разнообразны. У человечества во все времена существовало искусство, то есть особенный мир идей, стремлений и чувств, воплощаемый в слове, движении кисти, жесте актёра, кадре кинофильма.

Это открытое пространство, в котором все страны Европы, арабо-мусульманский, африканский, индийский, дальневосточный и американский культурные регионы являются гармоничными и самобытными.

Произведения искусства раскрывают дух народа, страны, эпохи. Поэтому художественная культура многоцветна и многозвучна.

Уважительное и вдумчивое отношение к творческим достижениям других народов поможет вам не только увидеть отличия, но и отыскать схожую суть явлений, порой невидимую, угадываемую, ощущаемую лишь интуитивно. И тогда, помня своё родное, зная его и продолжая углублять эти знания, мы сможем понять другое, оценить его и научиться жить вместе. Разъединение мыслей, торможение в процессе обмена культурными ценностями обрекает на немоту, которая ставит под угрозу идею братства и взаимопонимания людей.

Этот учебник перенесёт вас от культурных достижений Украины, о которых вы узнали в 10 классе, к другим народам, другим традициям, другим культурам. Учебник поможет вам понять, как воспринимает мир европейское сообщество, приблизиться к извечно яркой культуре арабского мира, раскроет тайны искусства Индии. У вас появится возможность окунуться в искусство дальневосточного региона. А главное, убедиться, что вклад каждого в сокровищницу человечества своеобразен и неповторим.

Если попробовать проанализировать роль зарубежных мастеров в украинской культуре, то можно увидеть, что и они, стремясь наполнить нашу страну наивысшим смыслом, добавили оттенки к многоцветной мозаике жизни украинского народа.

Ознакомьтесь с главными именами и явлениями мировой культуры и выберите для себя из этой сокровищницы то, что вам ближе и интереснее.

Особенно внимательно отнеситесь к заданиям, цель которых — закрепить знания и пробудить интерес к творчеству. Выполнение заданий поможет вам реализовать свои способности и усовершенствоваться.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

СОДЕРЖАНИЕ

Открываем пространство культуры (*Вместо предисловия*) 3

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ВИЗУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО	6
• ТЕМА 1. Архитектура мира	10
§ 1. Архитектура Европы и США	10
§ 2. Архитектура арабо-мусульманского культурного региона	15
§ 3. Архитектурные шедевры индийского культурного региона	17
§ 4. Архитектура дальневосточного культурного региона	19
• Путешествия в пространстве и времени искусства: парк Гуэля — архитектурный шедевр Барселоны	22
• ТЕМА 2. Скульптура — гимн человеку	24
§ 5. Образы античной скульптуры	24
§ 6. Микеланджело — ученик древних или нарушитель традиций?	27
• Путешествия в пространстве и времени искусства: скульптура XX века в поисках взаимопонимания	30
• ТЕМА 3. Изобразительное искусство Италии: эпоха титанов	32
§ 7. Леонардо да Винчи — человек Возрождения	32
§ 8. В мире любви и красоты мадонн Рафаэля Санти	35
• Путешествия в пространстве и времени искусства: дорогу «Сикстинской Мадонне»!	38
• ТЕМА 4. Выдающиеся живописцы Испании	40
§ 9. Духовный реализм Эль Греко	41
§ 10. Живые портреты Диего Веласкеса	43
§ 11. Реалии и фантазмагории Франсиско Гойи	46
§ 12. Сюрреалистические пути Сальвадора Дали	49
• ТЕМА 5. Фламандская и голландская живопись	52
§ 13. Животворная энергия великого Рубенса	52
§ 14. Рембрандт — гений светотени и композиции	55
• Путешествия в пространстве и времени искусства: цветы, располагающие к размышлениям	60
• ТЕМА 6. Русская живопись: видеть душу	62
• ТЕМА 7. Философия бытия в изобразительном искусстве Дальнего Востока	72
• Путешествия в пространстве и времени искусства: из секретов китайского фарфора	80

- ТЕМА 8. Декоративно-прикладное искусство Ближнего Востока: орнаментальная глубина и изысканность	82
- ТЕМА 9. Парковая культура: гармония человека и природы	86
- Путешествия в пространстве и времени искусства: на чайной церемонии	94

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО	98
- ТЕМА 10. Европейская музыкальная культура	100
§ 15. От Орфея.....	100
§ 16. Вена — центр европейской музыкальной культуры	104
§ 17. Выдающиеся композиторы-романтики	113
§ 18. Мелодии французских шансонье	117
- ТЕМА 11. Музыкальная культура Индии и Дальнего Востока	120
- ТЕМА 12. Музыкальные ритмы Америки	125
§ 19. «Что такое джаз?»	125
- Путешествия в пространстве и времени искусства: Джордж Гершвин: сделать музыку доступной каждому	129
§ 20. Рок, который всегда жив... ..	130
§ 21. В мире поп-музыки	131
- Путешествия в пространстве и времени искусства: планета «The Beatles»	133

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

ИСКУССТВО ТЕАТРА	136
- ТЕМА 13. За кулисами японского театра	140
- ТЕМА 14. Русский балет: магия добра и красоты	144

РАЗДЕЛ ЧЕТВЁРТЫЙ

МИРОВОЕ КИНОИСКУССТВО	150
- ТЕМА 15. Франция — родина кино	154
- ТЕМА 16. Кино США: многокрасочность и разножанровость	158
- Путешествия в пространстве и времени искусства: в мире фантазий Уолта Диснея	166

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ И ВСТРЕЧИ В НЁМ	170
--	-----

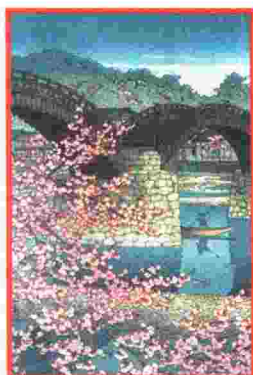
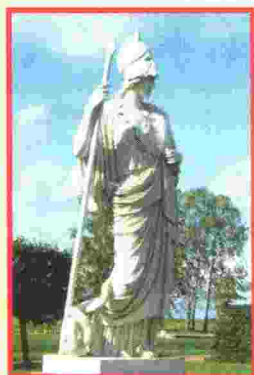
ПРОВЕРЬ СЕБЯ!	96, 134, 148, 168
----------------------------	-------------------

ВИЗУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Произведения живописи, скульптуры, графики, архитектурные сооружения, предметы декоративно-прикладного искусства мало изменяются с течением времени; их образы, воплощённые в материальной форме и размещённые в пространстве, воспринимаются с помощью зрения. Поэтому их называют визуальными видами искусства.

Микеланджело. Фрески на сводах потолка Сикстинской капеллы

Где дух не руководит художником,
там нет искусства.
Леонардо да Винчи

Этот раздел охватывает основные виды визуального искусства, представленные произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, декоративно-прикладного искусства, а также парковой культуры.

Специфика архитектуры как вида творчества, в котором материальная деятельность объединена с искусством и духовной культурой, проявляется в зависимости от исторических периодов и региональных культурных особенностей. Архитекторы воплощают народные представления о прекрасном, создавая архитектурные ансамбли, проектируя места памятников архитектуры на площадях и улицах, реставрируя шедевры архитектуры. Вы ознакомитесь с образцами разных архитектурных стилей Европы и США, с культурными комплексами Индии и Дальнего Востока.

Скульптура, создаваемая руками мастера с помощью специальных инструментов (отбойных, сверлильных) — это *объём*, который можно постичь, увидев статую в профиль, в анфас, сзади («круглая скульптура»), и *рельеф* (выпуклость). Материал скульптора — природные богатства: глина, камень, металл, дерево, из которых под рукой мастера создаются объёмные изображения, передающие не просто лицо человека, но и его характер, настроение и даже судьбу. Всмотритесь внимательно в благородные творения греческих мастеров, гениальных итальянских художников, и вы ощутите те события и тех людей, которым эти произведения посвящены.

Эн Вале-Костер. Атрибуты живописи, скульптуры и архитектуры

Живопись похожа на отворённое окно, в которое можно заглянуть и увидеть то, что художник когда-то увидел и запечатлел на века. Мастера живописи по-разному откликнулись на увиденное: Леонардо да Винчи отображал разнообразие жизни. Рафаэль — красоту человека. Эль Греко — его духовное состояние. Рембрандт — разные стороны человеческой жизни. Ощутите и вы, как разные техники живописи (масло, темпера, акварель) помогали мастерам создавать бесконечную повесть о времени, человеке, его бытии и мечтах.

Декоративно-прикладное искусство — произведения, созданные руками народных мастеров. Их лучшим образцам присуща декоративная выразительность и самобытность.

В учебнике вы найдёте задания не только на усвоение элементов декоративно-прикладного вида искусства. Вам будет предложено самим стать гончаром, ткачом, придумать свой эскиз произведения, а возможно, и создать по этому эскизу коврик, тарелку, чашку...

Завешается первый раздел учебника темой «**Парковая культура**», в которой вы ознакомитесь с *регулярными типами* парков (то есть такими, в которых геометрически правильно спланированы аллеи, клумбы, живые изгороди) и с *ландшафтными* (или *пейзажными*, где есть озера, тропинки, которые вписываются в природный рельеф местности). Вас также ждёт практическое задание — спроектировать сад для школьного двора.

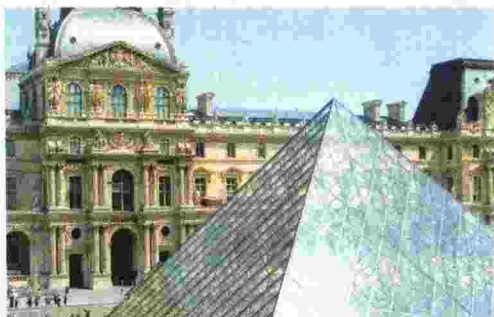
Творите и ощущайте радость творчества!

Дама с однорогом. Гобелен

Дворец Во-ле-Виконт
(Франция)

Всемирно известный музей Лувр
в Париже — место, где классика
встречается с современностью

ТЕМА 1.

АРХИТЕКТУРА МИРА

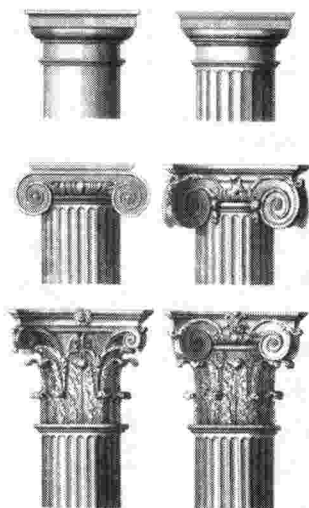
Архитектура — музыка в пространстве.
Фридрих Шеллинг

§ 1. АРХИТЕКТУРА ЕВРОПЫ И США

Уже в первобытные времена люди сооружали себе жильё, чтобы защититься от холода и жары, от хищных зверей и противника. Позднее появились сооружения для богослужений, прочие общественные здания. Памятники архитектуры, дошедшие до наших дней, дают представление о культуре разных эпох.

В архитектуре Древней Греции и Рима зародился античный стиль. Большинство конструктивных и декоративных достижений тех времён связаны с возведением храмов, отличительной особенностью которых является большое количество колонн. Выполняя декоративную функцию, колонны создавали впечатление духовного величия.

Значительным достижением греческих зодчих было изобретение *ордеров*, системы оформления конструкций, дорического, ионического и коринфского. Дорический ордер отличался стремлением к простоте и «мужественности». Мастера ионического ордера стремились достичь лёгкости и грации. В этом ордере колонна служит не только опорой, но и элементом декора. Заметные отличия присутствуют в форме колонн: строгая, геоме-

Дорический, ионический,
коринфский ордера

Храм Парфенон в Афинах
(Греция)

гречески правильная *дорическая*; утончённая — *ионическая*; декоративная *коринфская*, со сложной капителью, орнаментированной пальмовыми или лotosовыми листьями.

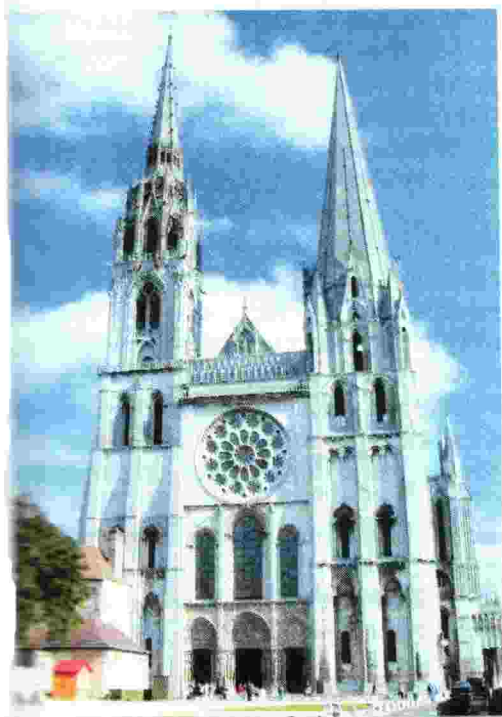
Центром греческого города была крепость — *акрополь*. Под акрополем вырастал город с собственным центром, площадью, где размещались общественные, торговые и культурные сооружения. К наиболее известным архитектурным комплексам принадлежит афинский акрополь.

Римляне наряду с греческими ордерами (среди которых они особенно ценили коринфский) широко применяли такие архитектурные формы, как *арка, своды, купол*.

В период расцвета империи в Риме, как в мировой столице, оформляется центр города — *римский форум*, вокруг которого возводят кварталы общественных сооружений, храмов. Порттики мостят плиткой. Роскошные виллы, пышно украшенные бассейны и фонтаны чередовались с зелёными парками, рощами, аллеями. По словам историка, современника императора Октавиана Августа, этот правитель действительно имел право сказать, что «принял Рим кирпичным, а оставляет мраморным».

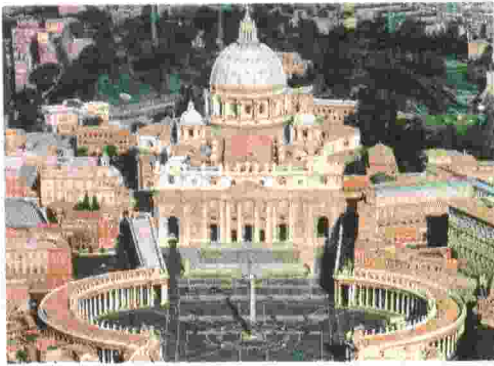

Пантеон в Риме (Италия)

Собор
Санта-Мария-дель-Фьоре
во Флоренции (Италия)

Кафедральный собор Богоматери
в Шартре (Франция)

Собор Св. Петра в Риме
(Италия)

Дворцово-парковый ансамбль
в Петергофе (Россия)

В своих монументальных архитектурных сооружениях римляне стремились подчеркнуть идею силы и могущества, которые одновременно угнетают человека. «Храм всех богов» — Пантеон, который и ныне возвышается в центре Рима, поражает своим архитектурным совершенством.

В Средние века расцвёл *романский стиль* (XI–XII ст.), а в процессе его развития — *готический стиль* (XIII–XV ст.) Главным отличием этих стилей была массивность каменных сооружений романского стиля и бóльшая лёгкость готического, для которого характерны удлинённые пропорции, чрезвычайно высокие своды, полукруглые арки, разноцветные ажурные витражи. Апофеозом развития готики стал образ собора, чрезвычайно популярный во многих городах Европы.

Эпоха Возрождения ознаменовалась возвращением к «вечным» ценностям. Формы античной архитектуры (симметрия, пропорции, строгий порядок расположения колонн и пилястров) тщательно изучались архитекторами на родине Возрождения, в Италии. На смену лаконичным готическим визуальным образам приходят полусферические купола и полукруглые арки, а на смену мастерам-строителям образованные и одарённые художники-архитекторы.

Родиной стиля *барокко* была Италия, и прежде всего Рим, Венеция и Флоренция. Этот стиль стал популярным во многих католических европейских странах. Именно эпоху барокко принято считать началом триумфального шествия «западной цивилизации». Динамичность, пластичность формы и пышный декор, множество скульптур и рельефов на фасадах и в интерьерах, масштабные колонны — всё это способствовало созданию атмосферы торжественности в сооружениях выдающихся мастеров барокко: Джованни Лоренцо Бернини, Франческо Борромини, Франческо Бартоломео Растрелли.

В XVIII и в начале XIX века обретает популярность архитектурный стиль *классицизм* (от латинского — «образцовый»), ориентированный на вечные ценности античного зодчества. Примером такого совершенства может служить Малый Трианон в Версале (Франция). Классической архитектуре присущи симметрические композиции, сдержанность декоративного оформления.

Стремление создавать сооружения не только эстетически привлекательные, но и функциональные породило в конце XIX века архитектурный стиль *модерн*. Ярким представителем этого стиля был бельгиец по происхождению **Виктор Орта** и особенно испанец **Антонио Гауди**. Для архитектуры в стиле модерн характерен отказ от прямых линий в пользу волнистых, более природных. Поэтому, например, в созданном по проекту Гауди доме **Мила** нет ни одной прямой линии.

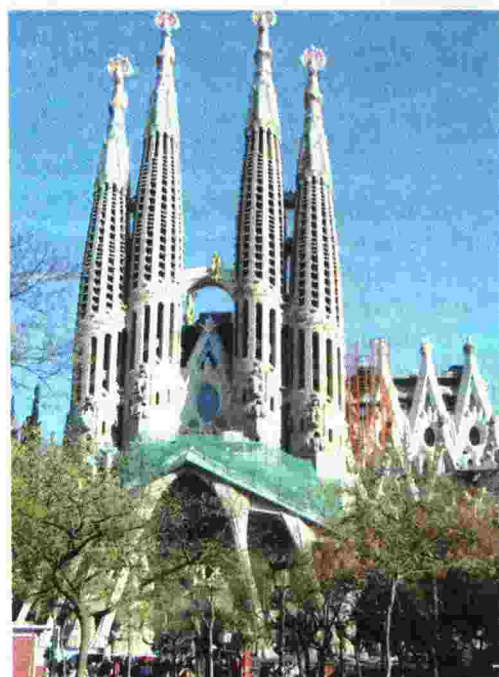
Характерными особенностями стиля модерн являются узорчатая облицовка фасадов, использование витражей, а также различных декоративных деталей из кованого железа. Большое внимание уделялось интерьерам, лестницам, балконам, тщательно продуманным с точки зрения оформления.

В начале XX века в архитектуре Европы и США сформировались близкие по своим художественно-эстетическим свойствам стили — *конструктивизм* и *функционализм*. Они соответствовали урбанистическому духу городов. Примером первого является знаменитая парижская Эйфелева башня. Не служа никакой практической цели, она лишь воплощала технический прогресс.

Для городского жилья в Америке начали возводить небоскрёбы с использованием типовых бетонных конструкций, комбинируя их по-разному, без особых украшений. Архитекторы-конструктивисты старались достигнуть максимальной эффективности эксплуатации здания при минимальных затратах; форма здания должна прежде всего соответствовать его назначению, и если в декоре нет практического смысла, он лишний.

Версальский дворец (Франция)

Собор Святого Семейства в Барселоне (Испания)

Дом Мила в Барселоне

Ф. Л. Райт. «Дом над водопадом»
в штате Пенсильвания (США)
признан одним из самых совершенных
сооружений XX века

Ле Корбюзье.
Жилой дом —
своеобразная машина
для жизни

Ле Корбюзье сформулировал основные принципы проектирования зданий в стиле функционализма, отыскав разные интересные эстетические решения. Ярким представителем этого нового направления в США был **Френк Ллойд Райт**.

В конце XX столетия, в период широкого внедрения высоких технологий в жизнь человека, технический прогресс значительно повлиял на архитектуру. Появились новые формы и материалы. Если для конструктивизма было характерно использование стекла и железобетона, то новый стиль *хай-тек* ради декоративности соединял в разных комбинациях стекло и металл. Одним из прекрасных образцов этого стиля служит здание в Страсбурге, где сейчас расположен Европейский суд по правам человека.

!? В чём отличие основных стилей, характерных для архитектуры Европы?

Самостоятельно изучите тему «Семь чудес света» и проанализируйте античные сооружения, которые входят в «Семь чудес света»: храм Артемиды в Эфесе и мавзолей в Галикарнасе.

Строение в стиле хай-тек
(США)

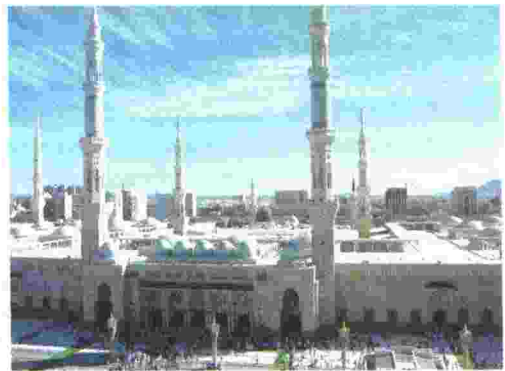
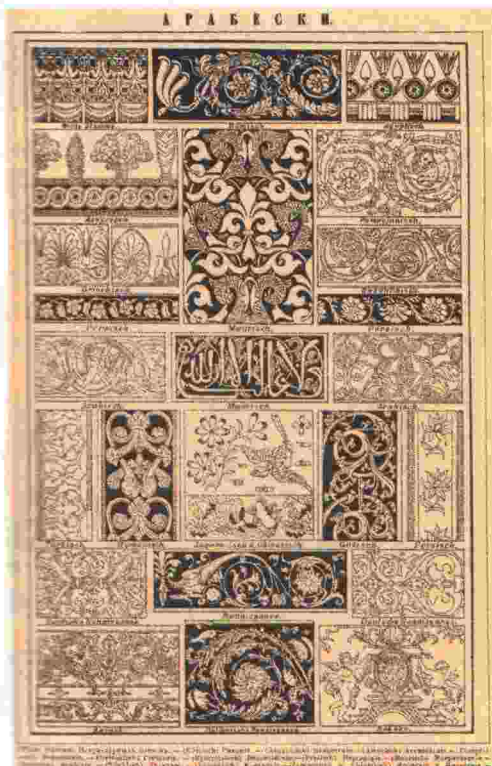
Здание Европейского суда по правам
человека в Страсбурге (Франция)

§ 2. АРХИТЕКТУРА АРАБО-МУСУЛЬМАНСКОГО КУЛЬТУРНОГО РЕГИОНА

Становление арабо-мусульманской культуры связано с зарождением и укреплением Арабского халифата, державы, чьи владения охватывали громадную территорию, от Испании до Индии. Её идеологической основой стал ислам. Требования этой мировой религии регламентировали тематику искусства, строго запрещая изображать божества, определяя формы архитектуры, способствуя развитию орнаментальности. *Арабески* — особый вид орнамента, в котором прихотливо переплетаются геометрические фигуры, главным образом звездообразные многоугольники со стилизованными изображениями растений и буквенными соединениями (арабская вязь).

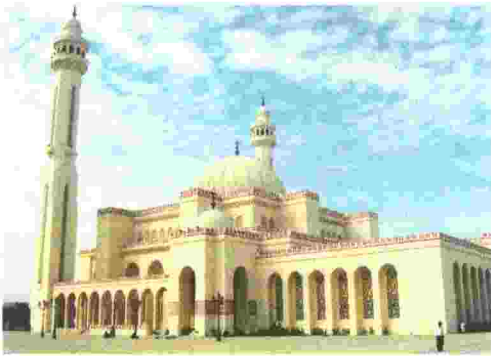
Своеобразие арабо-мусульманской архитектуры ярко проявилось в культовых сооружениях, в то время как светские — жилые дома, рынки, караван-сарай — сохраняли доисламские традиции, отчасти арабские и иранские. Главным символом мусульманского религиозного мира была *мечеть* (от арабского — «место поклонения»), где собирались верующие для отправления культа.

Мечеть в Медине, сооружённая ещё при жизни Мухаммеда, послужила прототипом других старинных мечетей Дамаска, Багдада, Каира. Они имеют в плане громадные прямоугольные залы, окружённые со всех сторон арками, опирающимися на колонны. Бесконечное количество колонн в гигантских молитвенных залах напоминает густой лес, создающий впечат-

Мечеть Пророка в Медине
(Саудовская Аравия)

Арабески
(страница из Словаря Брокгауза
и Эфрона)

Мечеть Харам Бейт-Уллах в Мекке
(Саудовская Аравия)

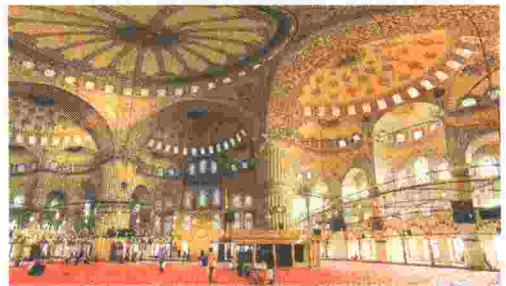
Рядом с мечетями сооружали *минареты*, архитектурная форма которых берёт начало от древних сторожевых или сигнальных башен. Практическое значение минарета в том, что с него муэдзин призывает правоверных на молитву. Эти башни украшались орнаментами, узорчатыми балконами, резьбой по камню. Они увенчивались шатром, куполом или фонарем. В восточном городе высокие вертикальные минареты выполняют роль главных ориентиров, объединяя мечеть с окружающим пространством.

К числу древнейших памятников принадлежат квадратные в плане минареты Сирии, которые берут своё начало от колоколен сирийских христианских церквей (а те, в свою очередь, унаследовали традиции эллинских и римских башенных сооружений). Квадратный тип утвердился в странах Северной Африки, Испании. На Ближнем и Среднем Востоке, наоборот, преобладающей стала круглая форма минарета.

Жемчужиной исламской архитектуры является Голубая мечеть в Стамбуле — грандиозное и прекрасное сооружение с шестью минаретами. Её название происходит от синего и голубого кафеля, которым преимущественно оформлен интерьер. Под лучами солнца, льющегося через многочисленные окна, внутреннее пространство будто переливается, сверкает разноцветными отблесками. К этому сияющему разноцветью добавляются красные тона ковров на полу. Во дворе находится *медресе* — мусульманская

ление бескрайности и неохватности Вселенной.

Главнейшим храмом арабомусульманской культуры является Харам Бейт-Уллах (от арабского «харам» — «священный» и «запрещённый», и «Бейт-Уллах» — «жилище Аллаха»). Эта одна из самых больших мечетей находится в Мекке — духовном центре ислама. Многие тысячелетия на её территории находится Кааба, громадный священный камень, в сторону которого поворачиваются во время молитвы мусульмане всего мира.

Голубая мечеть в Стамбуле:
внешний вид и интерьер (Турция)

Богословская школа и фонтан, ведь правоверные, прежде чем зайти в храм, должны умыться.

В мечетях хранятся старинные книги, где можно увидеть образцы каллиграфии, а также изделия декоративно-прикладного искусства: керамику, резьбу по дереву и камню, ковры и ткани.

Какие особенности присущи орнаменту арабесок?

Охарактеризуйте особенности арabo-мусульманской архитектуры.

§ 3. АРХИТЕКТУРНЫЕ ШЕДЕВРЫ ИНДИЙСКОГО КУЛЬТУРНОГО РЕГИОНА

Главное влияние на художественную культуру Индии оказал буддизм. Великое множество культовых шедевров из камня сохранилось до наших дней. В памятниках архитектуры и скульптуры индийские мастера ставили Будду.

К наидревнейшим памятникам буддийской архитектуры принадлежат пещерные храмы. Монахи, расширяя природные гроты на горных склонах, создавали огромные молитвенные залы, высекали в скалах целые монастыри с величественными арочными галереями, окнами и балконами. Примером пещерных сооружений Индии служит храм в Аджанте (штат Махараштра), известный своими стародавними фресками. Неповторимую и своеобразную форму имели индуистские храмы, ставшие могучими центрами веры и просвещения на много столетий. Им свойственны пирамидальные очертания крыш, с вершинами в виде удлинённого острия или ступенчатые пирамиды. Типичным образцом триумфально-величественного сооруже-

Буддийский пещерный храм
в Аджанте (Индия)

Комплекс храмов Хаджурахо
посвящён любви

ния с чёткой геометрической конструкцией и чрезвычайно сложной резьбой служит храмовый комплекс в Кхаджурахо (центральная Индия).

Наипрекраснейшее творение Индии — мавзолей Тадж-Махал в Агре. Это божественное сияющее сооружение кажется невесомым, несмотря на 74-метровую высоту. Оно похоже на сказочное видение. Отражаясь, как в зеркале, в водной поверхности искусственного канала, Тадж-Махал будто плывёт в небесах.

Но не только совершенство архитектуры привлекает в Тадж-Махал миллионы туристов со всего света. Не менее завораживает история появления этого памятника, похожая на восточную сказку. В ней рассказывается о нежной любви султана Шаха-Джахана к своей жене, красавице Мумтаз Махал. Любимая родила ему восьмерых сыновей и шестерых дочерей, но после рождения четырнадцатого ребёнка красавицы Мумтаз не стало.

Без любимой жизнь для султана утратила радость и смысл. Он огласил в стране двухгодичный траур, а позднее построил грандиозный мавзолей, который должен был олицетворять неземную красоту его незабвенной жены.

Строительство мавзолея длилось больше двадцати лет, были приглашены лучшие зодчие из Персии, Турции, Самарканда, Венеции. Стены мавзолея выложены белым мрамором, который искрится как снег под лучами солнца, инкрустированы драгоценными и полудрагоценными камнями. Симметричные пропорции, купол в форме жемчужины — мусульманского символа женственности и рая, ажурные решётки создают неповторимый архитектурный образ. Тадж-Махал поражает не только совершенством архитектурных форм, но и прекрасным декоративным парком с озёрами и фонтанами, построенными вокруг мавзолея на 18 гектарах. По углам возвышаются четыре изящных минарета.

Шедевры индийской архитектуры воплощают буддийские и мусульманские традиции, что придает культуре Индии особую притягательность и своеобразие.

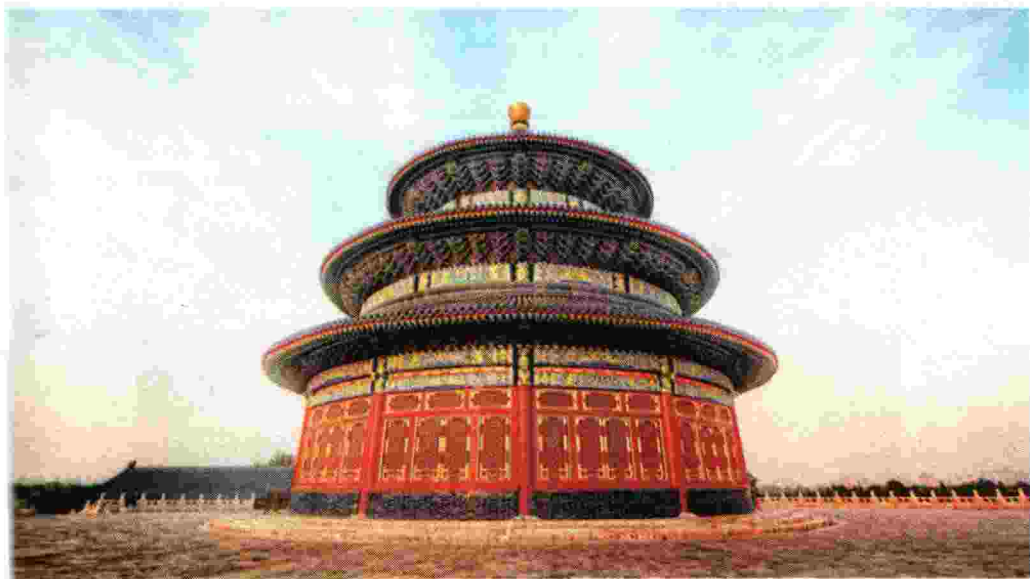
Чудо Индии — Тадж-Махал

!? Расскажите об особенностях индийских пещерных храмов на примере одного из них.
Какими особенностями зачаровывает экскурсантов со всего мира Тадж-Махал?
Что именно поразило вас в этом памятнике индийской архитектуры?

§ 4. АРХИТЕКТУРА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО КУЛЬТУРНОГО РЕГИОНА

Своеобразные принципы архитектуры Дальнего востока воплотились в монументальных памятниках Китая, Японии, Кореи. Для восточного мировоззрения важно осознание человеком единства духа и тела, неба и земли, свойственное буддизму. Это нашло отражение и в развитии искусства, в частности архитектуры. Буддийские пагоды с многоярусными крышами устремлены ввысь, словно тянутся к самому небу. Как шпили готических храмов, они создавали впечатление Вселенной. Ярусный стиль свойственен и светской, и духовной архитектуре Дальнего Востока.

Символом столицы Китая, Пекина, является расположенный в центре Храм Неба, построенный в эпоху династии Мин и ныне занесённый ЮНЕСКО в Перечень всемирного наследия человечества. Территория храмового комплекса имеет необычную форму: южная часть строения квадратная, а северная — круглая. Согласно мифологии, круг символизирует небесные силы, а квадрат — земные. Любопытно спланирован алтарь: это круглая, трёхъярусная терраса, выложенная из белых плит, создающих геометрический орнамент. Центром верхнего яруса алтаря служит каменная плита, вокруг которой расположено девять других плит. Это первое кольцо,

Храм Неба в Пекине (Китай)

Ансамбль монастыря Хорю-дзи (Япония)

во втором кольце уже 18 плит, в третьем 27, в девятом — 81. То есть число плит кратно девяти, ярусов также девять, между ярусами по девять ступенек. Ведь цифра 9 считалась в древнем Китае священным небесным числом.

Храм Неба свидетельствует о высочайшем уровне мастерства, достигнутом китайскими зодчими пять столетий тому назад.

В древней Японии большую часть сооружений строили из дерева, поскольку это гибкий материал и, по сравнению с камнем, более устойчивый при землетрясениях. Среди памятников деревянного зодчества, дошедших до нас, выделяются синтоистские храмы с массивными крышами, выступающими далеко за пределы стен и надёжно защищающими их от непогоды. Такая предусмотрительность понятна, ведь в Японии тёплый климат и часто идут ливни. Однако не только в крепости и сейсмостойчивости дело. Дерево давало возможность гармонически соединить архитектуру с ландшафтом, слить воедино творения людских рук и творения природы. Храм с зубчатыми кронами пагод становится будто рукотворной частицей окружающей рощи. Выдающимся об-

Врата Сеульской крепости Намдегун (Корея)

разцом деревянного зодчества Японии является ансамбль Хорю-дзи, с пяти-ярусной мемориальной пагодой. А золотой храм комплекса Тодай-дзи представляет наикрупнейшее в мире деревянное зодчество.

Большинство старинных архитектурных памятников Кореи погибли в водовороте истории, однако то, что сохранилось, стало национальными святынями. Это самая древняя на Дальнем Востоке деревянная десятиметровая астрономическая башня в городе Кенджу (647), пагоды в монастырях Пунхванс и Чоннимс, южные двухъярусные ворота Сеульской крепости Намдемун, именуемые «национальным сокровищем номер один».

!? В чём особенности буддийской архитектуры?

Сравните дальневосточные пагоды: китайские, японские, корейские.

Акрополь (от греческого — «верхний» и «город») — центральная укрепленная часть древнегреческого города, расположенная на возвышенности.

Базилика (от греческого — «царский дом») — прямоугольное в плане сооружение, разделённое рядами колонн на несколько частей, которые имели свои собственные перекрытия.

Мавзолей — монументальное погребальное сооружение.

Ордер — тип архитектурной композиции, состоящий из колонны, её завершения (капитель) и базы, служащей подножием колонны.

Пилястра — (от латинского — «колонна», «столб») прямоугольный вертикальный выступ на плоскости стены.

!? Почему архитектуру называют «каменной летописью столетий»?

!? Сравните «ярусный стиль» дальневосточной архитектуры с особенностями арабо-мусульманского зодчества.

Создайте карту «Архитектурные жемчужины мира», нанесите на неё иллюстрации (фото, рисунки) памятников разных культурных регионов.

Создайте проект современного дворца торжественных событий в стиле «эkleктика», соединив стилизованные элементы разных архитектурных стилей.

Небоскрёбы в Нью-Йорке (США)

ПУТЕШЕСТВИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ ИСКУССТВА

ПАРК ГУЭЛЯ — АРХИТЕКТУРНЫЙ ШЕДЕВР БАРСЕЛОНЫ

Антонио Гауди (1852–1926) — один из знаменитейших архитекторов мира. Все его шедевры в стиле модерн уникальны и, так или иначе, связаны с природой, которую он с детства любил и внимательно изучал. Самые известные творения Гауди находятся в Барселоне, среди них — собор Святого Семейства и парк Гуэля.

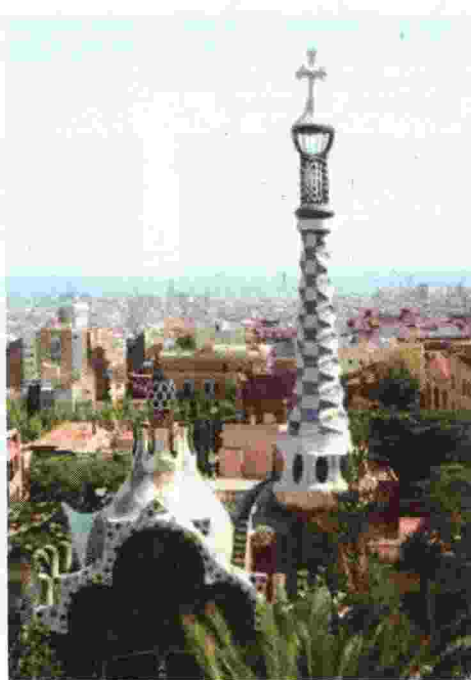
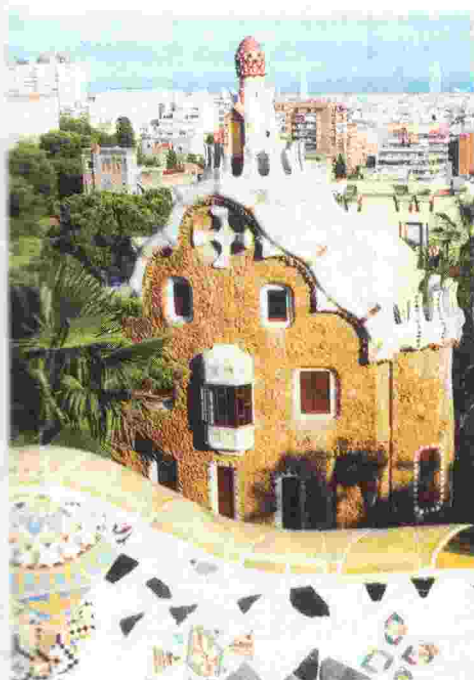
Парк назван в честь семейства Гуэль. Эйсебио Гуэль задумал выстроить особняки на продажу и нанял архитектора Антонио Гауди. Но в целом проект провалился. Работы по устройству парка были выполнены частично: проложили дороги, построили входные павильоны и внешние стены. Для проведения досуга и собраний будущих жителей построили колоннаду рынка с верхней, центральной эспланадой, из семидесяти запланированных выстроили несколько образцов жилых домов для показа будущим покупателям. Поскольку территория парка находилась на большом отдалении от города, покупателей среди барселонцев не нашлось, и в 1906 году один из домов приобрёл сам

Гауди и прожил там двадцать лет. Ещё один особняк купил Гуэль и после некоторых переделок превратил его в собственную резиденцию.

Все строения сохранились до наших дней. В особняке Гауди теперь размещается дом-музей; резиденцию Гуэля со временем передали муниципальной школе; а дом Триаса-и-Доменека и сегодня принадлежит этой семье. Экономическая неудача проекта заставила наследников Гуэля продать парк мэрии Барселоны, создавшей тут место отдыха горожан. Самая известная его часть — главный вход, где находится лестница с фонтаном и мозаичной ящерицей, считающейся одним из символов Барселоны. В конце лестницы — огромная терраса, по сторонам которой тянется длинная мозаичная лавка. Здесь часто проходят концерты, другие мероприятия.

Парковые сооружения так органично вписываются в окружающий пейзаж, что кажется, будто сама природа создала эти шедевры.

ТЕМА 2.

СКУЛЬПТУРА — ГИМН ЧЕЛОВЕКУ

Скульптор должен в своих произведениях
выражать состояние души.

Сократ

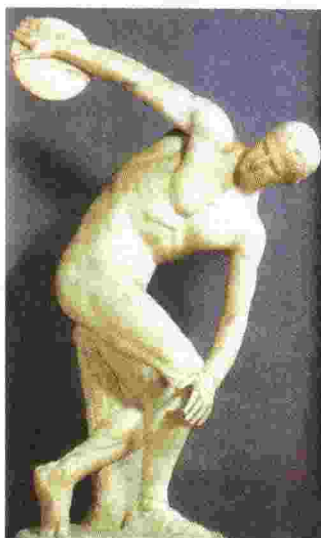
§ 5. ОБРАЗЫ АНТИЧНОЙ СКУЛЬПТУРЫ

Скульптуру можно считать одним из древнейших видов изобразительного искусства. В разной форме она существовала у всех народов с начала времён.

Важнейший этап развития этого вида искусства — античность, идеалами которой был образ гармонично развитого человека. Именно поэтому мастера Древней Греции (**Мирон**, **Фидий**, **Поликлет**, **Пракситель**, **Скопас**) активно использовали в своей творческой практике разные жанры скульптуры с главным изображением человека: бытовой, мифологический, ню (обнажённый) и анималистический.

Необходимо отметить, что в древнегреческом искусстве существовали как отдельные скульптуры, так и скульптурные группы. Плутарх говорил, что в Афинах было больше статуй, чем живых людей. Однако до нас дошло лишь небольшое количество оригиналов.

Одним из выдающихся скульпторов Древней Греции был **Мирон** (V в. до н.э.), творения которого отличаются чрезвычайной реалистичностью. Это знаменитые бронзовые статуи «Дискобол» (известна лишь в римской копии) и «Афина и Марсий».

Дискобол

Мирон.

Афина и Марсий (копии)

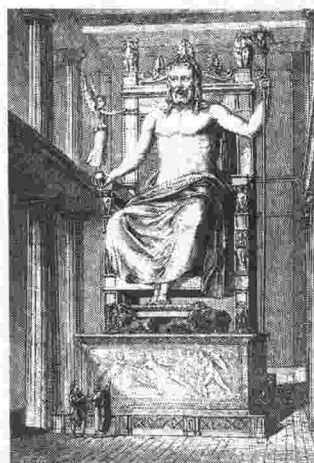
Знаменитый Дискобол — метатель диска — изображён в тот миг, когда, откинув назад руку с тяжёлым диском, он уже готов метнуть его вдаль. Это кульминационный момент действия, который предсказывает следующий миг, когда диск взметнётся в воздух, а фигура атлета вытянется в рывке.

Ещё одно творение Мирона — скульптурная группа «Афина и Марсий». Мастер избрал чрезвычайно драматичный момент. Богиня бросила флейту, потому что игра на ней искажала её лицо, а Марсий подкрался, чтобы поднять инструмент. Но вот является Афина и предрекает проклятие всякому, кто поднимет флейту. Марсий в страхе отскакивает назад. Скульптора, очевидно, заинтересовал контраст между фигурами Афины, идеала олимпийского божества, и сатира Марсия, дикого демона природы.

Идеально правильные пропорции, на основе которых можно будет воплотить людское тело в скульптуре, стремился отыскать Поликлет (V в. до н.э.). В конце концов мастер нашёл образ, который стал своеобразной нормой и примером для подражания. Поликлет математически точно рассчитал размеры всех частей тела и их соотношения. За единицу измерения он взял рост человека. Относительно роста голова составляет одну седьмую, лицо и кисти рук — одну десятую, ступня — одну шестую. Всё это он изложил в трактате «Канон». Свой идеал атлета-гражданина Поликлет воплотил в бронзовой статуе юноши с копьём — «Дорифоре». Поликлет наиболее ярко воплотил в скульптуре идеал своей эпохи — всесторонне развитую, здоровую и цельную личность.

Поликлет. Дорифор

Статуя Зевса Олимпийского — одно из семи чудес Древнего мира

Скопас.
Вакханка

Агесандр, Полидор,
Афинадор.
Лаокоон

Пракситель.
Афродита Книдская
(римская копия)

Развил достижения греческих мастеров скульптуры **Фидий** (IV в. до н.э.). Он сумел вдохнуть жизнь в образы классической красоты, сумел показать великую духовную силу человека, его достоинство, сумел ярко охарактеризовать каждого героя. Он создал грандиозные произведения, наполненные глубоким внутренним смыслом. Самой выдающейся скульптурой Фидия греки считали «Зевса Олимпийского», созданного для храма Зевса в Олимпии.

Мотивы патетической героики в античной скульптуре развил **Скопас** (IV в. до н.э.). Известной его скульптурой является «Вакханка», в которой передана пластика движения, а также присутствует выразительность и эмоциональность композиционного решения.

Примером воплощения драматической экспрессии является скульптурная группа «Лаокоон» работы **Агесандра, Полидора и Афинодора**. Сюжет «Лаокоона» взят из повествований о Троянской войне. Троянский жрец Лаокоон был наказан богами за то, что убеждал своих сограждан не доверять грекам и не заносить в город деревянного коня. За непослушание боги наслали на него огромных змей, задушивших Лаокоона и его сыновей. Скульптура изображает отчаянные и тщетные усилия героев освободиться от чудовищ, сдавивших тела трёх жертв; тщетность попыток освободиться и неизбежность гибели очевидны.

Пракситель (IV в. до н.э.) — вдохновенный певец женской красоты, почитаемой греками. В тёплой игре света и тени, как никогда прежде, засияла под его резцом красота женского тела. Пракситель изобразил в мраморе не просто женщину, а богиню. В плавности контуров и в идеальных пропорциях тела, в трогательной естественности её позы, в её взгляде, «влажном и блестящем», Пракситель отобразил, по свидетельству древних, те великие начала, которые воплощала в греческой мифологии Афродита: Красоту и Любовь.

Греческое пластическое искусство стало, по выражению Ницше, воплощением *аполлонического* начала в античной культуре. Аполлон воплощал не только идеал красоты, но и рационалистическое восприятие мира. Поэтому пластическому искусству присущи чувство меры, самоограничение, свобода от диких порывов, рационализм пропорций в их божественной гармонии. Красивые овальные формы обрели идеальные черты: большие глаза с подчёркнутыми веками, выразительный рот, высокий лоб — это так называемый «классический греческий профиль». Такие же обобщённые черты приобрело и тело.

!? Назовите имена выдающихся скульпторов античной Греции.

Чьи образы чаще всего воплощали древнегреческие скульпторы?

§ 6. МИКЕЛАНДЖЕЛО — УЧЕНИК ДРЕВНИХ ИЛИ НАРУШИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ?

Необычайный подъём искусства скульптуры связан с эпохой Возрождения. Систему взглядов Возрождения определяют как *антропоцентризм* («антропос» по-гречески человек). Человек, а не божество, — вот что находится в центре внимания гуманистов. Идеал гуманистической культуры — всесторонне развитая личность, способная наслаждаться природой, искусством, достижениями человеческой мысли, способная любить, общаться с друзьями.

Расцвет скульптуры, высшие её достижения связаны в основном с итальянским Возрождением и творчеством **Микеланджело Буонарротти** (1475 — 1564). А его скульптуры «Вакх», «Давид», «Пьета» считаются шедеврами мировой скульптуры.

К сюжету «Пьеты» творец возвращался неоднократно, но самая первая скульптурная композиция, «Оплакивание Христа», принесла ему славу. Мария изображена с убитым Христом, лежащим у неё на коленях. В чрезвычайно сильном ракурсе запрокинута голова Христа, выкручено правое плечо. Всё это придаёт группе внутреннее эмоциональное напряжение. Юное, идеально прекрасное лицо Мадонны исполнено сдерживаемой скорби.

Уже здесь проявилось то уважительное отношение к целостности каменного блока, которое мастер сохранит на всю жизнь. Идеальный скульптурный образ, по мнению мастера, спрятан внутри камня, так же как душа в материальной, телесной оболочке. Искусство скульптора заключается в том, чтобы пробудить его к жизни. Это придаёт его произведениям неземной масштаб.

Микеланджело. Пьета

Микеланджело. Моисей

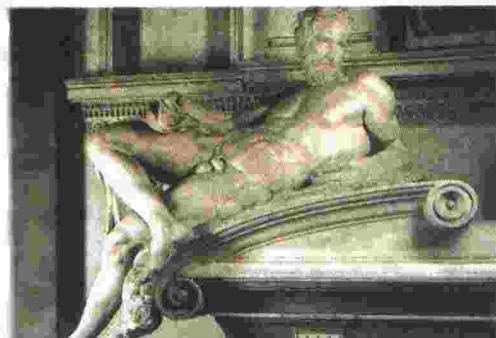
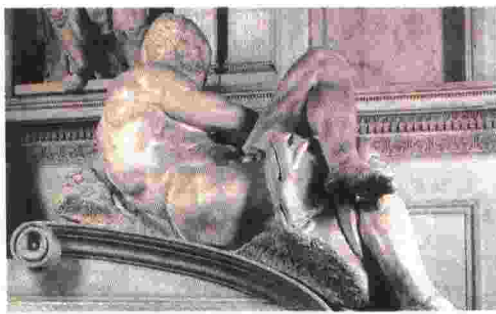

Микеланджело.
Мадонна из капеллы Медичи

Такой и его «Моисей», созданный для надгробия Папы Юлия II. Считают, что библейский пророк изображён в тот момент, когда, спустившись со скрижалями с вершины горы Синай, он увидел, что народ за время его отсутствия отлил золотого тельца и взялся поклоняться этому идолу. Сдержанный гнев Моисея передан и в движении мощной фигуры, и в выражении красивого властного лица, в котором есть что-то жестокое. Он пристально смотрит вдаль, готовый броситься туда, где он необходим. Одна рука его покоится на скрижалях, другая перебирает пряди бороды, переданной в мраморе с таким мастерством, что волосы, по меткому высказыванию историка искусства Дж. Вазари, «кажутся тонкими, лёгкими, растрёпанными, словно резец превратился в кисть».

Ещё одно выдающееся творение скульптора — капелла Медичи.

Главное в художественном ансамбле — впечатление трагического напряжения и тяжести конфликта, которое сразу передаётся зрителю. Перелив чувств мы улавливаем в статуях задумчиво-отчуждённого Лоренцо и сильного, но подавленного Джулиано, в аллегорических фигурах на саркофагах, призванных воплотить идею быстротечности времени. «Ночь» и «День», «Утро» и «Вечер». Ночь склонила голову на грудь, положив ногу на ногу. День смотрит на нас через плечо, словно недоволен нашим присутствием. Утро всеми силами старается вновь не погрузиться в сон. И, наконец, Вечер в предчувствии будущего отдыха после трудов вытянулся во весь рост и слегка поднял напряжённые плечи, ожидая прихода сумерек. Так увидел Микеланджело ход времени и так сумел его передать. Все созданные им образы словно отдалены на определённое расстояние от зрителя и пребывают в своём собственном мире скорби и напряжения. Только

Микеланджело. Ночь, День, Вечер и Утро
(фрагменты капеллы Медичи)

Мадонна, центральная фигура капеллы, образ — созвучный чувствам зрителя. Опущенные плечи Мадонны, наклон головы, тяжёлый взгляд — вся фигура выражает огромную печаль. И даже ребёнок, тянущийся к материнской груди, не может вывести её из оцепенения.

Эти творения Микеланджело несут глубинную смысловую нагрузку и символизируют общеприятные философские понятия «смерти» и «рождения».

Эпоха Возрождения стала ещё одной вершиной в развитии искусства скульптуры, в творениях которого прославлен Человек со всеми его страстями, противоречиями, муками и всеобъемлющей любовью.

!? Кого изображал Микеланджело в своих скульптурах?

Капелла — небольшое сооружение или помещение в храме для молитв одной семьи.

Сатир — лесное божество (в греческой мифологии).

!? Почему античность и Возрождение считаются вершинами развития искусства скульптуры?

Какое произведение поразило вас больше всего? Обоснуйте своё мнение.

Подумайте: «Почему Микеланджело называли одновременно «учеником древних» и «нарушителем традиций»?»

ПУТЕШЕСТВИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ ИСКУССТВА

СКУЛЬПТУРА XX ВЕКА В ПОИСКАХ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

Двадцатый век в истории искусства — период сложный, противоречивый и вместе с тем интересный, связанный с возникновением новых направлений и течений. Все эти моменты, безусловно, нашли отражение в искусстве скульптуры, постоянно обогащавшемся новыми формами, средствами и приёмами.

Новые веяния проявились и в творчестве самого выдающегося скульптора конца XIX века **Огюста Родена**. Хронологически его художественные поиски совпали с формированием импрессионизма, но фактически Огюста Родена можно считать родоначальником *экспрессионизма* в скульптуре, что связано со спецификой его изобразительных средств: ориентацией на эскизность, динамичностью

форм, учётом освещения («Бронзовый век», «Иоанн Креститель»). Самым известным его произведением являются композиции «Врата ада», в структуре которой особое место занимает скульптура «Мыслитель», воспринимаемая как абсолютно самостоятельное художественное произведение; «Поцелуй» и «Памятник гражданам города Кале».

Радикальные изменения в общественном сознании начала XX века ознаменовались рождением *кубизма*. Зародившись в живописи, кубизм вскоре охватил и скульптуру. Сам **Пабло Пикассо** с 1909 г. начал создавать кубистские скульптурные композиции. Кубизмом увлекалась пёстрая компания представителей новых школ, в том числе *футуристы, конструктивисты и дадаисты*, творчество которых расцвело до Первой мировой войны.

Итальянские футуристы, например **Умберто Боччони**, воспевали скорость и динамизм современной жизни. Работы **Наума Габо** и его единомышленников точно и элегантно формы напоминали машины и научные модели.

Конструктивисты сыграли новаторскую роль, работая с промышленными материалами (пластмассой, стеклом, сталью). Они скорее конструировали, чем высекали из камня свои творения; создавали скорее структуры, чем традиционные скульптурные произведения. Не менее радикальные выход от традиций осуществили анархические дадаисты, намеренно практикуя дерзкое «антиискусство», в том числе сооружения из всякого хлама или набора предметов, случайно попавших под руку.

В творчестве **Альберто Джакометти** ярко выразился экспрессионизм (тонкие как лезвие фигурки несут тяжкий груз скрытой вины и тревоги).

О. Роден. Мыслитель

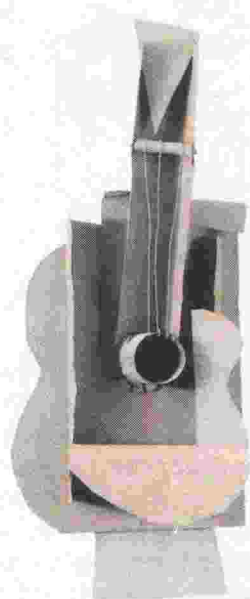

О. Роден. Поцелуй

С конца 50-х годов наиболее популярным в искусстве становится *поп-арт*. Будучи сознательно модернистским, поп-арт воспеваает не машины, а столетие культуры потребления. К характерным произведениям поп-арта принадлежат, например, бронзовые пивные банки **Джаспера Джонса**, гигантские виниловые гамбургеры и рожки мороженого **Класа Ольденбурга**.

На рубеже 70–80-х годов прошлого века возникли живые скульптуры — знаменитое явление пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Стоя неподвижно на небольшом расстоянии друг от друга, они за плату начинают двигаться. Некоторые сходят со своих пьедесталов и разыгрывают целое действо, втягивая в него также и зрителей.

Существует также миниатюрная скульптура. Армянский мастер **Эдуард Казарян** создал крохотную фигурку итальянского скрипача-виртуоза Никколо Паганини. Музыкант стоит на эстраде со скрипкой в руке. Вся скульптурная композиция поместилась в игольное ушко.

П. Пикассо. Гитара

А. Джакометти.
Шагающий человек

Н. Габо.
Кинетическая скульптура

К. Ольденбург.
Поп-арт скульптура

Живые статуи
с улицы Рамбла

У. Боччони.
Уникальные формы
непрерывности
в пространстве

ТЕМА 3.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ИТАЛИИ: ЭПОХА ТИТАНОВ

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

Леонардо да Винчи

Эпоха Возрождения — время бурного творческого подъёма, великих географических открытий, широчайшего культурного движения. Именно оттуда берёт начало сложный, чрезвычайно любопытный процесс взаимодействия науки и искусства. Открытие законов перспективы, оптики, анатомии способствовало углублению творческих возможностей художников. Исследования в области анатомии давали художникам возможность достоверно изображать обнажённое тело, передавать возрастные особенности человека; при помощи светотени создавать объём и масштаб фигуры. Художники начинают представлять человека в естественном движении. Живописцы итальянского Возрождения прекрасно владели законами перспективы; на своих полотнах они «овладевали» пространством. Характерной особенностью Возрождения является обращение к античной мифологии, которая в те времена находилась под церковным запретом. Тогда же закладываются основы портретного жанра. Мастера создают сложные, противоречивые образы, а персонажам картин придают черты своих современников. В искусстве Высокого Возрождения центральное место занимает Человек. Образ прекрасной, гармонически развитой, сильной духом и телом личности — в этом главное содержание искусства того времени.

В эту эпоху живопись становится одним из главных видов искусства и дарит миру плеяду гениальных мастеров: **Джорджоне (1477–1510), Тинторетто (1518–1594), Тициана (1487–1576)**. Но слава итальянского Ренессанса, безусловно, связана с именами его титанов: **Рафаэля Санти, Микеланджело Буонарротти и Леонардо да Винчи**. В творчестве этих художников воплотились основные принципы искусства Возрождения — отражение действительности во всей жизненной полноте, прославление красоты человека и его чувств. Основные темы произведений связаны и с мифологическими сюжетами, и с проблемами, имеющими общечеловеческий характер.

§ 7. ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ — ЧЕЛОВЕК ВОЗРОЖДЕНИЯ

Термин «человек Возрождения» ассоциируется прежде всего с именем **Леонардо да Винчи (1452–1519)**. Никто из его современников, даже самые блестящие и всесторонне образованные, не могли с ним сравниться. Сила его разума, его гениальные научные гипотезы, его чудесные технические изобретения, в конце концов, его великое реалистическое искусство, —

всёэто соответствовало идеалу человека Возрождения, идеалу всесторонне развитой личности, к которому стремились лучшие из мыслителей и писателей XV–XVI веков.

Для самого Леонардо да Винчи искусство и наука были неразрывно связаны. Художник называл живопись наукой, даже «королевой наук», потому что она не только даёт знания, но и «передаёт его всем поколениям по всему миру». Его рисунки свидетельствуют о пристальном и внимательном изучении природы. Мастер досконально изучал человеческую фигуру, делал наброски лиц, пейзажей, растений, животных. Накопленные Леонардо да Винчи наблюдения относительно влияния прозрачных и полупрозрачных сред на цвет предмета способствовали разработке в искусстве Высокого Возрождения принципов *воздушной перспективы*.

Но Леонардо да Винчи утверждал реализм не только ради реализма. Тщательно работая над деталями изображения, он стремился в своём творчестве как можно глубже раскрыть внутренний мир человека, усилить жизненность образов.

Среди выдающихся творений Леонардо да Винчи — «Мадонна с цветком». Живописец достиг идеальной композиции, соединив фигуры Марии и младенца в неразрывную группу на тёмном фоне стены, с прорезанными справа окнами. Живопись XV века не знала такого совершенного композиционного решения.

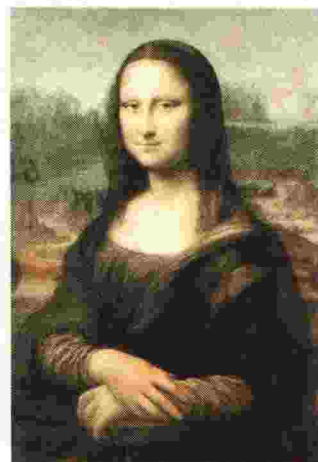
«Мона Лиза», или «Джоконда», — этот женский образ в течение столетий пленял зрителей. Эту картину невозможно описать словами, чем больше на неё смотришь, тем большее волнение испытываешь, тем глубже постигаешь то очарование, которое пленяло стольких людей.

Секрет гениальности полотна — в его гармоничности, которая достигается не только посредством продуманной композиции, но и средствами живописи, благодаря чему всё видится словно сквозь лёгкую дымку, окутывающую, смягчающую линии, создающую незаметные переходы между формой и цветом. О чём думает Мона Лиза? Это зависит от того, о чём думаем мы сами, глядя на её изображение. «Джоконда» — принципиально новый портрет, раньше так никто не писал. При внешней неподвижности модели художник передал «жизнь души», заложив таким образом основы психологического портрета.

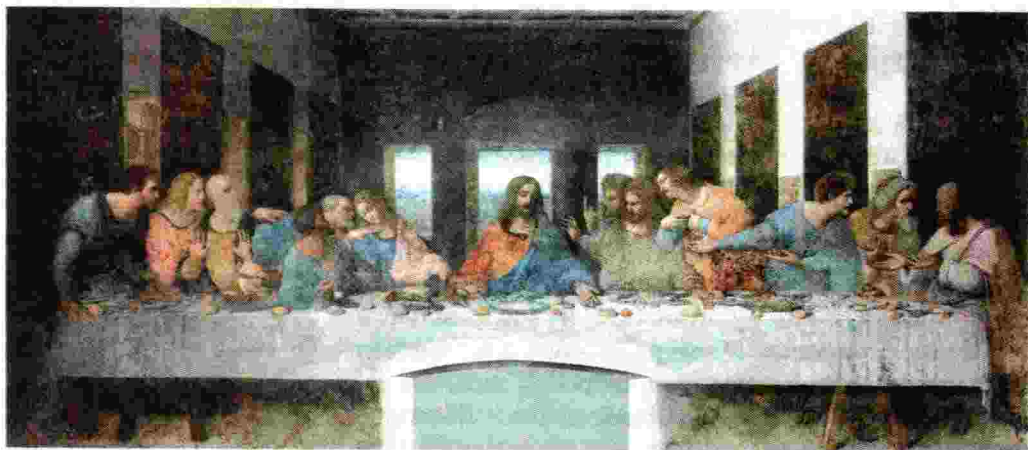
Одно из знаменитейших творений Леонардо — «Тайная вечеря». Фреска украшает миланский монастырь Санта-Мария-делле-грацие. Тема картины — миг, когда Иисус Христос говорит своим ученикам, что один

Леонардо да Винчи.
Мадонна с цветком

Леонардо да Винчи.
Джоконда

Леонардо да Винчи. Тайная вечеря

из них предаст его. Ради достижения точности и достоверности Леонардо изучал позы и лица своих современников, которых позднее изобразил на картине.

В этой фреске мастер избегает всего того, что могло бы затемнить течение отображаемого события, он добивается невероятной убедительности композиционного решения. В центре он помещает фигуру Христа, которую отделяет просветом дверей. Апостолов сознательно отдаляет от Христа, таким образом углубляя смысл главного образа композиции.

Изображённый в резком повороте Иуда судорожно сжимает мешочек со сребрениками и со страхом смотрит на Христа. Его затенённый, уродливый, грубый профиль контрастирует с ярко освещённой прекрасной фигурой Иоанна, безвольно опустившего голову и спокойно сложившего руки на столе. Между Иудой и Иоанном изображён Пётр; наклонившись к Иоанну и опершись левой рукой на его плечо, он что-то шепчет ему на ухо, в то время как его правая рука решительно берётся за меч; он хочет защитить своего учителя.

«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи поражала и продолжает поражать не только правдивостью деталей, но и глубиной психологизма, то есть тем, что можно считать основными признаками реализма.

Неутомимый учёный, исследователь и гениальный художник, Леонардо да Винчи был символом эпохи, «которая требовала титанов и которая породила титанов мысли, страсти, многогранности и учёности».

Поинтересуйтесь вкладом Леонардо да Винчи в другие области искусства (архитектуру, скульптуру). Подготовьте материалы для буклета «Творчество Леонардо».

Из разных источников (справочная литература, Интернет) узнайте про научные достижения Леонардо да Винчи. Подготовьте компьютерную презентацию, посвящённую гению эпохи Возрождения.

Проведите читательскую конференцию «По страницам интеллектуального триллера Дена Брауна “Код да Винчи”».

§ 8. В МИРЕ ЛЮБВИ И КРАСОТЫ МАДОНН РАФАЭЛЯ САНТИ

Другой титан эпохи Возрождения — **Рафаэль Санти** (1483–1520) — выдающийся итальянский художник и архитектор, в своих картинах воспевший человека и оставивший шедевры, явившие нам неповторимый мир. Мастер создал образ Мадонны, Матери, любящей и страдающей, прекрасной и незабываемой. Ни до, ни после Рафаэля ни один художник не смог создать столько совершенных и при этом разнообразных картин с изображением Мадонны с младенцем (не менее пятнадцати). Дева Мария на его картинах то совсем юная и нежная, то утомлённая, простая, как крестьянка. Мадонна то заботливо держит младенца Иисуса на руках, то играет с ним на фоне разнообразных пейзажей. Его Мадонны влекут своей поэтичностью, классическим совершенством художественного решения темы («Мадонна с ангелами и святыми», «Святое Семейство Каниджали», «Мадонна Темпи», «Мадонна под балдахинном», «Мадонна дель Грандука», «Мадонна в зелени», «Мадонна с безбородым Иосифом», «Мадонна со щеглёнком», «Прекрасная садовница»).

Первая из изображённых мадонн — «Мадонна Конестабиле» — поражает нежностью, душевной гармонией. Младенец разумными глазёнками смотрит на раскрытую книгу, словно умеет читать.

Вершинным творением этой тематики является «Сикстинская Мадонна»*, созданная по заказу церкви Святого Сикста (отсюда и название).

Неслышно ступает по облакам босыми ногами Богоматерь, нежно прижимая к груди своего маленького Сына, который должен будет принести себя в жертву за грехи людей, во имя их спасения. Босоногая, простая, она спускается к людям, которые ждут её появления. Мария знает, какая судьба ждёт её божественного первенца и поэтому так печальны её прекрасные глаза и с таким трудом даётся ей каждый шаг. В левом углу картины помещена тиара — символ величия и могущества Папы Римского Сикста. Папа устремил свой взгляд на Марию. Он забыл суетную жизнь, неисчислимые грехи. Справа у края картины опустила взгляд Святая великомученица Варвара. Внизу два ангела с крыльями... «Сикстинская Мадонна» на века стала воплощением материнства, духовной красоты, горького счастья и мученичества.

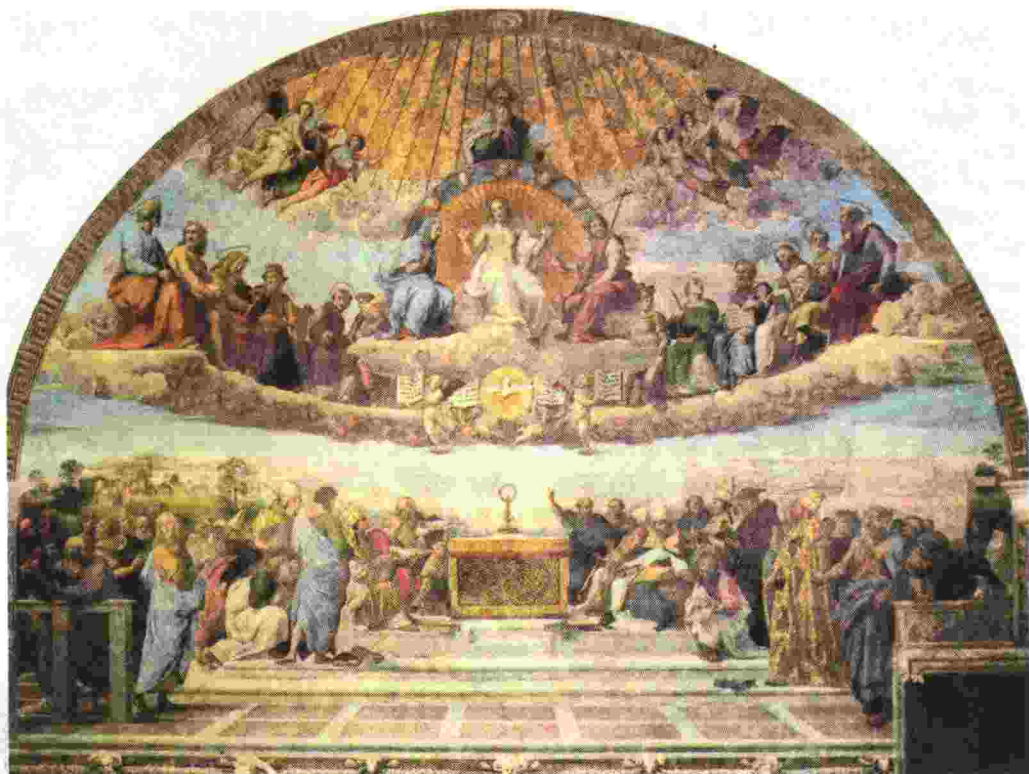

Рафаэль Санти.
Мадонна Конестабиле
(тондо)

Рафаэль Санти.
Мадонна со щеглёнком

* Репродукцию «Сикстинской Мадонны» можно увидеть на с. 39 учебника.

Рафаэль Санти. Диспут

По заказу Папы Юлия II Рафаэль выполнил роспись в дворцовых залах, или станцах, Ватикана. Рафаэль всегда восхищался античностью и поэтому темой фресок избрал те, которые ассоциировались с четырьмя сферами духовной деятельности человека — богословием («Диспут»), философией («Афинская школа»), поэзией («Парнас»), юриспруденцией («Мудрость, Мера, Сила»). Кроме этого, на плафоне были созданы отвечающие главным композициям аллегорические, библейские и мифологические сцены.

Наиболее известная из этих фресок — «Афинская школа» — подлинный гимн человеческому знанию. С точки зрения образности, красоты и ясности рисунка, совершенства композиции фреска не имеет себе равных в мировом монументальном искусстве.

Прожив всего тридцать семь лет, Рафаэль успел создать очень много, оставив след своей магической кисти в различных жанрах живописи. По эскизам Рафаэля работали архитекторы и скульпторы. Да и он сам был автором целого ряда архитектурных проектов. К примеру, именно Рафаэль руководил завершением строительства всемирно известного собора Святого Петра в Риме, после смерти создателя здания, Д. Браманте. Занимался Рафаэль и археологическими раскопками в Риме. И с присущей ему страстью ставил перед богатыми людьми вопрос охраны памятников старины. Его всегда окружали ученики. И он, как писал основатель современного искусствоведения Дж. Вазари, «помогал им, обучая с такой заботливостью, словно они были не ученики его, а родные дети».

Рафаэль Санти. Афинская школа

На могиле творца эпитафия: «Здесь покоится тот Рафаэль, перед которым трепетала природа, боясь умереть вместе с его смертью». В том, что эта оценка несколько не преувеличена, убеждают нас произведения Рафаэля, дошедшие до наших дней.

!? Как отразились идеи эпохи Возрождения в творчестве Рафаэля Санти? Какие темы воплотил Рафаэль в своих произведениях?

Подготовьте подборку поэтических произведений на тему «Образ “Сикстинской Мадонны” в украинской литературе».

Тондо — как правило, картина круглой формы. Истинным мастером гармонических композиций в форме тондо был Рафаэль Санти.

!? Какие открытия были сделаны в живописи Ренессанса? В чём их новаторство?

!? Охарактеризуйте одно из произведений великих мастеров Ренессанса, наиболее вас поразившее. Проведите параллели между античным искусством и Возрождением.

Ознакомьтесь с интересными фактами из «жизни» шедевров Возрождения, используя различные источники информации. Подготовьте виртуальную экскурсию по различным музеям мира, где находятся произведения мастеров эпохи Возрождения.

ПУТЕШЕСТВИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ ИСКУССТВА

ДОРОГУ «СИКСТИНСКОЙ МАДОННЕ»!

«Сикстинская мадонна» Рафаэля Санти, первая с лицом не святой, а обычной женщины, вот уже 250 лет пребывает в Дрезденской картинной галерее.

В Германию картина попала в 1753 году. По поручению саксонско-польского короля Августа III картину приобрели у монахов монастыря Святого Сикста в местечке Пьяченца. Когда картину внесли в тронный зал, король отодвинул трон, мешавший проходу, и сказал: «Дорогу великому Рафаэлю!» Картину разместили на большой стене Дрезденской галереи, среди картин итальянских мастеров.

В ночь на 4 февраля 1945 года, во время бомбардировки англо-американской авиации, Дрезден был разрушен, а вместе с ним и галерея. 8 мая 1945 года войска Первого Украинского фронта (командующий маршал Конев) заняли Дрезден. Сразу же начались поиски сокровищ Дрезденской галереи и других музеев. След привёл

к штольням заброшенных каменоломен за Эльбой. Именно туда фашисты свезли сокровища, когда стало ясно, что война проиграна. Произведения искусства разместили в 53-х тайниках, часть которых заминировали. Посылая солдат на поиски картин, генерал Сухарев сказал: «Помните, если что-то случится, человечество вам не простит...» Наконец отыскали товарный вагон, где и находились повреждённые полотна. 10 августа 1945 года уникальную коллекцию (из 1240 произведений искусства) привезли в Государственный музей изобразительных искусств им. А. Пушкина на реставрацию. Процесс «лечения» длился десять лет. Работой руководили выдающиеся учёные А. Губер, Б. Виппер и художник-реставратор П. Корин. В 1955 году все картина вернулись в Германию. Среди них и «Сикстинская мадонна».

Готовясь к своему 500-летию, красивейшая женщина мира притягивает в галерею миллионы туристов.

Рафаэль Санти. Сикстинская Мадонна

ТЕМА 4.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЖИВОПИСЦЫ ИСПАНИИ

Фантазия, лишённая разума, порождает чудовищ;
в единстве с ним она — мать искусств
и источник его чудес.

Франсиско Гойя

На рубеже XVI и XVII веков культурно-исторические условия развития Испании способствовали расцвету литературы, театра, изобразительного искусства. Пьесы Лопе де Вега и всемирно известный роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Мигеля де Сервантеса, полотна Эль Греко и Веласкеса утверждают величие человеческой личности. Эту эпоху называют ещё «золотым веком» испанской живописи.

Эль Греко. Погребение графа Оргаса

§ 9. ДУХОВНЫЙ РЕАЛИЗМ ЭЛЬ ГРЕКО

Блестящий расцвет изобразительного искусства начинается с появлением в Испании в 1576 году Доменико Теотокопули, прозванного Эль Греко (1541–1614), поскольку он был греческого происхождения и родился на острове Крит. Эль Греко учился сначала у греческих художников, продолжавших традиции византийских иконописцев, а потом в Венеции и Риме, у Тициана. Примерно в тридцать пять лет художник поселился в Испании, жил главным образом в Толедо, где писал по заказу для монастырей и церквей. Именно в этом древнем городе, где всё ещё властвовала атмосфера средневековой культуры, талант Эль Греко проявился наиболее ярко и обрёл силу, превратив живописца в непревзойдённого мастера, манеру письма которого не спутаешь ни с какой другой.

Эль Греко был человеком глубоко верующим. Но, судя по картинам, его религиозные представления отличались своеобразием, поэтому испанская инквизиция относилась к нему с величайшим недоверием и подозрительностью. Картины Эль Греко иногда напоминают фантазмагорические видения или сны. Впечатление иллюзорности усиливается благодаря лёгким, бесплотным фигурам, которые словно утрачивают материальность и вес, вытягиваются, причудливо колышутся, словно языки пламени.

Реализм художника заключался в умении показать в человеке духовное. К примеру, на самом известном его полотне, «Погребение графа Оргаса», представлены две сцены — земная и небесная. В нижней, земной части монументальной композиции, изображена траурная церемония; наверху — загробный мир, где душа графа Оргаса является перед Христом, Богородицею и святыми. Реальный персонаж, богатый и вместе с тем благочестивый и набожный горожанин, пожертвовавший всё своё состояние храму, изображён чрезвычайно одухотворённым. Герои Эль Греко всегда такие — невесомые существа, внешне мало похожие на живых людей, с продолговатыми лицами, с большими выразительными глазами, всем своим существом будто устремлённые вверх, в небо, олицетворяющие божественное начало. Хотя колорит многофигурных композиций построен на ярком красочном контрасте, цветовая гамма напоминает золотистые тона мастеров Возрождения (одежды святых на фоне чёрных убранств участников церемонии).

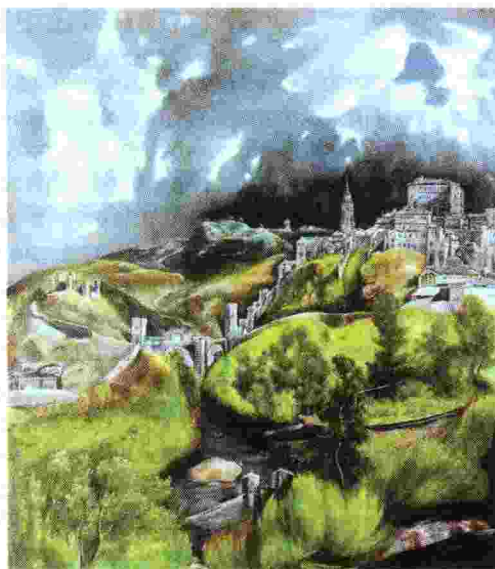
Большой интерес представляют портретные работы художника. На одних картинах Эль Греко знакомит зрителей со своими современниками, на других появляются образы, далёкие от действительности. Изображения

Эль Греко.
Мадонна милосердия

Апостолы Петр и Павел

Вид Толедо

Эль Греко.

святых, что характерно для испанской живописи в целом, составляют значительную часть творческого наследия художника. Особенно интересны парные портреты, построенные на сопоставлении разных характеров и темпераментов. Примером может служить картина «Апостолы Пётр и Павел», где задумчивость и печаль Петра контрастирует с энергией и властью Павла. Здесь Эль Греко являет себя психологом, умеющим заметить и изобразить то, что происходит в душе человека.

Поздние картины Эль Греко отмечены усилением мистицизма. От них веет обречённостью, образы всё больше отдаляются от реальности.

Чрезвычайно выразителен и трагичен смысл картины «Вид Толедо», единственного пейзажа в творчестве Эль Греко. Ночной город, словно мираж, застыл в оцепенении на фоне серого, затянутого тучами неба. Игра света и тьмы, многочисленных оттенков зелёного цвета свидетельствует о высоком мастерстве художника-колориста.

При жизни у Эль Греко не было ни учеников, ни последователей, способных продолжить его традиции. Некоторые исследователи видят в творчестве Эль Греко, трагическом и эмоциональном, предвестие такого художественного направления XX века как *экспрессионизм*.

Охарактеризуйте творчество Эль Греко, свойственные ему темы, образы, колорит.

Проанализируйте картину Эль Греко «Погребение графа Оргаса». Обратите внимание на сюжет и на композиционное решение. Какова идея этого произведения?

§ 10. ЖИВЫЕ ПОРТРЕТЫ ДИЕГО ВЕЛАСКЕСА

«Золотой век» испанской живописи невозможно представить без творчества **Диего Веласкеса** (полное имя Диего Родригес де Сильва Веласкес) (1599–1660). Уже смолоду став придворным живописцем короля Филиппа IV, он сорок лет писал портреты монархов, инфантов и инфант, приближённых ко двору представителей высшей знати — испанских грандов. Знаменитые картины мастера «Менины», «Сдача Бреды», «Пряхи», портреты, среди которых — изображения карликов и шутов, хранятся в мадридском музее Прадо.

Большинство ранних работ художника создано в жанре работ *бодегонов*. Для этого жанра характерно изображение сцен в харчевнях, соединяющее в себе черты натюрморта и жанровой сценки. К примеру, персонажами «Завтрака» являются простые люди, с грубоватыми манерами, взятые из реальной жизни.

Центрально место в творчестве Веласкеса занимает портрет. Как придворный живописец, он обязан был придерживаться канонов парадного портрета, где всё должно быть изображено строго и точно, начиная от величавых поз и роскошного убранства, украшенного кружевами и драгоценностями, и завершая интерьером, с дорогими порттьерами и коврами. Королю и первым лицам государства следовало угождать. Зато в образах королевских шутов и слуг, униженных и обездоленных, художник подчёркивал в первую очередь человеческое достоинство.

Все, кого писал Веласкес, словно живые. Но не только потому, что художник выписывал мельчайшие детали. Убедительность исходила от умения передавать сложность чело-

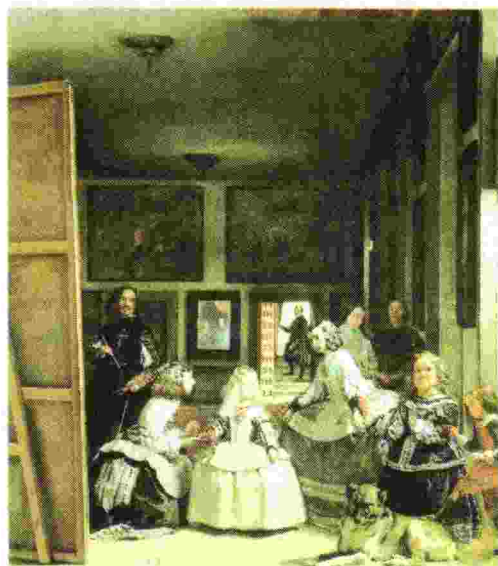
Диего Веласкес.
Завтрак

Диего Веласкес.
Портрет инфанты
Маргариты Австрийской

Диего Веласкес. Сдача Бреды

Диего Веласкес.
Менины

веческой природы и её противоречивость. Это касается и чудесных детских портретов, например, инфанты Маргариты Австрийской. Кстати, этот подготовительный поясной портрет является жемчужиной собрания киевского музея Богдана и Варвары Ханенко.

В групповом портрете «Менины» (так называли придворных дам, прислуживающих маленькой принцессе) мастерство Веласкеса достигает наивысшей точки. Колористическая гармония кажется простой и естественной. Полотно «Менины» любопытно ещё и тем, что на нем мастер изобразил и себя. Он стоит перед мольбертом, и, набрав на палитру красок, готовится нанести их на

полотно стремительными мазками. В зеркале на стене видна королевская пара. Это наводит на мысль, что именно они позируют художнику.

Единственное в творчестве живописца историческое полотно, «Сдача Бреды», отображает войну испанской монархии с республиканской Голландией. Картина должна была украсить один из залов королевского дворца в Мадриде, где находились произведения и других художников, прославлявших победы испанского оружия. Но на деле полотно оказалось далёким от апофеоза. На картине справа — строй испанцев, лес пик над ними символизирует единство. Слева — толпа голландцев, которые, вопреки поражению, не теряют присутствия духа. Они отказались от католичества и перешли в протестанство. Поэтому от художника ждали показа в неприглядном виде бунтовщиков и врагов испанского короля. Однако Веласкес в историческом событии изобразил драму людей разных убеждений и верований. Недаром современники метко прозвали Веласкеса «изобразителем истины».

При жизни Веласкеса избрали членом Римской академии. Как театр и литература этого «золотого века», живопись в лице Веласкеса воспевала не только историю и культуру страны, но и красоту, и достоинство человека.

!? В чём заключается мастерство Веласкеса-портретиста?

Самостоятельно изучите картину Веласкеса «Пряхи», дайте своё толкование её многозначной композиции.

Диего Веласкес. Пряхи

§ 11. РЕАЛИИ И ФАНТАСМАГОРИИ ФРАНСИСКО ГОЙИ

Франсиско Гойя (1746–1828) родился в небольшом городишке близ Сарагосы, затеряншемся среди арагонских скал, в семье ремесленника, у которого была мастерская по золочению алтарей. В 13 лет Франсиско становится учеником местного художника, Хосе Лусано Мартинеса. После переезда в Мадрид юноша совершенствует своё мастерство и даже принимает участие в конкурсах, в надежде быть принятым в Королевскую Академию Сан-Фернандо.

Потерпев неудачу, молодой художник не отчаивается. Он едет в Италию, где знакомится с живописью выдающихся мастеров.

Получив вторую премию пармской Академии искусств за картину на сюжет из античной истории (1771), Гойя возвращается в Сарагосу. Теперь он начинает работать у своего друга, придворного живописца Франсиско Байеу. Гойя изготавливал для Королевской шпалерной мануфактуры панно, которые служили образцами (картонками) для гобеленов. Эти работы принесли ему популярность. Художник был принят при дворе, написал портрет короля, картину в академическом духе «Распятие», стал членом Королевской Академии.

Покровительницей художника при дворе была герцогиня Альба, много раз позировавшая ему. Именно она изображена в виде махи (испанской горожанки) на двух известнейших портретах Гойи — «Маха обнажённая» и «Маха одетая».

Маха обнажённая

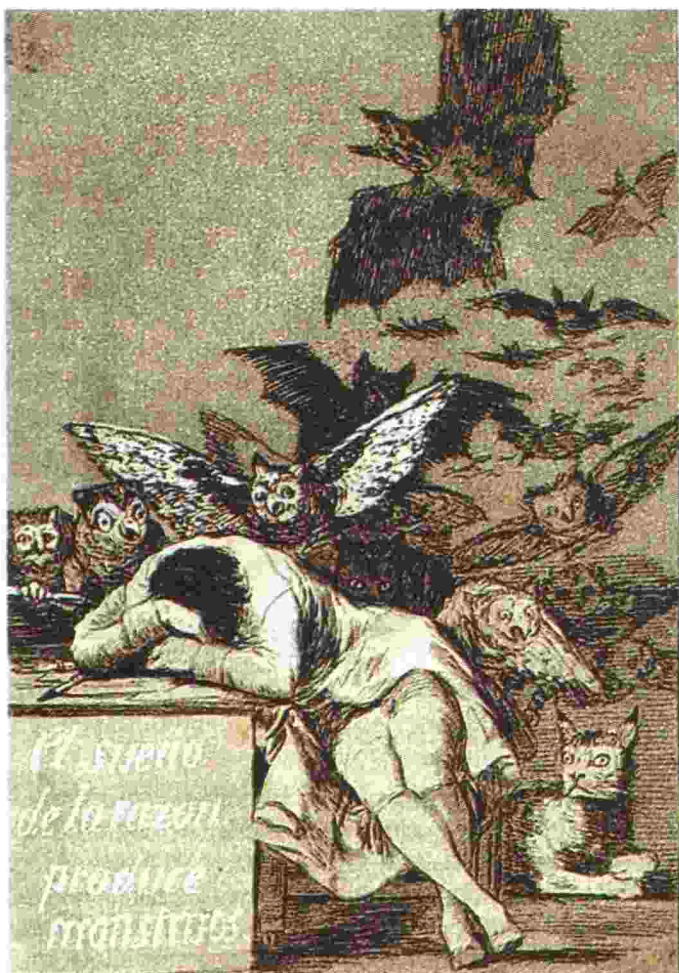
Маха одетая

Франсиско Гойя. Игра в жмурки

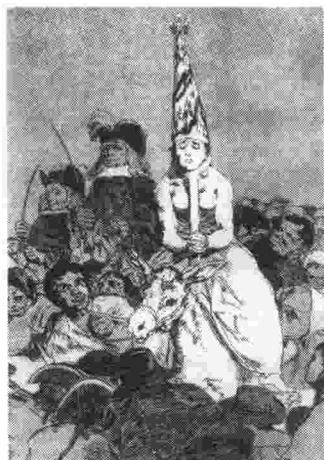
Зимой 1792–1793 годов художник перенёс тяжёлую и загадочную болезнь, несколько месяцев проведя на грани жизни и смерти. В эти годы больной и одинокий Гойя жил в загородном доме «Кинта дель Сордо» («Дом глухого») и там расписал стены причудливыми фресками, идея которых осталась тайной художника.

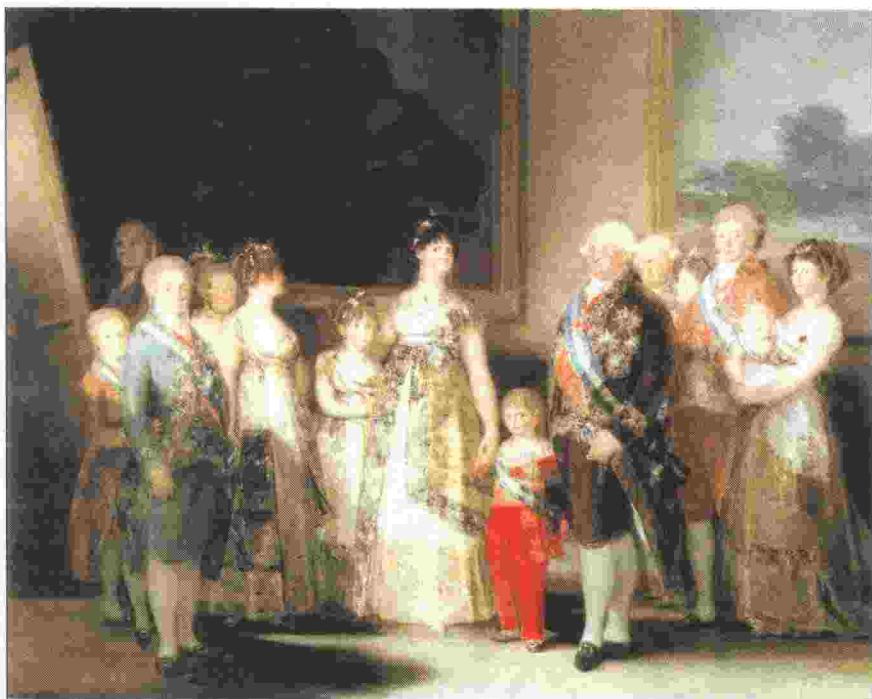
Этот период знаменуется страстным увлечением офортом. Первая

Франсиско Гойя.

«Сон разума рождает чудовищ» и другие офорты из серии «Капричос»

Франсиско Гойя. Портрет королевской семьи

графическая серия из 80 офортов, объединённых названием «Капричос» (1799) поразила современников остротой социальной сатиры, соединением реальности и гротеска, новизной художественного языка. В этой серии использованы образы испанских народных сказок, высмеивающих человеческие пороки — трусость, корыстолюбие, жестокость, лицемерие. Темы офортов раскрывают борьбу добра со злом, причём зло побеждает.

Ирония художника по отношению к сильным мира хорошо чувствуется в большом парадном портрете королевской семьи: роскошность шёлковых и бархатных нарядов, блеск парчи и драгоценностей только ещё больше подчёркивают физическое несовершенство и человеческую заурядность портретируемых. Фигуры с холодными лицами застыли в помпезных позах, будто куклы.

Ослепший и глухой, забытый всеми, художник умер в местечке Бордо, во Франции, где он под предлогом лечения скрывался от инквизиции и короля, заявившего, что Гойя заслуживает казни. Позднее, уже в XIX веке, наследие Гойи начнут пристально изучать европейские художники, особенно романтики.

12 Дайте характеристику серии офортов Гойи «Капричос». В чём, по вашему мнению, их общечеловеческое значение и связь с современностью?

Проанализируйте портрет королевской семьи кисти Гойи, выскажите своё собственное мнение относительно его мастерства как портретиста. Можно ли считать это изображение реалистичным?

§ 12. СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ПУТИ САЛЬВАДОРА ДАЛИ

Возрождение великой испанской традиции происходит в первой половине XX века. Новые пути в мировом искусстве проложил **Сальвадор Дали** (полное имя Сальвадор Фелипе Хасинто Дали) (1904–1989). В историю художественной культуры этот испанский живописец, скульптор, режиссёр и писатель вошёл как основатель и один из главных представителей *сюрреализма*.

В детстве Сальвадор был сметливым, но непослушным и своенравным. Он был умён, хотя ему нравилось утверждать обратное. И добивался желаемого капризами и симуляциями. С детских и юношеских лет им двигало желание отличаться от окружающих. И в то же время он жаждал признания. У юноши был природный талант, что видно уже по рисункам на полях учебников.

В семнадцать лет Дали уже начал завоёвывать популярность в художественных кругах. Он уговорил отца помочь ему открыть свою собственную художественную студию в Мадриде, при Академии изящных искусств Сан Фернандо, одним из директоров которой в своё время был Франсиско Гойя. Юноша начинает учёбу в Академии и вскоре знакомится с Луисом Бунюэлем и Фредерико Гарсиа Лоркой, оказавшим на него значительное влияние. Вместе с Бунюэлем Дали создаёт короткий сюрреалистический фильм «Андалузский пёс», ставший со временем классикой сюрреализма.

За неуважение к преподавателям и пренебрежение к существующим методам преподавания Дали отчисляют из Академии. Он едет в Париж, где знакомится с Пабло Пикассо. Появляются работы под влиянием Пикассо («Венера и моряк»), пробы в духе импрессионизма («Автопортрет с шеей в стиле Рафаэля»), подражания кубизму. Огромное впечатление произвели на Дали поездки в Брюссель, где он знакомится с искусством фламандских мастеров.

Работы Дали всё чаще появляются на выставках, он завоевывает популярность, присоединяется к группе сюрреалистов, возглавляемой Андре

Сон

Сальвадор Дали.

Постоянство памяти

Бретоном. Большинство сюрреалистов погружались в подсознание, освободив свой разум от контроля и позволяя мыслям всплывать на поверхность, наподобие мыльных пузырей, вне какой-либо последовательности.

Символично, что сюрреализм как направление искусства возник накануне Первой мировой войны. В произведениях этого направления иррациональный мир объединяется с натуралистическими деталями, с абстрактными формами, демонстрируя мистичность мира, вызывая у зрителей причудливые ассоциации и видения. Именно такими были картины Дали («Постоянство памяти», «Предчувствие гражданской войны»).

Дали переживает серьезный семейный конфликт, причиной которого были его отношения с будущей женой Галой (Еленой Дмитриевной Дьяконовой, русской по происхождению), тогда ещё женой Поля Элюара.

Сальвадор Дали.
Атомная Леда

В 1934 году художник соединяет жизнь с Галой, которая на долгие годы станет его музой. Сильная и решительная натура этой женщины импонировала художнику. Она находила покупателей для его картин, убеждала писать так, чтоб было понятнее массовому зрителю. А когда не было заказов, заставляла разрабатывать товарные бренды. Дали посвящает любимой жене стихи, превозносит её на своих картинах («Вечерняя молитва Гала», «Портрет Гала»).

После посещения Италии и знакомства с шедеврами Возрождения в произведениях Дали начинают доминировать черты академизма, пропорции фигур обретают правильность, хотя по духу эти произведения остаются сюрреалистическими.

Открытие Америки
Христофором Колумбом

Сальвадор Дали.

Тайная вечеря

В начале Второй мировой войны Дали и Галя едут в США. Здесь он с успехом продолжает литературные пробы (выпускает беллетристическую автобиографию «Тайная жизнь Сальвадора Дали»). В кино сотрудничает с Уолтом Диснеем и Альфредом Хичкоком.

После возвращения в Испанию мастер живет преимущественно в своей любимой Каталонии. А в 1965 году приезжает в Париж и вновь, как сорок лет назад, покоряет его своими работами, выставками и эпатажными поступками. Его творческое самовыражение многогранно: снимает причудливые короткометражные фильмы и сюрреалистические фотографии, снимается в рекламе. Между тем у художника развивается болезнь Паркинсона, мешающая ему работать. А после смерти жены Дали переживает глубокую депрессию.

Дали избирают иностранным членом Академии искусств Института Франции (1979). Свою шпагу академика он украсил фигуркой Леды, ассоциирующейся с образом Гала-лебедя с его известной картины «Атомная Леда», а так же с главными деталями человеческого лица (нос, рот, подбородок), использованными при создании дизайна флакона для духов «Дали», которые были представлены в Париже в 1983 году. В том же году король Испании Хуан Карлос I провозгласил выдающегося художника-новатора маркизом де Дали-и-де Пуболь. В это же время Дали пишет свою последнюю картину «Хвост ласточки».

Художник скончался в 1989 году, там, где и родился, — в Фигерасе, в Каталонии. Он завещал похоронить себя так, чтобы по его могиле могли ходить люди. Поэтому его тело замуровали в полу музея Дали в родном городе художника.

Этот всемирно известный логотип тоже обязан своим появлением гению Дали

!? Какая из картин Дали вас поразила больше всего? Обоснуйте.

Определите основные черты сюрреализма в творчестве Дали. Аргументируйте примерами из творчества художника.

Бодегон (от испанского — трактир) — жанр, объединяющий черты натюрморта и жанровой картины.

Инфанта — титул принцессы королевского дома в Испании.

Офорт — вид гравюры на металле.

Сюрреализм (от французского — сверхреальное) — одно из направлений авангардизма в искусстве XX века.

!? Назовите представителей «золотого века» испанской живописи.

!? Сжато охарактеризуйте особенности стиля Эль Греко, Веласкеса, Гойи.

Проведите аналогию между офортом Гойи «Сон разума рождает чудовищ» и картиной Дали «Сон, или Рождение чудовищ».

Предложите собственную трактовку того из полотен выдающихся испанских художников, которое вас особенно заинтересовало. Уделите особое внимание художественным средствам и стилевым особенностям.

ТЕМА 5.

ФЛАМАНДСКАЯ И ГОЛЛАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ

Жить — значит чувствовать,
потому что чувство несравненно выше разума.

Жан-Жак Руссо

После революции в XVII веке Нидерланды разделились на две части: Голландию и Фландрию (нынешняя Бельгия). Подъём, вызванный революционной борьбой, дал толчок расцвету культуры. Наиболее яркими стали достижения блестящих живописцев Фландрии: Рубенса и его сподвижников и учеников (Ван Дейка, Снейдерса, Йорданса, Броувера и Тенирса), а также Голландии: Рембрандта, Хальса, Яна Вермеера из Дельфта, Геральда Терборха, Питера Класа и других.

Особенности этих двух выдающихся школ ярче всего проявляются при их сравнении. Общей чертой была любовь к жизни, к земным радостям. Но в то время как голландские художники изображали быт, повседневную будничную жизнь, фламандцы, нередко связанные заказами католической церкви и богатых дворян, обращались к религиозным и мифологическим темам.

Для Голландии был характерен тип скромного, точного документального портрета. А во Фландрии большим спросом пользовался парадный портрет. Натюрморты голландцев просты с точки зрения композиции и не перегружены предметами. Зато фламандский художник старался каждый натюрморт превратить в гимн богатству и изобилию жизни. Фламандским мастерам было присуще желание создавать героические образы, большие многофигурные композиции, разнящиеся содержанием и характером.

§ 13. ЖИВОТВОРНАЯ ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОГО РУБЕНСА

Центральной фигурой во фламандском искусстве этого периода был Питер Пауль Рубенс. Рубенс стал творцом живого, волнующе яркого художественного стиля, пышного, бравурного, насыщенного театральным пафосом и движением, контрастами света и тени, стиля, в последствии названного *барокко*.

Для яркого, пышного рубенсовского стиля характерно изображение крупных фигур в стремительном движении. Резкие контрасты света и тени, богатство красок наполняют его картины энергией. Он писал и картины на библейские сюжеты, и захватывающие сцены охоты, и ратные битвы. Его отличало пристрастие к изображению драматических моментов бытия.

К такого рода полотнам относятся «Распятый Христос», «Воздвижение Креста», «Поклонение волхвов», «Святое Семейство и Святая Анна» и другие. И все они наполнены эмоциями и энергией, физической силой, преклонением перед природой. Дева Мария и Магдалина — белокурые, волоокие, пышнотелые. Христос и на кресте кажется атлетом. Это всё — особенности стиля барокко и стиля Рубенса в частности.

Рубенс был выдающимся мастером портретной живописи. По портретам Рубенса можно составить представление о том, «кто есть кто» в тогдашней европейской знати, ведь ему позировали герцоги, графини, короли.

Рубенс воспел современный ему тип красоты. Жизненным здоровьем, радостью наполнены картины, где изображена обнажённая женская натура.

Картина «Три грации» изображает плавный танец служанок Венеры (Афродиты): Аглаи, то есть «сияющей», Ефросиньи, то есть «радостной», и Талии, «цветущей». Полотно открывает нам идеал рубенсовской женской красоты. Эти три обнажённые фигуры художник наполнил чудесной жизненной силой, изобразил их на фоне пейзажа, рядом с фонтаном, с гирляндами цветов над головами. Фигуры напоминают классическую скульптуру. Ощущается попытка отобразить в их плоти холод мрамора.

Если бы надо было одним словом охарактеризовать жизнь Питера Пауля Рубенса, то в целом подошло бы слово «энергия». Его творчество, характеризующееся кипучей, страстной жизненной энергией, является квинтэссен-

Поклонение волхвов

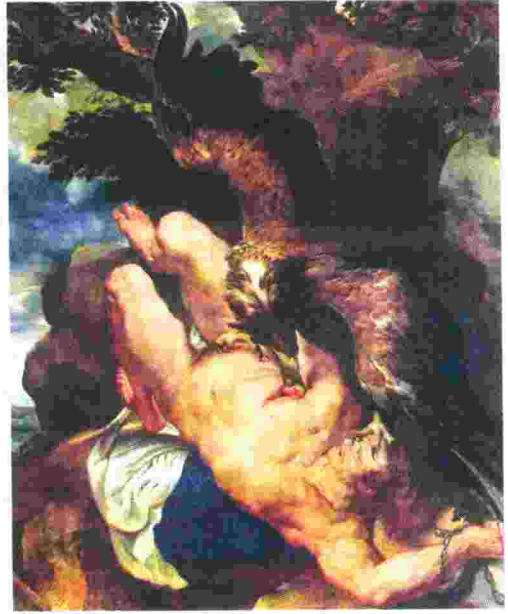
Святое Семейство и Святая Анна

Питер Пауэль Рубенс.

Три грации

Питер Пауэль Рубенс.

Прометей прикованный

Питер Пауэль Рубенс.
Охота на гиппопотама

цией грандиозного стиля барокко. Больше 1000 картин художника — это монументальное достижение.

На картинах великого мастера учились и продолжают учиться поколения художников. Особенно значительным было его влияние на современных ему фламандских живописцев — **Антонио ван Дейка**, **Франса Снейдерса**, **Якоба Йорданса** и прочих.

!? Основоположником какого стиля был Рубенс?

Расскажите, что характерно для произведений этого стиля (включая архитектуру и скульптуру).

§ 14. РЕМБРАНДТ — ГЕНИЙ СВОЕОТЧЕДИЯ И КОМПОЗИЦИИ

Среди многочисленных голландских художников XVII столетия Рембрандт Харменс ван Рейн (1606–1669) является наиболее характерным представителем голландской школы живописи. В его творчестве с наибольшей полнотой воплотились тенденции этой школы.

По мировоззрению Рембрандт, прежде всего, — глубокий реалист. Реализмом пронизаны все его произведения. Даже в картинах на сюжеты мифов он изображает греческих богов и богинь в облике своих современников.

Известность Рембрандту принесла картина «Урок анатомии доктора Тульпа», групповой портрет доктора и его учеников. Рембрандт первым отказался от традиционной для группового портрета композиции, где все второстепенные персонажи группируются возле основного. На его картине ученики окружили стол в анатомическом театре и слушают пояснения доктора. Художнику удалось отразить разную реакцию учеников. Картина пользовалась огромным успехом.

Картины Рембрандта отличает гениальная композиция. В его картинах и гравюрах всё существенное так или иначе выдвигается на первый план. И главные персонажи характеризуются с таким мастерством, что у зрителя не остаётся никаких сомнений относительно содержания изображённой сцены. Главная особенность колорита у Рембрандта — скромность цветовой гаммы. Ни в одной из его картин вы не найдёте буйства красок, характерного для итальянских мастеров или, например, картин Рубенса.

Рембрандт. Урок анатомии доктора Тульпа

Главное у Рембрандта — передача игры света и тени, и в этом ему нет равных. Как правило, Рембрандт распределяет свет таким образом, что главный персонаж и центральная группа освещены наиболее ярко, и световые рефлексы от этой группы расширяются на ближайшие фигуры и аксессуары. И, наконец, остальные части картины тонут в прозрачной, лёгкой, глубокой полутьме.

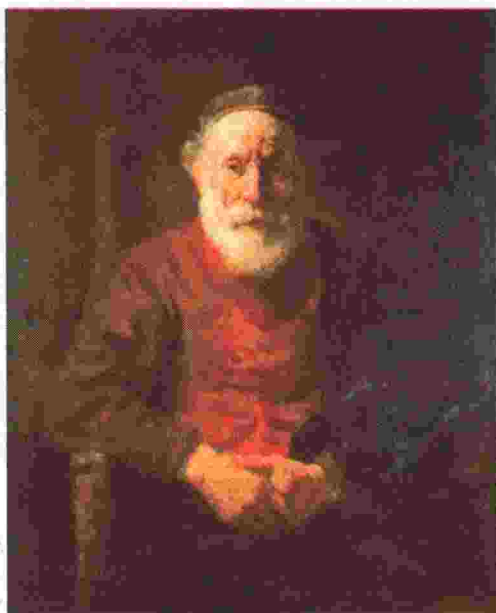
Рембрандт. Портрет ученого

Рембрандт выступил новатором во многих жанрах. Как исторический живописец, он претворил древние античные и библейские истории в согретые высоким гуманизмом рассказы о реальных человеческих чувствах и отношениях.

В качестве портретиста он стал творцом своеобразного жанра портрета-биографии, где долгая жизнь человека и его внутренний мир раскрывались во всей своей сложности и противоречивости. Портреты Рембрандта в высшей степени реалистичны. Они не только точно передают внешние черты, но и выражают внутреннее состояние изображённых людей, их душу.

Портрет старухи

Рембрандт.

Старик в красном

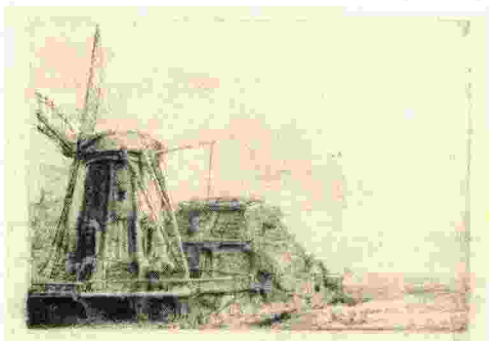

На вершине своего творчества Рембрандт пишет портреты, тему которых можно определить как «человек наедине со своими мыслями». Эти произведения отличаются, как правило, большим размером, монументальностью форм, спокойными позами. Натурщики — пожилые, умудрённые жизненным опытом люди, как правило, сидят в глубоких креслах, положив руки на колени и глядя прямо на зрителя. Светом выделено лицо и кисти рук. Художник показывает не только внешние приметы старости, но и духовный мир человека. Такими являются «Портрет старухи», «Портрет старого еврея», «Старик в красном».

Сюжеты из Библии и Евангелия, наиболее отвечающие протестантскому мировоззрению великого мастера, всегда привлекали художника. С особенным волнением он обращался к истории страданий Спасителя, глубоко философски трактуя их в исполненных христианского чувства картинах и гравюрах.

Был период (середина 30-х годов) когда произведения Рембрандта наполнились бурным движением, противоречивым соединением натуралистических и декоративных моментов, чувственностью и эмоциями, характерными для стиля барокко. Именно тогда написано «Снятие с Креста». Картина иллюстрирует евангельскую легенду про то, как Иосиф Аримафейский, Никодим и другие ученики и близкие, получив разрешение Пилата, сняли в ночи тело Христа, завернули в плащаницу и похоронили. Сюжет передан Рембрандтом с ошеломляющей достоверностью.

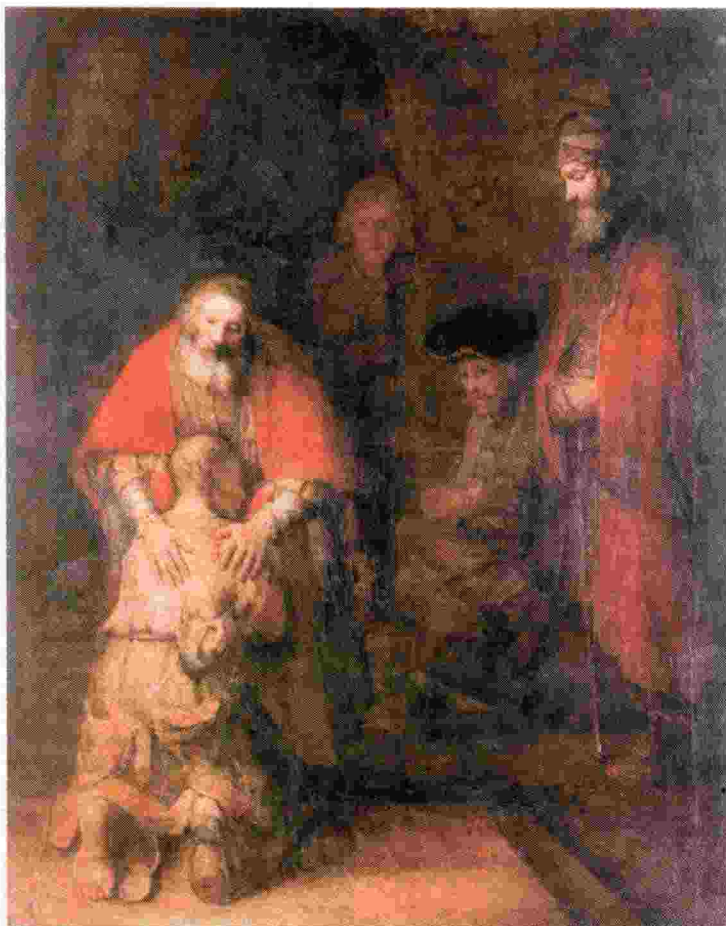
Ещё одним важным достижением этой картины, наряду с индивидуализацией чувств действующих лиц, является использование света, помогающего придать целостность многофигурной композиции. Три главных момента легенды — снятие с Креста, обморок Марии и расстиланье плащаницы — освещены тремя разными источниками света, сила которого ослабевает в зависимости от уменьшения важности сцены.

Рембрандт. Мельница (офорт)

Рембрандт. Снятие с Креста

Рембрандт. Возвращение блудного сына

Эпилогом жизни и творчества гениального мастера стала картина «Возвращение блудного сына», созданная по библейскому сюжету.

Это одно из наиболее проникновенных творений художника. Его можно считать завещанием Рембрандта — художника и человека. Именно здесь идея всепрощающей любви к людям, к униженным и оскорблённым, та идея, которой Рембрандт служил всю жизнь, находит своё наивысшее, наиболее совершенное воплощение. И именно в этом произведении зритель находит всё богатство и разнообразие живописных и технических приёмов, выработанных мастером за долгие десятилетия творчества.

В картине доминируют золотисто-охристые, киноварно-красные и чёрно-коричневые тона, при бесконечном богатстве тончайших переходов внутри гаммы в целом. В нанесении красок на полотно участвуют и кисть, и шпатель, и черенок кисти. Но и это Рембрандту кажется недостаточным, и он наносит краски на полотно непосредственно пальцами (так написана, например, пятка левой ноги блудного сына). Благодаря разнообразию приёмов, художник достигает повышенной вибрации цветовой поверхности.

Краски то вспыхивают, то блестят, то глухо мерцают, то будто светятся изнутри. И ни одна деталь не оставляет зрителя равнодушным. Только человек, обладавший огромным жизненным опытом, мог создать такой гениальный и простой шедевр.

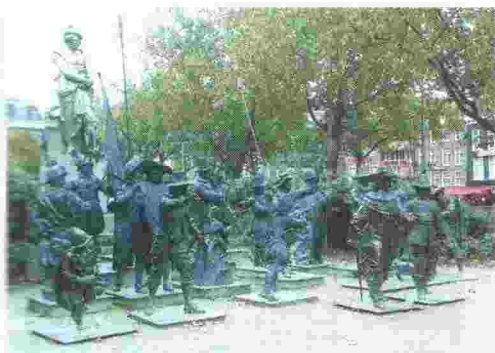
Художник поднял изобразительное искусство на новую ступень, обогатив его небывалой жизненностью и психологической глубиной. Рембрандт создал новый язык живописи, в котором главную роль играют тонко проработанная светотень и насыщенный, эмоционально напряжённый колорит. Духовная жизнь человека отныне стала доступна для изображения средствами реалистического искусства.

!? В каких жанрах наиболее полно выразился талант Рембрандта?

Сравните картину Рембрандта «Возвращение блудного сына» с офортами Шевченко из серии «Притча о блудном сыне».

Подготовьте компьютерную презентацию на тему «Библейская притча о блудном сыне в мировом искусстве».

Памятник Рембрандту и героям его картины «Ночной дозор» в Амстердаме

Бюргер — независимый житель средневекового европейского города.

Гравюра — печатный оттиск на бумаге с пластины, на которой вырезан рисунок.

Колорит — соотношение цветов, создающее определенное художественное единство.

Расскажите, в какую эпоху «расцвёл» реализм.

В чём сходство и отличие фламандской и голландской живописи?

Что нового внесли в развитие мирового изобразительного искусства Рубенс и Рембрандт?

При помощи различных источников изучите достижения голландских и фламандских живописцев в сфере жанровых картин.

Подготовьте доклад об одном из выдающихся голландских или фламандских художников (на выбор).

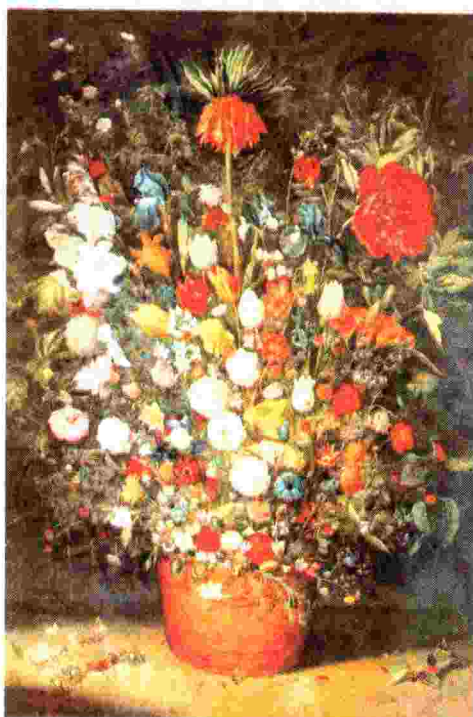
ПУТЕШЕСТВИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ ИСКУССТВА

ЦВЕТЫ, РАСПОЛАГАЮЩИЕ К РАЗМЫШЛЕНИЯМ

Самыми популярными «голландскими натюрмортами» были цветочные. Они вдохновляли зрителя на раздумья в моральном и религиозном духе. Букет, составленный из различных прекрасных цветов (тюльпанов, ирисов, роз, дельфиниумов, фиалок) становился живописным гимном красоте божественного творения, а посредством этого — мудрости и щедрости Господа, позволившего навеки запечатлеть эту красоту.

Заказчики, вельможи и бюргеры, ценили в таких натюрмортах то, что цветы были «как живые». Но всё-таки изображение не было натуралистичным. Оно было романтическим, приподнятым.

«Портреты» цветов, написанные на пергаменте акварелью или гуашью, создавались для флористических альбомов, в которых садоводы стремились увенчать дивные растения. Особенно многочисленны изображения тюльпанов. Они присутствуют практически в каждом голландском натюрморте. В XVII веке в Голландии был настоящий бум тюльпанов; иногда за редкостную луковицу могли заложить дом.

Ян Брейгель.
Букет

Амброзиус Босхарт.
Цветы

Владеть прекрасными натюрмортами могли себе позволить не только голландские вельможи, но и обыкновенные бюргеры. Число цветочных голландских натюрмортов огромно, что, впрочем, не уменьшает их художественной ценности. После аукционов, когда экономическое положение Голландии ухудшилось, живописные собрания из бюргерских домов попали во дворцы королей и вельмож.

Стремление художников разнообразить состав букетов приводило их в разные города, где они делали рисунки с натуры в цветниках Амстердама, Утрехта, Брюсселя, Харлема, Лейдена. Художникам нередко доводилось ждать зимних сезонов, чтобы изобразить нужный цветок.

Первые станковые натюрморты появились в 1600 годах в творчестве **Яна Брейгеля и Амброзиуса Босхарта**. Эти натюрморты представляли собой мастерски составленные композиции из многих цветов, часто помещённых в вазу из драгоценного венецианского стекла или китайского фарфора. Композиции букетов во второй половине XVII века становятся более свободными и изысканными.

Начало XVII века отмечено живописными новациями. **Ян ван Хейсум** вводит в свои натюрморты светлые экспрессивные фоны. Его картины оказались наиболее популярными и дорогими в истории голландского натюрморта. Именно этим картинам будут подражать мастера в XIX и XX веках.

Фрукты и цветы

Ян ван Хейсум.

Фрукты, цветы и насекомые

ТЕМА 6.

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ: ВИДЕТЬ ДУШУ

Наше задание — смысл. Лицо, душа человека, драма жизни, дух истории — вот наши темы. Краски у нас — орудие, они должны излагать наши мысли. Колорит наш — не просто изысканные пятна, в нём должно отражаться настроение картины, её душа, он должен захватывать зрителя, как аккорд в музыке.

Илья Репин

История русского изобразительного искусства дала яркие примеры шедевров, получивших всемирное признание. Остановимся на искусстве второй половины XIX века, периоде, когда в России были сделаны выдающиеся открытия и изобретения (периодический закон химических элементов Д. Менделеева, основополагающие труды по теории космонавтики и космических аппаратов К. Циолковского и т.д.), написаны книги, обогатившие всё человечество. В этот период совершается прогресс в области образования: появляются классические гимназии, готовящие к поступлению в высшие учебные заведения; налаживаются контакты с другими странами в области производства и торговли.

В живописи в эту эпоху господствует реализм. Среди выдающихся достижений этого периода — историческая живопись, выдающимся мастером которой был **Илья Репин** (1844–1930). Среди наиболее известных его полотен — «Бурлаки на Волге», созданное на основе многочисленных этюдов, сделанных во время поездок по Волге. Картина принесла молодому художнику известность, стала сенсацией. Яркая выразительность народных типов передаёт ощущение грозной силы, социального протеста, который зрел в среде обездоленных.

Илья Репин. Бурлаки на Волге

Илья Репин. Крёстный ход в Курской губернии

В другом шедевре — «Крёстный ход в Курской губернии» — в многолюдной церковной процессии словно сошлась воедино вся Россия.

Историческим эпизодам посвящены такие картины Репина, как «Царевна Софья в Новодевичьем монастыре» (1879), «Иван Грозный и сын его Иван» (1885), «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (1891).

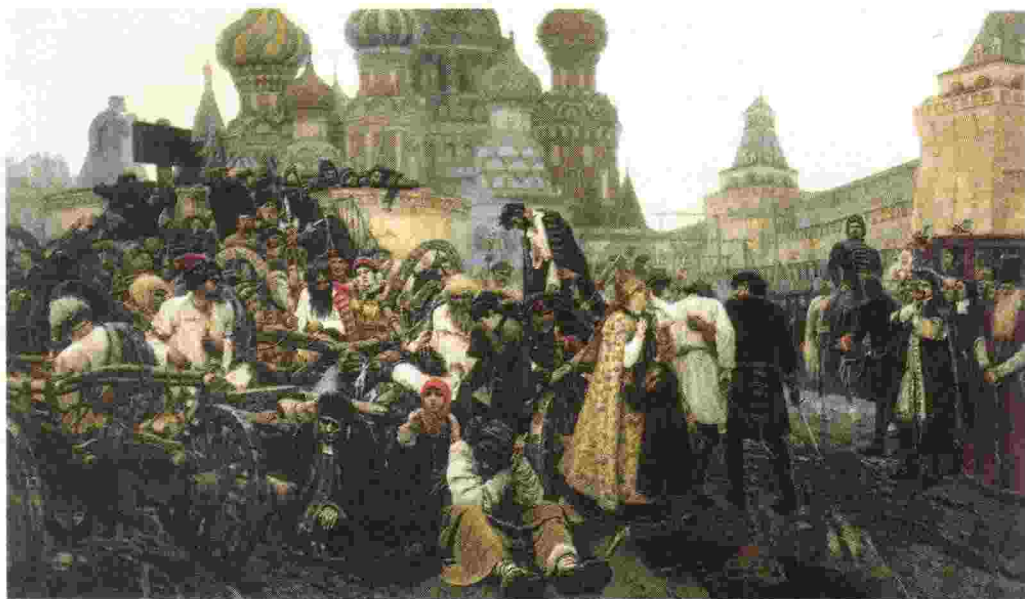

Какой простор!

Илья Репин.

Царевна Софья
в Новодевичьем монастыре

Василий Суриков. Утро

Наряду с Репиным свои лучшие произведения в историческом жанре создавал **Василий Суриков (1848–1916)**. В монументальном полотне «Утро стрелецкой казни» показана одна из трагических страниц русской истории петровского периода. Художник показывает Красную площадь в холодный осенний день, в хмуром свете вырисовывается силуэт храма Василия Блаженного, и толпа народу возле привезённых на казнь стрельцов. Идея картины перекликается с другими произведениями на эту тему: с историческим романом Л. Толстого «Начало», в музыке — с оперой М. Мусоргского

Василий Суриков. Боярыня Морозова

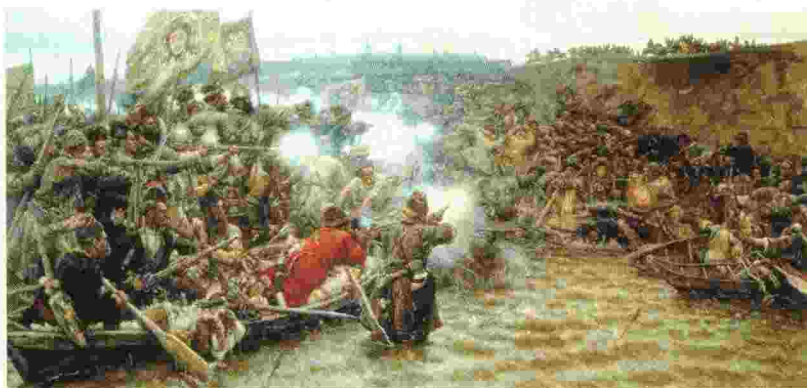

Василий Суриков. Меньшиков в Березове

«Хованщина», в изобразительном искусстве — с картиной И. Репина «Царевна Софья в Новодевичьем монастыре».

На картине «Меньшиков в Березове» дана развёрнутая психологическая характеристика образа когда-то могущественного человека. «Боярыня Морозова» поражает контрастностью колористического начала: на пёстром, разноцветном фоне ещё резче заметны монашеские одежды Морозовой — «сущего Стеньки Разина», как говорили бояре, не сумевшие ни огнём, ни дыбой заставить эту женщину отказаться от старой веры.

Все эти произведения Сурикова посвящены переломным моментам, напряженным конфликтам русской истории, раскрывающим героические черты русского характера.

Василий Суриков. Покорение Сибири Ермаком

Виктор Васнецов. Витязь на распутье

Интерес к судьбе народа прослеживается и в творчестве **Виктора Васнецова** (1848–1926), обращавшегося к фольклорным мотивам исторического жанра: былинные русские богатыри, защитники отечества от вражьего нашествия, извечная мечта народа о правде и счастье. В полотнах этого жанра, «Витязь на распутье» (1878), «Битва русских со скифами» (1881) и других, большую роль играет продуманный пейзажный фон, который, собственно, и придаёт картине определённое настроение.

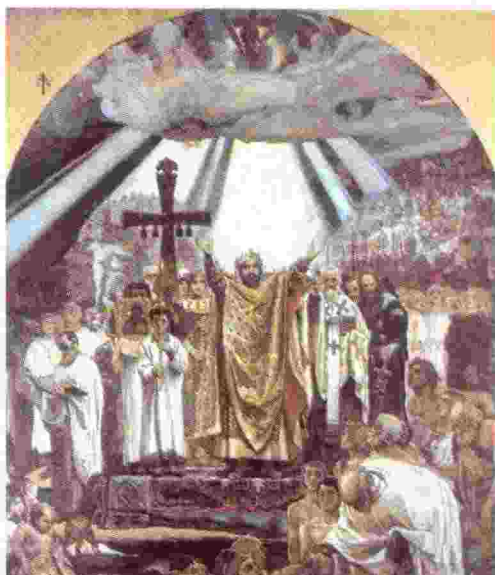

Виктор Васнецов. Битва русских со скифами

Страшный Суд

(из росписей Владимирского собора в Киеве)

Крещение Руси князем Владимиром

Виктор Васнецов.

Глубоко верующий человек, Васнецов с 1885 по 1896 годы работал над росписями Владимирского собора в Киеве, где его кисти принадлежат сцены — «Страшный Суд» и «Райские Врата». Он же является автором росписи «Крещение Руси князем Владимиром» и «Княгиня Ольга».

Попробуйте определить особенности исторического жанра в живописи. Назовите имена и произведения наиболее известных представителей этого жанра в русском и украинском изобразительном искусстве.

С 80-х годов XIX века в русском искусстве возрастает интерес к пейзажной живописи, новатором которой был **Исаак Левитан** (1860–1900). Этот мастер обогатил пейзажную живопись множеством новых мотивов и приёмов художественного воплощения. Его лирическая тема находит выражение непосредственно в образах природы, без дополнительной сюжетной мотивации.

Свежий ветер. Волга

Вечер на Волге

Исаак Левитан.

Исаак Левитан. Озеро. Русь (последняя большая картина художника)

Пристальное изучение природы, владение системой пленэрной живописи помогло художнику наделить пейзаж ощущением полноты жизни. Картина «Мостик. Савинская слобода» передаёт неброскую красоту природы провинциальных уголков России. А картины «Под вечер», «Вечер на Волге», «После дождя. Плесо», «Свежий ветер. Волга» — даль и красоте Волги.

Значительную роль у художника играет небо, краски которого сообщают динамику пейзажам. Среди любимых художником тем — лес («Берёзовая роща»); философские пейзажи («Над вечным покоем», «Вечерний звон»); лирическое переживание природы («Копны. Сумерки», «Озеро. Русь»).

Владение какой системой дало возможность Левитану наделить пейзаж ощущением полноты жизни?

Назовите наиболее известные картины художника. Подготовьте компьютерную презентацию «Времена года на картинах Левитана».

В конце XIX века появились картины «Девочка с персиками» и «Девочка, освещённая солнцем», прославившие **Валентина Серова** (1865–1911), когда художнику исполнилось всего двадцать лет. Серов стал наилучшим русским *портретистом*.

Ученик Репина, страстно интересовавшийся произведениями мастеров прошлого, изучавший их в Италии, Голландии, Германии, Серов проявил

Валентин Серов.
Девочка с персиками

Портрет художника
Константина Коровина

Валентин Серов.
Портрет актрисы Марии Николаевны Ермоловой

себя как тонкий знаток внутреннего мира человека, способный постигнуть все оттенки духовной жизни. Таков портрет К. Коровина, где художник свободно и уверенно изобразил хорошее, открытое лицо, фигуру, руки, костюм.

Портрет великой драматической актрисы Марии Ермоловой, благодаря лаконизму и сдержанному колориту, полон глубокой правды о человеческой личности.

В. Серова считают одновременно последним классиком и первопроходцем, поскольку он, органически продолжая лучшие классические традиции, шёл вперёд, прокладывая новый путь XX столетию.

Почему Серова считают и последним классиком, и первопроходцем XX века?

Попробуйте сформулировать требования к портретному жанру, свойственные творчеству В. Серова.

Наиболее ярким и самобытным выразителем художественно-эстетических тенденций начала нового столетия, а именно, *символизма и модернизма*, в русской живописи был **Михаил Врубель** (1856–1919). Он расписывал храмы (в Кирилловской церкви в Киеве им созданы «Сошествие Святого Духа», «Моисей», голова Христа и двух ангелов над входом в крестильную, «Оплакивание», архангелы в сцене Благовещенья). Он создавал панно для интерьеров, оформлял выставки.

Сюжеты многих его полотен откровенно фантастичны, это было одной из особенностей нового искусства. Известный факт: обрисовывая крупную ракушку, произвольно проводя от неё линии, художник нашёл форму для воплощения образа картины «Царевна-Лебедь».

Михаил Врубель. Сошествие Святого Духа (фреска Кирилловской церкви в Киеве)

Богоматерь

Михаил Врубель.

Царевна-Лебедь

Михаил Врубель. Демон

Одним из прославленных произведений художника является «Демон», прежде всего связанный с литературным прообразом, героем поэмы М. Лермонтова. Но врубелевский Демон не просто бежит от мира живых, он гибнет, ломая крылья.

Значение культуры этого времени велико. Россия впервые стала ведущей страной в мировом искусстве вообще и в изобразительном в частности.

!? Какие черты присущи искусству М. Врубеля?

Сравните Демона из одноимённой поэмы М. Лермонтова и Демона на картине Врубеля.

Жанр — внутренний подраздел, сложившийся исторически в разных видах искусства.

Докажите, что Россия конца XIX — начала XX веков стала ведущим центром мирового искусства.

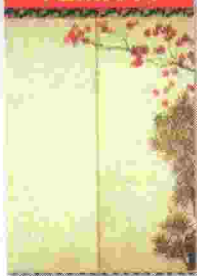
Проведите виртуальную экскурсию по Киевскому музею русского искусства, где хранятся работы М. Врубеля, В. Васнецова и других выдающихся русских мастеров. Опишите свои впечатления.

!? В каких ещё жанрах работали художники, с творчеством которых вы ознакомились?

При помощи различных источников подготовьте рассказа про наиболее известных коллекциях русской живописи, из Государственной Третьяковской галереи в Москве и Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге. О каких произведениях русских мастеров вы узнали?

ТЕМА 7.

ФИЛОСОФИЯ БЫТИЯ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ ДАЛЬНОГО ВОСТОКА

Мудрец ищет в себе самом,
человек неразумный — в другом.
Конфуций

Художественная культура дальневосточного региона включает искусство Китая, Японии, Кореи, Монголии, Тибета, имеющее много общих черт, в частности, глубинное, философско-поэтическое, одухотворённое отношение к природе, существующей по своим законам и определяющей жизнь людей. Искусство всех стран Дальнего Востока испытало значительное влияние древней китайской цивилизации. Поэтому сосредоточим внимание, прежде всего, на изобразительном искусстве этой страны.

Древнекитайскую живопись отличают от живописи европейской средства выражения, материалы и техника. Картины писали тушью, минеральными и растительными красками на шёлке и на особой рисовой бумаге из мягкого тонкого волокна. Эти картины имеют форму многометровых свитков, — горизонтальных, для рассматривания на столе, и вертикальных — для украшения стен.

В живописных образах воплощались философские идеи *конфуцианства*, *даосизма*, *буддизма*. На Востоке живопись издавна объединялась с каллиграфией и поэзией, считающимися родными сёстрами. Изыщество иероглифа и стихотворения не только дополняют содержание картины, но и придают ей особенную завершённость. Образы несли в себе символический

Чжао Менфу. Человек с лошастью на ветру

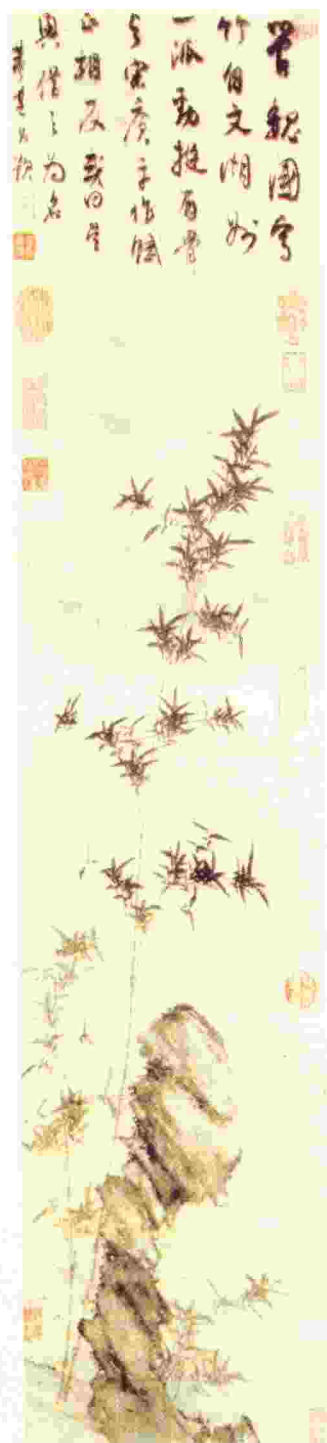

Ни Цзань.
Деревья и долина горы

Чен Ишоу.
Летний ветерок

Гуань Даошен.
Бамбук и камень

Жень Женьфа.
Ястреб,
поймавший воробья

Ху Вей.
Хризантема и бамбук

Чжао Менфу.
Десять хризантем
(фрагмент)

Аноним XI века. Поэт под деревом

Ван Симен. Горы и воды на тысячу ли

смысл, связанный с древними космогоническими представлениями. Художник стремился передать гармонию мира, ритм, лежащий в основе явлений природы. Поэтому ему был чужд натурализм и желание внешнего правдоподобия. Структуру живописного свитка определяют наиважнейшие основы — Небо и Земля. В них воплощены два противоположных принципа мироустройства: мужская сила (ян) и женская сила (инь). Горы считались воплощением мужского, светлого начала, а воды — женского. Древние трактаты об искусстве композиции учили художников: «Прежде чем опустить кисть, непременно определи место Неба и Земли... Меж ними старательно расположи пейзаж».

Природа рассматривалась как место спасения от общества, как приют, где отшельник — поэт или философ — любит и наслаждается её красотой и старается постичь её тайны. Мизерность людских фигурок, изображённых на фоне грандиозных ландшафтов, призвана была внушать мысль о величии мира, в котором человек лишь песчинка. Именно в этом состояло отличие китайской культуры от европейской, в которой человеку уделялось всё внимание, где изображалась его сила, изменяющая мир.

В традиционной китайской живописи сформировались свои жанры: «цветы и птицы», «горы и воды», «люди» и анималистический жанр.

В жанре «цветы и птицы» (хуа-няо) преобладают четыре «благородных» образа: орхидея, дикая слива, бамбук и хризантема. Орхидея символизирует чистоту и благородство, скромная хризантема — возвышенность одиночества. Бамбук — это символ человеческого характера, высоких моральных качеств. С популярностью бамбука может поспорить лишь изображение ветки с нежно-розовыми, белыми или жёлтыми цветами дикой сливы (мейхуа). Она символизирует гордого человека кристальной чистоты, его непоколебимость и стойкость, ведь живые соки сохраняются в этом дереве даже в морозы. Цветок сливы воплощает пять основных элементов, и поэтому изображается с пятью лепестками. Изображение «трёх друзей холодной зимы» (мейхуа, бамбука и сосны) вместе с орхидеей символизировало людей, чья дружба и взаимовыручка прошли через все испытания. Основателем этого жанра считают Сюй Си и Хуан Цюаня.

В пейзажах «горы и воды» (шань-шуй) словно объединяются три мира: вода, камень и дерево. Особенное значение придавалось изображению воды, почитаемой как «нектар богов»; к сфере воды относили и облака — «небесные

Аноним XII века.
Птицы и цветы

Пейзаж по Ли Сисюню
(копия эпохи Мин)

Ван Мен.
Пейзаж

горы». В Китае существует эстетический культ деревьев, которые, наряду с камнями, воспринимаются как живые существа. Часто изображают вербу — символ неброской красоты и доброты, знак весны в природе, атрибут богини материнства. Популярностью у художников пользуется сосна, воплощение «полезности непригодного» (непригодного для поделок) и вечной юности.

Существовали и другие жанры: анималистический и бытовой. А так же парадные портреты, миниатюры на веерах и прочих бытовых предметах. В Китае не было натюрморта в обычном для европейцев понимании, неживые, лишённые динамики предметы, не задевали чувств китайцев. Если изображали камень или фрукты, то рядом с камнем неизменно располагали растение, а фрукты изображали на ветке.

Жанр «люди» (жень-у) охватывал всё, что касалось человека: портрет, исторические и мифологические картины, сюжеты из жизни дворцов и жанровые сценки. Мастера одного направления детально, в цвете, изображали исторических деятелей, важных сановников и членов их семей, придворных красавиц. Другие мастера рисовали тушью главным образом в вольной, эскизной манере, поэтов и отшельников, фантастические портреты святых. Представителями этого жанра были Янь Ли Бень и Чжоу Фан. Их картинам присуща реалистичность изображения и живописная утончённость. Картины Ли Сисюня, Ли Чжаодао, Ван Вей были не набросками с натуры, а создавались по памяти и воображению. Ли Сисюнь и Ли Чжаодао писали наполненные ощущением радости, яркие по колориту композиции, с множеством дворцов и персонажей. Пейзаж у них — место для прогулок и развлечений. Ван Вей, поэт, художник и отшельник, первым начал рисовать исключительно чёрной тушью с размывкой.

Создавая свои картины, китайские художники пользовались в основном линией. Простейшими линиями живописцы создавали великолепные композиции. Они умели тушью передавать широкий диапазон тонов, оттенки от густо-чёрного до прозрачного бледно-серого. Рисунок тушью невозможно было исправить или стереть. Поэтому штрих должен был быть чётким — лёгким, как облачко, или яростным, как дракон. Для китай-

Ли Чжаодао. Путешествие Минхуана в Шу (сунская копия)

Янь Либень.
Император У-ди

Ван Вей.
После снегопада

Чжоу Фан. Придворные дамы (сунская копия)

Хуан Цюань.
Редкостные птицы

Чжу Чжаньцзи.
Гиббоны играют

ской живописи характерна не линейная, а многоплановая рассеянная перспектива, лаконичная композиция, с пятнами локального цвета и с выразительными ритмичными контурами, плоскостность изображения, так называемый психологический масштаб (то есть то, что мыслилось более значительным, изображалось большим, независимо от природных размеров).

Ещё одной особенностью китайских картин является присутствие на ней личной печати мастера, заменявшей подпись. Их мастерили из металла, камня (яшма, нефрит), горного хрусталя, дерева, слоновой кости. Свитки ценились чрезвычайно, предназначались для внимательного рассматривания. Свитки коллекционировали (коллекционер ставил на свиток свою печать) и хранились в особых ящичках.

Корейская живопись на шёлке и бумаге имеет свои особенности. Она более камерная. Пейзажи не чётко реалистические, а словно размытые, в бледно-сероватых тонах. Сначала подражая китайским мастерам, древние корейские художники постепенно выработали свою собственную манеру и технику письма. Свидетельством чего может служить творчество основателя корейской пейзажной живописи **Чон Сона** («После дождя на горе Инван», «Алмазные горы»). Мастерством отличаются анималистические картины **Пен Сан Бека** («Кошки и воробьи»), самобытные жанровые сцен-

Чон Сон.
Возвращение в дождь

Хоннами Козцу
и
Таварай Сотацу.
Тысяча журавлей.
Свиток
живописи
и каллиграфии

Огата Корин. Цветение
сливы красным и белым

Сессю.
Осенний пейзаж

ки из повседневной жизни **Ким Хон До** («Танец в масках»), необычные с точки зрения ракурса композиции **Хон Се Сопа** («Плывущие утки»).

Важное место в *японской живописи* (ямато-е), особенности которой сформировались ещё в творчестве первых дзенских художников, занимали монохромные композиции. Выдающимся пейзажистом был **Тойо Ода**, известный под псевдонимом **Сессю** (1420–1506). Его творчество может служить ярким примером того, как китайские традиции, переплавленные в национальном сознании, стали отражением мировоззрения, присущего сугубо японской культуре. При помощи разных оттенков чёрной туши художник отображал всю многокрасочность мира природы, бесконечность её состояний («Пейзаж в стиле хабоку», «Зима», «Осень»).

Два выдающихся японских художника XVII–XVIII веков, **Таварая Сотацу** и **Огата Корина**, стали основателями национальной живописной школы. Объединив технику традиционной живописи на свитках с приёмами старинной японской настенной росписи, они создали шедевры мирового значения (свитки Сотацу «Олени», росписи ширм Огата Корина «Ирисы»).

Наряду с традиционной живописью в странах Дальнего Востока процветали и различные виды западного изобразительного искусства: живопись масляными красками, акварель, гравюра. В наше время многие мастера успешно соединяют приемы традиционной восточной эстетики с современными западными стилями и таким образом открывают новые пути в искусстве.

Каллиграфия — искусство красивого и чёткого письма.

Почему, по вашему мнению, в китайской живописи доминировал пейзаж? Какие именно жанры создали китайские мастера?

На примере картин китайских, корейских и японских мастеров найдите общие черты восприятия мира, в частности, природы. Проведите среди одноклассников конкурс каллиграфов «Восточная магия свитка».

ПУТЕШЕСТВИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ ИСКУССТВА

ИЗ СЕКРЕТОВ КИТАЙСКОГО ФАРФОРА

Восточные правители верили: если кто-то замыслил их отравить, то на яд в пище или питье укажет посуда из китайского фарфора — вазы, чаши, тарелки. Поэтому фарфор выписывали именно из Китая. Эта страна дала миру шедевры фарфора, секреты изготовления которого передавались из поколения в поколение.

В VII веке, во времена правления династии **Тан** (608–907), появились первые изделия из белого прозрачного фарфора. Во времена династии **Сун** (960–1279), словно соревнуясь с самой природой, керамисты создавали вазы цвета «неба после дождя», применяя для украшения бисквитного фарфора цветную эмаль. Наряду с утончённым, сдержанным стилем в росписях по фарфору часто присутствуют пионы или чёрный орнамент.

Расцвет мастерства китайского фарфора приходится на времена династии **Мин** (1368–1644). Появляется синий цвет. И впервые создаются образцы белого фарфора с рисунком на поливе после обжига («у цай» — пятицветный фарфор).

Виды изделий из фарфора чрезвычайно разнообразны: вазы для цветов, кувшины различного предназначения и пр. Среди мотивов росписи преобладают пионы и хризантемы, плоды и животные. Встречаются так же пейзажи и жанровые сценки, копирующие живопись и узоры на шелке. Распространено изображение императорского дракона, которого легко распознать по пяти когтям.

Изготавливают однотонный фарфор. Постепенно вводят зелёный цвет.

В период правления Маньчжурской династии (XVII—XVIII века) производство фарфора достигло сотен тысяч изделий. Именно в это время работает прославленный мастер керамики **Тань Инь**, написавший ряд книг об этом искусстве и оставивший описание 58 типов орнаментации фарфора.

В эту эпоху мастерство керамистов достигает вершины, им нет равных в производстве сапфирово-синих вещей на кобальтовой основе. Выпускают также огуречно-зелёные, фиолетовые, жёлтые, красные изделия. Белый цвет имеет несколько оттенков: молочный, миндальный, слоновой кости и так далее.

Преобладают, однако, многоцветные изделия с узорами: бело-синие, «зелёное семейство» с фигурками или цветами, выполненными несколькими зелёными тонами по белому фону; «чёрное семейство», с разноцветным орнаментом по глубокому чёрному фону; наконец, «розовое семейство» с голубыми тонами и нежными переливами оттенков.

На изделиях «зелёного семейства» чаще всего изображены сюжеты из легенд, иногда батальные сцены; на розовых, особо ценимых европейскими знатоками, — женские фигурки и цветы нежных оттенков. Орнамент зачастую содержит символические мотивы: мотылёк (долголетие), летучая мышь (удача) и т. д.

Утончённость форм, чистота и белизна поверхности, богатство орнамента и красочность росписи характерны для изделий XVII—XVIII веков. Пластичностью формы выделяются фигурки божеств, сказочных героев, легендарных красавиц.

Среди множества изделий XVIII века — чашечки и блюдца из фарфора «яичная скорлупа» — верх технической утончённости, хрупкости и манерности.

Обширная коллекция китайского фарфора находится в Музее фарфора в Цзин-дечжене, ведущем центре его изготовления.

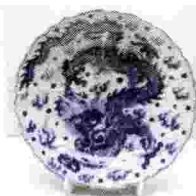
Современный китайский фарфор в основном прост с точки зрения формы, хотя попадаются и мастерски исполненные, сложные с точки зрения техники, изделия, например, ажурные вазы в форме иероглифов.

Фарфоровая ваза XVII в.

Фарфоровые блюда времён династии Мин

Фарфоровое блюдо времён династии Тан

Фарфоровое блюдо XVIII в.

ТЕМА 8.

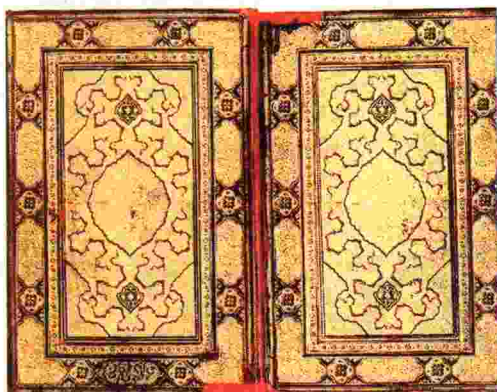

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО БЛИЖНЕГО ВОСТОКА: ОРНАМЕНТАЛЬНАЯ ГЛУБИНА И ИЗЫСКАННОСТЬ

Терпение —
ключ к радости.
Арабская мудрость

Запрет изображать божества привёл к отсутствию религиозной тематики в этом культурном регионе, а это в свою очередь — к ограничениям в изображении человека и прочих живых существ. Но, начиная с XI века, подобные образы уже позволено включать в орнаментацию предметов обихода. Таким образом, рождается своеобразное, пёстрое великолепие декоративно-прикладного искусства Ближнего Востока.

Наиболее полно национальная живописная традиция развилась в Ираке, где сюжетная живопись существовала на протяжении всего Средневековья.

Книжная обложка

Миниатюра из рукописи
«Макамат» аль-Харири

Ангел
(книжная миниатюра из Персии)

В Багдаде начинает развиваться искусство *книжной миниатюры*, расцвет которого приходится на XII–XIII века. Это ёмкие и лаконичные иллюстрации к научным трактатам; исполненная жизненной выразительности миниатюра к рукописи XIII века «Макамат» аль-Харири; иллюстрации Як'я аль-Махмуда и другие.

Для североиранской миниатюры характерна торжественная парадность («Книга песен», 1218–1219). В конце XIV века в Багдаде работал тонкий колорист и мастер композиции книжной миниатюры Джунаид Султани.

Родиной турецкого *искусства керамики* называют турецкий город Изник. В течение XV–XVIII веков спрос на изникский кафель был огромен. Кафельная плитка отличалась и формой (прямоугольные, шестиугольные, звездообразные и пр.), и оформлением. Цвет плитки — белоголубой, синий, серовато-зелёный, фиолетово-коричневый, бирюзовый, томатно-красный, розовый, коралловый. Нередко рисунок на плитках представляет собой уже знакомые вам *арабески* (сложный узор, построенный на повторении или умножении одного или нескольких элементов — геометрических фигур, растительных мотивов; в рисунок арабески могут быть вплетены надписи, изображения животных, птиц, людей и сказочных существ). Арабески иногда содержат цитаты из Корана, изображения цветов — лотос, розу, ромашки, гиацинты, пионы, гвоздики, тюльпаны, колокольчики, веточки кипариса и фрукты.

Изникские мастера, которые кроме кафеля изготовляли и другие

Узоры
изникской керамики

Даже сегодня существует вид ткани с узором под названием «дамаск»

прекрасные образцы предметов обихода, — блюда, жбаны, горшки, вазы, подсвечники — продемонстрировали, как может «звучать» цвет, отображающий природу. Именно изникская керамика оказала влияние на майолику Падуи и на школу дельфтского фаянса (XVIII век).

На XII–XIV века приходится расцвет декоративно-прикладного искусства Сирии, столица которой, Дамаск, прославилась своими тканями. Украшенные своеобразным орнаментом, эти ткани из шерсти и шёлка поражали своей изысканностью. Рисунок, как правило, слагался из медальонов (кругов, овалов) с изображением апофеоза царской власти, или сцен охоты.

На бумажной основе производили сверкающие золотом шёлковые ткани, — атлас, бархат. Их украшали орнаментами с мотивами животного и растительного мира, сценами из эпоса и так далее.

Но смело можно сказать, что из всех искусств, связанных с исламской традицией, наибольшую славу завоевало *ковроткачество*. Это ремесло пришло из глубокой древности, чему свидетельством могут служить упоминания в Библии, а также сохранившиеся старинные ковры. Они датируются VI–V веками до н.э. Сменив циновки и шкуры животных, которыми ранее устилали кочевые шатры, ковры становятся всё более сложными, их начинают ткать в разных областях Турции, Кавказа, Персии, в Центральной Азии, в Индии. Издавна существовали мануфактуры также в Испании, Северной Африке и Египте. Как правило, ковры ткали из шерсти, но наиболее дорогие — из шёлка.

Турецкий и персидский, основные типы ковров, отличаются один от другого. Турецкие ковры (их ещё называют кавказскими, центральноазиатскими) украшены чаще всего геометрическим орнаментом. На персидских коврах ткали цветочный орнамент (встречаются также сцены охоты), отличающийся разнообразием цветовой гаммы и безукоризненностью ис-

Молитвенный ковёр

Персидский ковёр

Турецкий ковёр

полнения. Были ковры для молитвы и светские ковры. Орнамент ковра для молитвы — это не только простая гармония мира чувств и мира вещей, это ещё и определенная установка на будущее. Ковёр — символ, материальный предвестник Рая, надежда на который не оставляет даже самого закоренелого грешника.

Ковры всегда вызывали восхищение. Художники эпохи Возрождения использовали в своих картинах мотивы исламского ковроткачества, о чём свидетельствуют картины Доменико Гирландайо, Джиакопо Тинторетто и других.

!? Почему такое большое значение придавали орнаментальному украшению ковров для молитв?

Орнамент — узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов.

Нарисуйте несколько вариантов арабесок для керамической тарелки, книжной миниатюры, ковра. Чем они будут отличаться?

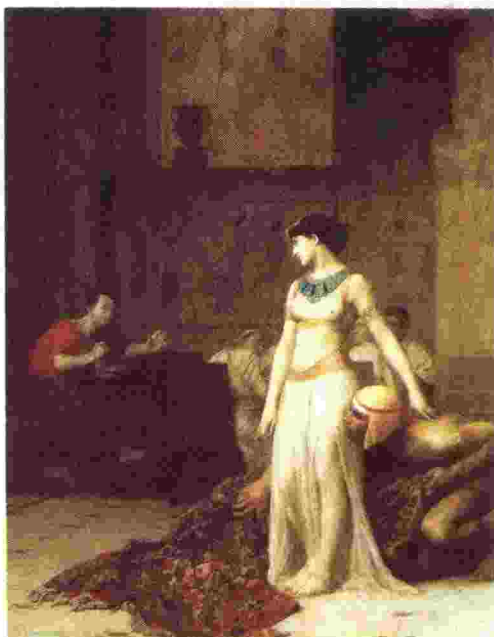
!? Какие виды украинского орнамента вы знаете? Сравните традиции украинского и дальневосточного орнаментов.

Приготовьте компьютерную презентацию «Персидский ковёр в искусстве» или «Персидский ковёр в истории».

Персидский ковёр в искусстве:
Михаил Врубель.
Девочка на фоне персидского ковра

Персидский ковёр в истории:
Жан-Леон Жером.
Клеопатра и Юлий Цезарь

ПАРКОВАЯ КУЛЬТУРА: ГАРМОНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ

Парк — это попытка создания мира идеальных отношений человека и природы.

Дмитрий Лихачёв

Парковая культура — проявление художественной самобытности определённой страны и определённой эпохи. Будучи связанной с архитектурой, скульптурой, поэзией, она, так же как и другие виды искусства, может относиться к тому или иному стилю, поскольку строится на тех же фундаментальных принципах — ритме, равновесии, гармонии. А заданием парковой культуры было способствовать гармонии души.

Европа прославилась своими парками и садами. Познакомимся с некоторыми из них.

В 1662 году французский король Людовик XIV (заслугой которого стала организация Королевской академии искусств, где впервые сформировались понятия «учёный», «академический», художников отряжали за границу, а в Париж приглашали зарубежных мастеров) поручает художнику **Андре Ленотру** спроектировать парк в Версале, который на протяжении его долгой истории не раз будут реконструировать и усовершенствовать.

Версальскому дворцово-парковому ансамблю, как воплощению *классицизма*, присуще стремление к парадности. В его устройстве использован ровный, без уступов, рельеф и осевая разбивка парка, с одной широкой аллеей и многими узкими, расходящимися словно лучи солнца, а также симметричная планировка обеих частей парка, с обязательной внешней оградой. Парк — это как бы продолжение дворца, а дворец — центр парка.

Прямо перед дворцом устроен фонтан, а возле Версаля — участки густого леса. На границе парка и леса поставлены мраморные изваяния греческих богов.

Версаль с высоты птичьего полёта.
Гравюра XIX в.

Фонтан
Латоны в Версале

Уголок Версальского парка

Грот Аполлона

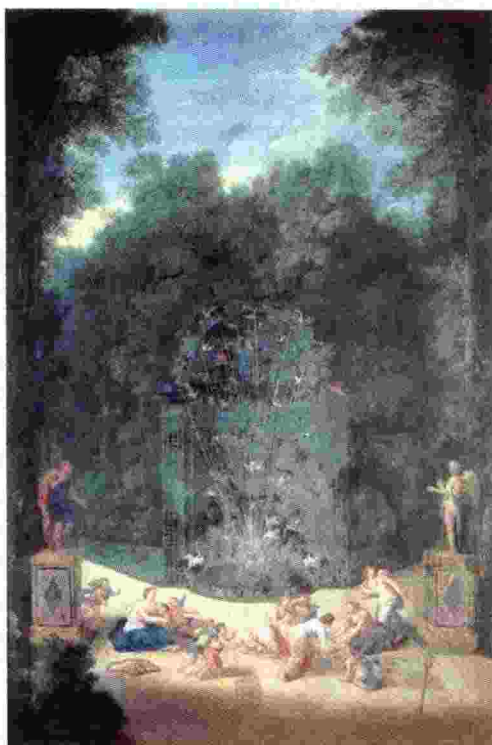
От дворца в парк ведут террасы. Живая изгородь огораживает, словно стенами, площадки для театральных представлений под открытым небом. Деревья подстрижены в форме шаров, кубиков и конусов. Всё вместе создаёт впечатление бесконечной глубины пространства.

Цветы на таких пространствах не играли большой роли, но особые участки были выделены под цветы в горшках, которые легко заменять свежими, чтобы король не видел увядших цветов.

В таких парках, именуемых регулярными, использовали обширный массив деревьев и вечнозелёные выющиеся растения.

Для отдыха посетителей были обустроены зелёные поляны, гостей катали в лодках по каналам, в гротах проходили вечера музыки, а на озере — представления театра на воде.

Сад Версаля с его системой фонтанов и каналов послужил моделью почти для всех королевских парков Европы. Копии его были созданы в Люксембурге, Мюнхене, Дрездене, Кёльне, Вене, Санкт-Петербурге и даже в Индии (парк Магараджи в Пенджабе).

Жан Котелль.
Вход в лабиринт.
Рисунок XVII в.

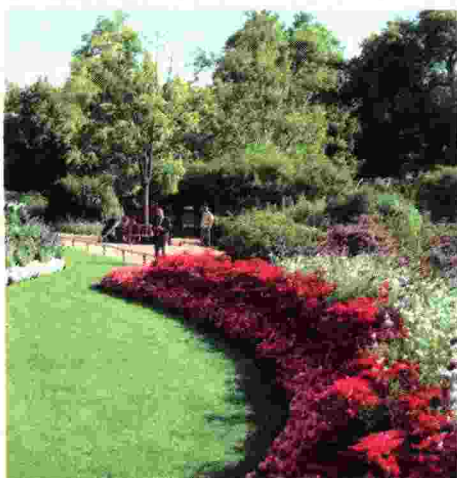
!? К какому стилю принадлежит парк Версаля?
По каким признакам вы это определили?

Один из первых пейзажных парков
(Стоунхед, Англия)

Пейзажный парк (Бат, Англия)

На дорожках
лондонского Гайд-парка

Совсем иной характер носит садово-парковое искусство Британии. Настоящий переворот в садово-парковом искусстве сделали англичане: поэт Александр Поп, садовники Джозеф Аддисон, Ланселот Браун, Генри Рептон, Вильям Кент.

Английский парковый стиль основан на законах гармонии и покоя, которые достигаются целенаправленным распределением света и тени. Такой парк предназначен для отдыха и приватной жизни. Главные его приметы — разнообразие (*variety of gardens*) и контрастность. «Правильные» прямые тропинки сменяются «неправильными», ведь природе не присущи прямые линии. В парках начинает властвовать змееподобная линия — в тропинках, берегах озёр и рек, стволах деревьев. Серпантинные дорожки, появившиеся в лондонском Гайд-парке в 1731 году, существуют и сейчас. В парках появляются небольшие горки, растущие свободно, как в природе, группы деревьев.

Англичане упорядочивают природу и вместе с тем сохраняют впечатление естественности: открытое пространство, леса, озёра, водопады и ручьи вместо фонтанов. Ланселот Браун комбинировал притягательность водной поверхности с волнистыми поросшими травой лужайками. Деревья высаживали так, чтобы создавался эффект светотени. Со временем растения и линии берегов обрели полную естественность, словно всё это сотворил не садовник, а сама природа. Разбивая английский парк, учитывали, как он будет выглядеть осенью, весной, в разное время дня.

Среди парка укладывали ковёр из дёрна с небольшими группами чрезвычайно красивых деревьев и кустарников. Этот дерновый ковёр засаживали

Идеальный английский газон

Газон и цветочный бордюр

цветами, но в небольшом количестве, чтобы избежать пестроты. Двух, трёх цветочных групп, нескольких кустарников или высоких многолетних растений вполне хватало.

Для того чтобы цветы поражали своей красотой, их особенным образом группировали на зелёном фоне дёрна, а также размещали около деревьев, кустарников и растений с оригинальными листьями. И по сей день в Англии и Шотландии именно так сажают на газонах луковицы цветов (главным образом, популярных в Британии бледно-жёлтых нарциссов): луковицы размашисто выбрасывают из мешка или ведра. И там, где они упали, закапывают в землю. Газон тщательно подстригают, чтобы трава не заглушала цветы.

Большое внимание уделяли подбору красок: красное должно было быть рядом с зелёными, жёлтое рядом с фиолетовым, синее — с оранжевым.

Цветочные грядки — круглой или звездообразной формы. Наиболее популярные цветы: розы, садовые лилии, примулы, нарциссы, астры. Возле воды — рододендроны, на прудах — кувшинки.

Именно англичане впервые начали разбивать *газоны* и устраивать *бордюры* из однолетних растений.

Газон — это пространство, засеянное сплошь одинаковой травой, иногда с включением травянистых растений и цветочных клумб, возвышаю-

Романтические сады старой Англии

Эрмитаж в парке Ховгартен (Мюнхен)

Сад в Стоу, созданный В. Кентом

щихся над травяным покровом. Трава на газоне всегда коротко подстрижена. Природный газон состоит из различных трав, главным образом злаковых.

Сад первой половины XVIII века был микромиром, в котором создавались удобные уголки для уединения. Так появились *эрмитажи* — места, в которых находят уединение отшельники. Как правило, эрмитаж обустраивали в лесистом уголке, в тени. И он всегда был в определённом смысле сюрпризом для тех, кто прогуливался садовыми тропками. Эрмитажи строили в виде «китайских» домиков, с крышей из камыша, в арабском стиле, с витыми надписями, в виде гротов. Ради усиления впечатления для эрмитажей иногда даже нанимали отшельников. Но в основном они предназначались для уединённых размышлений посетителей, тем более, что в этих строениях можно было переждать непогоду, дожждаться утра.

Стиль романтизма, господствовавший во второй половине XVIII — в начале XIX века, способствовал превращению садов в парки, сочетающихся с различными архитектурными сооружениями. Английская перпендикулярная готика главного садового строения чудесно гармонирует с окружающей природой. Романтиков интересует настоящая природа, пение птиц, всё ненарочитое, естественное. Ветер колышет ветки, укрывает рябью поверхность воды. Романтический парк полон звуков и тайн.

Культ старых деревьев, возникший в эпоху романтизма, и по сей день жив в Англии. А тогда, в XVIII веке, Вильям Кент, «сажал» даже мёртвые деревья, если требовался декоративный эффект.

Англия доказала Европе, что сады и парки — это высокое искусство, отражающее вкусы общества, связанное с бытом и нравами людей. Творения английских садовников оказали большое влияние на развитие садово-паркового искусства других стран.

Среди парков позднего романтизма, ощутивших это влияние, известные парки Украины: прославленная «Софиевка» в Умани и величественный Воронцовский парк в Алушке. В этом парке гигантское нагромождение камней тесно «увязано» с горой Ай-Петри.

!? К какому стилю принадлежит большинство парков Британии? Охарактеризуйте их основные черты.

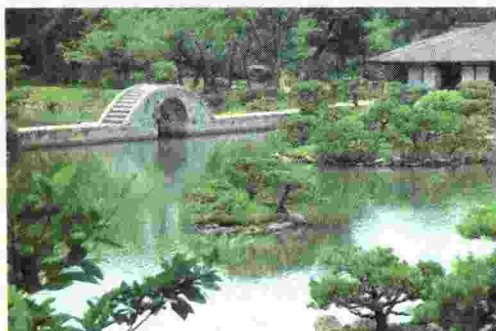
В парке «Софиевка» в Умани

Пейзажный парк вокруг Воронцовского дворца в Алушке (Крым)

Сад Рёан-дзи в Киото

Сад Сюккэйен («Сад миниатюрных пейзажей») в Хиросиме

Чайный сад

Если о культуре страны судить по её садам, то Япония, безусловно, займёт одно из первых мест в мире.

Начиная от первых храмовых садов, заложенных буддийскими монахами и паломниками, постепенно выработалась сложная и утончённая система японского садового искусства.

В 794 году столица Японии была перенесена из Нара в Киото. Первые сады напоминали парки для проведения празднеств, концертов и игр на свежем воздухе. Садам этого времени присуща декоративность. В них высаживали множество цветущих деревьев (вишня, слива), а также вьющееся растение — глицинию.

Вместе с тем, в Японии существуют сады, где нет зелени, поскольку они созданы только из камней и песка. По своему художественному замыслу эти сады напоминают абстрактную живопись (сад Рёан-дзи в Киото).

«Золотой павильон» сада Кинкаку-дзи

Редкостной красотой отличается выдержанный в духе классической старины сад Кинкаку-дзи. На склоне холма, возле озера, находится покрытый золотой фольгой шатёр — «Золотой павильон».

Бордюр — полоса зеленых насаждений вдоль дорожек и по краям площадок.
Эрмитаж — дом, расположенный за городом, в парке.

!? Дайте характеристику особенностям английского, французского и японского садово-паркового искусства. Есть ли у них общие черты?

Разработайте экскурсионный маршрут «Сады и парки Украины». Подготовьте сценарий литературного вечера «Поэзия садов» на тему: «Парк как действующее лицо в творчестве известных писателей» (вспомните изученное на уроках украинской и мировой литературы). Проведите чаепитие в японском стиле с одноклассниками и учителями. Украсьте церемонию икебаной, созданной собственными руками. Спроектируйте уголок регулярного, английского или японского сада для школьного двора.

ПУТЕШЕСТВИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ ИСКУССТВА

НА ЧАЙНОЙ ЦЕРЕМОНИИ

В XVII веке обрели популярность небольшие садики, которыми можно было любоваться, не выходя из дома. Неотъемлемая часть созерцания таких садиков — **чайная церемония** — стала одним из видов национальной культуры Японии. Из дерева, бамбука, соломы сооружали специальные чайные домики, которые своим нарочито простым оформлением напоминали хижины отшельников.

Само чаепитие проходит очень просто. Хозяин бамбуковой ложечкой накладывает растёртый в порошок зелёный чай в пиалу, заливает его кипятком, сбивает бамбуковой кисточкой густую пену и подаёт гостям. Все остальное совершается согласно ритуалу, который приписывает обязательное достижение внешней гармонии в обстановке и поведении участников, в которой отражается гармония внутренняя. Во время чаепития желательно беседовать об искусстве, окружающей красоте, поэзии. Разговоры о религии, войне, богатстве соседей и родственников запрещаются.

Известнейший мастер чайной церемонии, Сенно Рикю, считал, что она должна быть скромной, простой, немногочленной. Её главные черты — гармония, уважительность, чистота и тишина. Рикю ввёл небольшие простые композиции из веток и цветов («табана», то есть «цветы к чаю»), придав им внутренний смысл и

сделав обязательным атрибутом чайной церемонии.

Это дало толчок развитию **искусства аранжировки цветов (икебана)** — ещё одного вида традиционной японской бытовой культуры. Рядом с икебаной часто вешают свиток с живописью или каллиграфией. Цветок в икебанае для чайной церемонии обязательно должен соответствовать сезону. Ещё лучше использовать побеги

бамбука в глиняной или бронзовой вазе. Как правило, композиция строится на соотношении трёх формообразующих веток, символизирующих три начала — Небо, Землю и Человека — и придающих каждой икебанае особенный смысл.

В икебанае взаимодействуют вертикальные и горизонтальные оси. Икебана размещается в трёхмерном пространстве. Традиционная классическая композиция составляется из сосновой ветки как основного элемента (Небо), вокруг которого вольно располагаются все остальные. Чаще всего это ветка сливы или японского кипариса, цветы (роза, хризантема, орхидея). Мужчина может влюбиться в женщину, ещё не видя её, просто созерцая сотворённую ею икебану. Посредством икебаны он постигает красоту и изысканность её движений, тонкость вкуса, глубину моральных принципов.

Оценивают мастерство икебаны с точки зрения семи параметров, или соотношений: 1) растения и ваза; 2) ваза и подставки; 3) цветы и фон; 4) цветы между собой; 5) форма цветов и форма вазы; 6) цвет; 7) размещение растений в композиции.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ!

Собор Св. Петра

Дом над водопадом

Храм Неба

Тадж-Махал

Храм Парфенон

Мечеть Пророка

1. Какие культурные регионы представляют эти строения?
2. Представьте, что вы работаете в туристическом агентстве. Предложите потенциальному туристу посетить страны, где находятся эти жемчужины архитектуры, увидеть их вживую. Заинтересуйте своего клиента особенностями каждого архитектурного сооружения.

Мирон. Дискобол

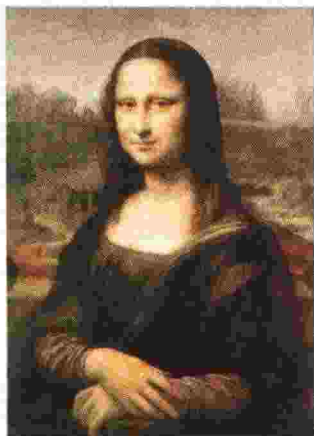
О. Роден. Мыслитель

Микеланджело. Моисей

3. К каким стилям искусства относятся эти скульптуры?
4. Какие человеческие свойства воплощает каждая из этих скульптур?

Леонардо да Винчи.
Джоконда

Сальвадор Дали.
Атомная Леда

Валентин Серов.
Портрет М. Ермоловой

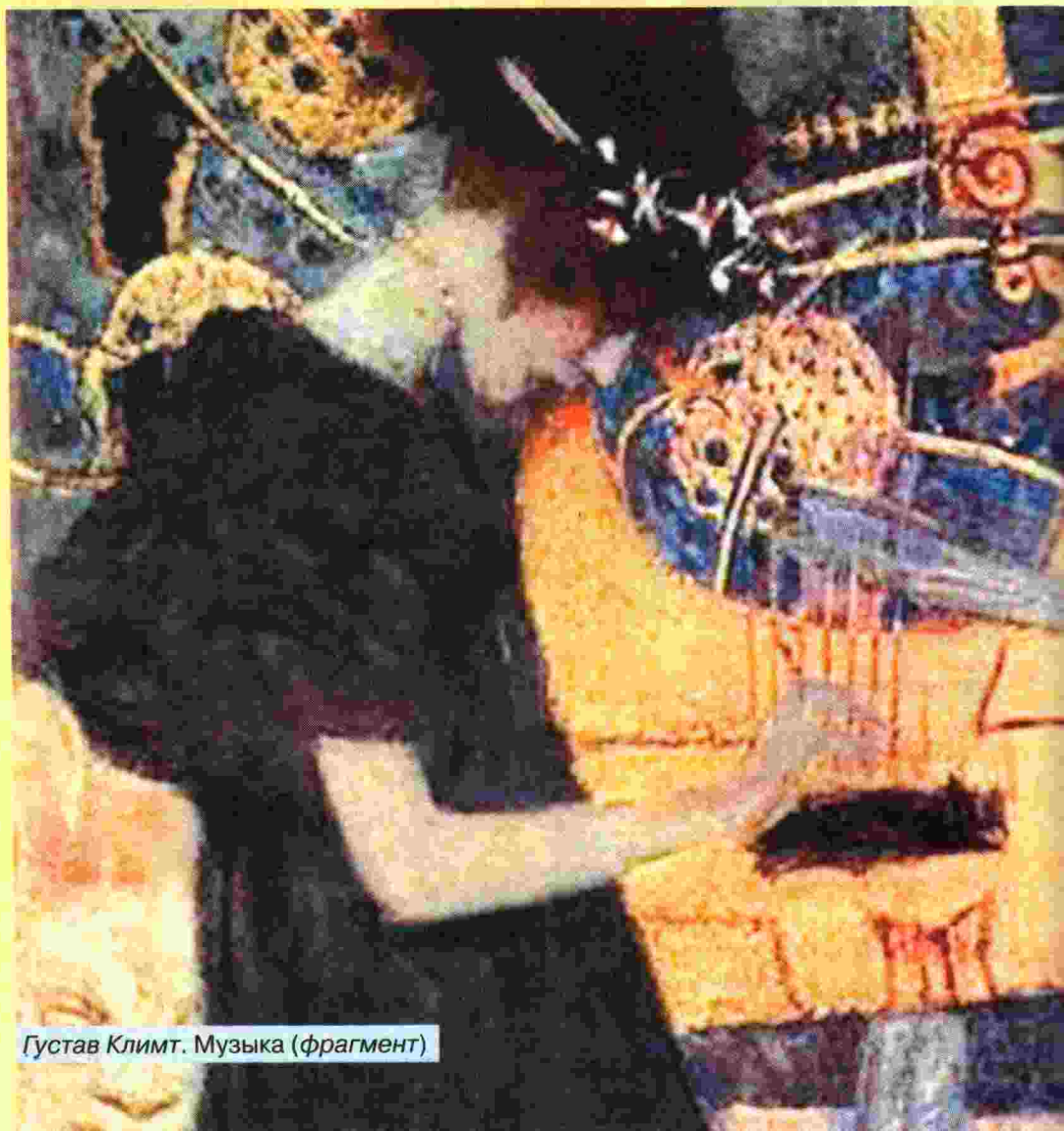
5. На этих иллюстрациях — реальные персонажи, жившие в разные времена. Попробуйте узнать о судьбе тех, кого великие художники изобразили на своих полотнах.
6. В музеях каких стран хранятся наибольшие коллекции живописи?
7. Представьте, что вы — сотрудник музея, в котором собираются провести выставку одной картины. На какой из представленных здесь картин вы остановите свой выбор? Аргументируйте своё решение.

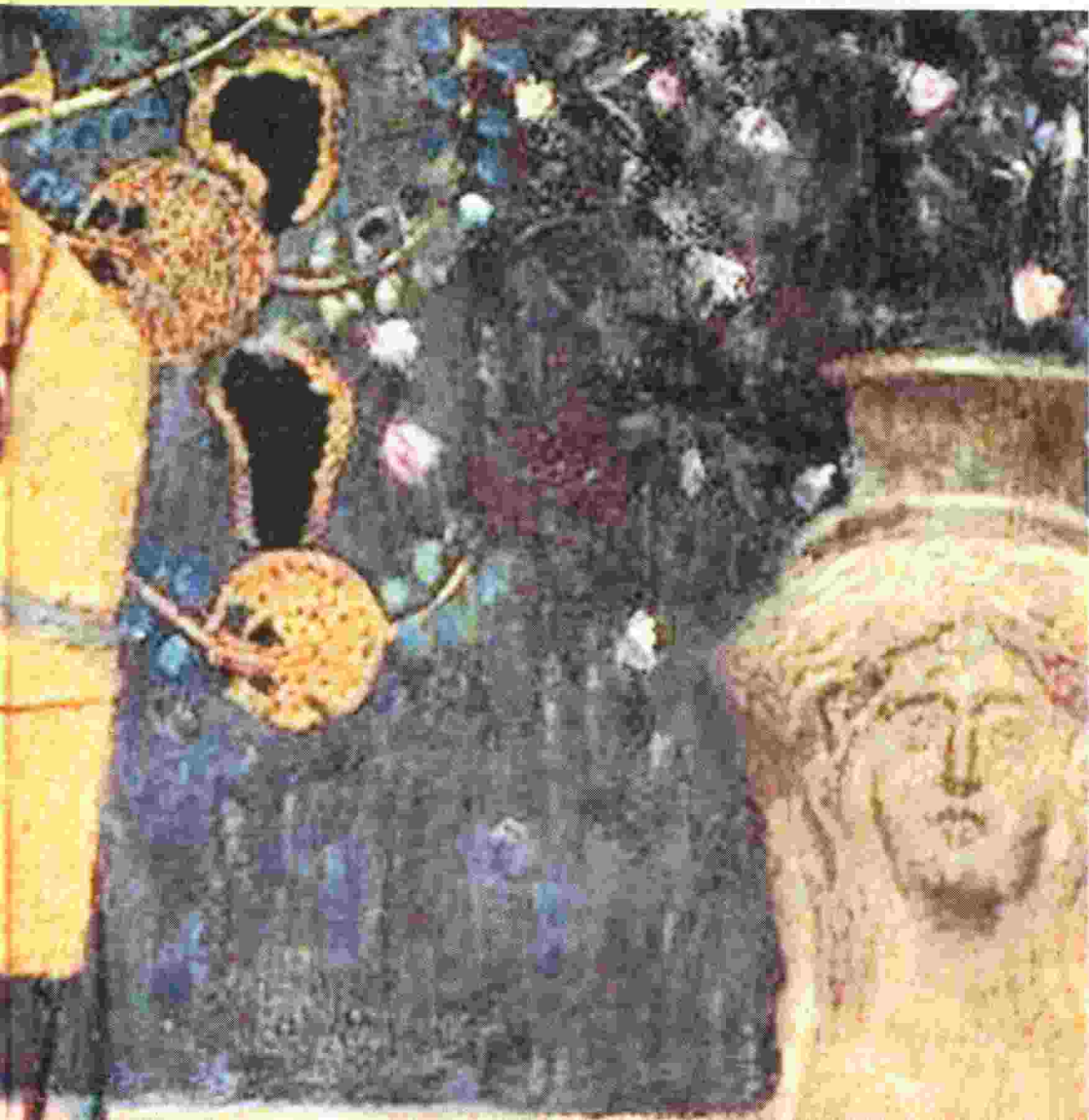
8. Определите типы садов и парков, изображённых на фото. Назовите основные признаки и особенности каждого из них.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Музыка — универсальный язык человечества. Она воздействует на подсознание, создавая или усиливая определённое настроение, возвращая давние воспоминания, рождая мечты о будущем. Следовательно, музыка внутренне связана с событиями нашей жизни: от колыбельной до государственного гимна. Зародившись в древности, музыка сегодня, пользуясь новейшими технологиями, ищет новые формы выражения. Но звучание её остаётся живым...

Густав Климт. Музыка (фрагмент)

ЕВРОПЕЙСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

Величие искусства ярче всего
проявляется в музыке.

Иоганн Вольфганг Гёте

§ 15. ОТ ОРФЕЯ...

Музыкальная культура европейского региона состоит из своеобразных и неповторимых национальных школ — греческой, итальянской, французской, немецкой, австрийской, испанской, польской, венгерской, чешской и т.д. В творчестве композиторов разных стран воплощаются черты общеевропейских стилей: готики, барокко, классицизма, романтизма, реализма, импрессионизма и многих направлений модернизма. Также используются разнообразные жанры и формы, апробируются традиционные и новаторские средства музыкальной выразительности.

Греческая музыка — наидревнейшая среди европейских. О ней рассказывается уже в поэмах «Илиада» и «Одиссея» великого Гомера, записывавшего сказания и песни от *аэдов* — народных певцов. Античные мифы и трагедии в течение столетий вдохновляли композиторов разных стран. На один только сюжет «Орфея и Эвридики» написали оперы Гайдн и Глюк, балет — Стравинский. И сегодня в музыкальном лексиконе употребляются термины, пришедшие из античности. Древнегреческий музыкальный инструмент — лира, на которой играл легендарный Орфей, стала символом искусства.

В Средние века церковь с её хоровой музыкой *a capella* играла во многих христианских странах роль центра профессионального творчества. Путь, пройденный музыкальным искусством от Средневековья до Возрождения (XIV–XVI века), был периодом развития *полифонии*.

Орфей, играющий на лире (мозаика)

Вершинным достижением европейской и мировой музыки стало творчество **Иоганна Себастьяна Баха** (1685–1750) — гордости и славы немецкой культуры, музыканта-мыслителя, проводника высоких этических идеалов. Как правило, слова «полифония», «фуга», «орган» мы по традиции связываем с именем Баха. А само слово «бах» в переводе с немецкого означает «ручей». Однако Людвиг ван Бетховен, имея в виду масштабность и духовное величие многожанрового наследия этого

Рембрандт. Аллегория музыки

композитора, заметил: «Он не ручей, он — океан». Знаменитая *токатта* и *фуга ре минор* для органа, начинающаяся могучим запевом начальной темы, переходящей в лавину виртуозных пассажей импровизаций, словно рисует в воображении слушателя величественный собор с витражами, арками и шпилями, устремлёнными в небеса. Каждое своё произведение композитор начинал сокращением «*J. J.*» («Иисус, помоги мне») и заканчивал сокращением — «*S.D.G.*» («Слава одному лишь Богу»). По отношению к гениям заведено употреблять эпитеты в превосходной степени. В тоже время жизнь и творчество Иоганна Себастьяна Баха — отца семейства, воспитавшего несколько сыновей-композиторов, — может служить образцом не только трудолюбия, но и скромности. Об этом свидетельствуют его крылатые слова: «Мне пришлось много работать. И всякий, кто будет так же трудиться,

Памятник И. С. Баху возле церкви Св. Фомы в Лейпциге

Орган церкви Св. Фомы, на котором играл И. С. Бах

Театр Ла Скала в Милане (внешний вид и интерьер)

Клод Моне. Впечатления. Восход Солнца

Николай Рерих. Эскиз декорации к балету И. Стравинского «Весна священная»

Фонтан на площади Стравинского в Париже

достигнет своей цели». Великий мастер духовной музыки и донныне остается светочем мировой музыкальной культуры.

Эпоха Ренессанса дала начало многим светским жанрам, которые и сегодня существуют в музыке, прежде всего — опере. Во Флоренции, на родине Данте — духовного предтечи итальянского Возрождения и творца бессмертной «Божественной комедии» — были созданы первые «музыкальные драмы». Вершинами итальянской музыкальной культуры стали такие мастера, как **Джоаккино Россини** (1792–1868), автор прославленного «Севильского цирюльника», и **Джузеппе Верди** (1813–1901). Оперы итальянских композиторов и зарубежных мастеров ставились в Миланском театре Ла Скала — уникальном центре музыкальной культуры, который неслучайно появился именно на родине бельканто. Выдающимися мастерами этого стиля были **Энрико Карузо** и **Лучано Паваротти**.

Во Франции в конце XIX века возник музыкальный *импрессионизм*. Это новое направление в музыке имело общие корни с французской живописью. Хотя прямую аналогию между ними провести невозможно. Перво-

Микалоюс Чюрлёнис

Микалоюс Чюрлёнис. Рай

начальное воплощение это направление получило в творчестве **Клода Дебюсси** (1862–1918), представляющем собой ярчайшую страницу в истории французской музыки. Своего рода манифестом музыкального импрессионизма стала оркестровая прелюдия Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна». Наитончайшие оттенки человеческих эмоций, психологизм, изысканность мелодики и тембров, выразительность гармонии, прихотливая ритмика, колористическая фактура — вот основные черты творчества Дебюсси, определившие новое направление в музыке. Современники называли Дебюсси «аристократом звука». Двадцать четыре его прелюдии для фортепиано являются своего рода энциклопедией импрессионистских образов, среди которых музыкальные пейзажи («Следы на снегу», «Терраса в лунном свете»), портреты («Девушка с волосами как лен»), сценки («Прерванная серенада», «Дельфийские танцовщицы»).

Бурный и динамичный XX век вошёл в историю европейской музыкальной культуры как время смелых экспериментов и поиска новых средств выражения в музыке, как время модернистских открытий. Здесь и *неоклассицизм*, стремившийся вернуться к старым, испытанным идеалам гармонии (симфонии Пауля Хиндемита и Дмитрия Шостаковича), и *неофольклоризм*, для которого был характерен интерес к истокам национальной музыки (Карл Орф в Германии, Бела Барток в Венгрии, Мануэль де Фалья в Испании). Некоторые композиторы экспериментировали в разных стилях. В частности **Игорь Стравинский** (1882–1971) создавал музыку к балетам и в стиле неофольклоризма («Весна священная», «Жар-птица», «Петрушка») и в стиле неоклассицизма («Поцелуй феи»).

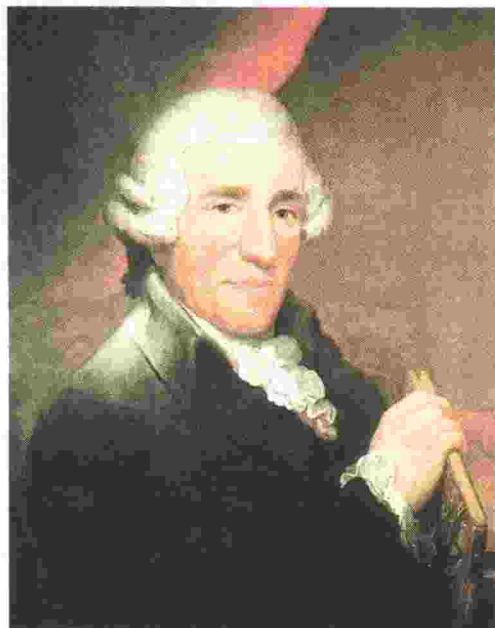
Возникают новые авангардные явления: экспрессионизм и додекафония (вокальный цикл «Лунный Пьеро» **Арнольда Шенберга**), мюзиклы, цвето-музыка (поэма **Александра Скрябина** «Прометей», программные симфонические произведения **Микалоюса Чюрлёниса** и др.), электронная музыка, джаз, поп- и рок-музыка. Новые направления, течения, стили, жанры переплетаются в пространстве современной музыкальной культуры, создают пёструю картину звуковой полистилистики времён постмодернизма, отражают динамизм, экспрессию, острый ритм и общий противоречивый дух эпохи.

§ 16. ВЕНА — ЦЕНТР ЕВРОПЕЙСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Во второй половине XVIII века в Австрии сформировалась так называемая венская классическая школа, представители которой — Франц Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг ван Бетховен. Музыкальные произведения венских классиков воплотили основные идеи Просвещения — оптимизм, стремление к лучшему, веру в разум и гармоничность бытия. В творчестве представителей венской школы возникли и достигли вершины *сонатная форма* и *сонатно-симфонический цикл*.

В Доме музыки в Вене

Томас Гарди. Портрет Ф. Й. Гайдна

Наследие выдающегося австрийского композитора, отличавшегося чрезвычайно гармоническим мировосприятием, **Франца Йозефа Гайдна** (1732–1809) принадлежит всем странам и народам, где звучат его прекрасные произведения. Это оперы, мессы, оратории («Времена года», «Сотворение мира»), концерты для разных инструментов, трио, квартеты, фортепианные сонаты и наконец симфонии (более ста), которые принесли создателю мировую славу (двенадцать Лондонских, шесть Парижских, знаменитая «Прощальная» и другие).

Большую часть жизни Гайдн прослужил придворным музыкантом венгерских князей Эстергази, в небольшом городке Айзенштадте. Эстергази, богатые венгерские землевладельцы, были щедрыми покровителями искусств. У них был свой оркестр, который исполнял все новые симфонии своего «папы» (так ласково музыканты звали композитора, который о них всегда заботился, поддерживал их, помогал). В последние годы жизни Гайдн работал в Вене.

Дружеские отношения сложились у Гайдна с его младшим современником, Вольфгангом Амадеем Моцартом, о котором во время первой встречи маститый композитор сказал: «Больше столетия пройдет, прежде чем такой талант родится вновь». Уравновешенная, оптими-

стическая музыка Гайдна, в которой нашла отражение его счастливая жизнь, как символ чистого классицизма в музыке, в отличие от более «субъективного» и более сложного Моцарта, ставшего предвестником музыкального романтизма и реализма будущих эпох.

Творчество **Вольфганга Амадея Моцарта (1756–1791)** произвело переворот в традиционных взглядах на музыкальное искусство. «Вечный солнечный свет» — так охарактеризовал музыку Моцарта композитор и пианист Антон Рубинштейн. Стараюсь определить уникальную красоту и глубину произведений гениального австрийского композитора, музыковеды говорили о лучистости, яркости, радости, оптимистичности, душевности и одновременно страстности, глубине и сложности его музыки. «По моему глубокому убеждению, Моцарт есть наивысшей, кульминационной точкой, которой достигла красота в сфере музыки», — отмечал в своём дневнике Чайковский.

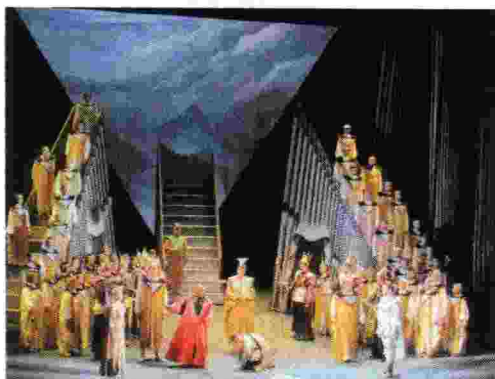
С именем Моцарта традиционно связывают представление о феноменальном врождённом музыкальном даровании. Действительно, ему присуща ранняя зрелость, непринуждённость и лёгкость в решении сложных творческих задач, чрезвычайная гармоничность и завершённость музыкальных композиций. Короткая жизнь композитора, его ранний уход при загадочных обстоятельствах породили немало легенд, домыслов, мифов. Окончательной «формулы», которая смогла бы объяснить феномен Моцарта, так и не найдено. Необходимо вновь и вновь слушать его произведения, чтобы по крайней мере хоть немного приблизиться к разгадке тайны его внутреннего мира и его музыки.

*Кармонтель.
Моцарт с семьёй*

Памятник Моцарту в Вене

Последняя опера Моцарта «Волшебная флейта» — сказочное действо

Наталья Ёлкина. Вторая ария Царицы Ночи из оперы Моцарта «Волшебная флейта»

Несмотря на свою короткую жизнь (всего 36 лет) композитор оставил огромное по объёму и разнообразное в жанровом отношении наследие, которого хватило бы на несколько творческих биографий: около двух десятков опер, «Реквием», пятьдесят симфоний, более двадцати концертов для клавира с оркестром, многочисленные концерты для скрипки, флейты, кларнета, фагота, валторны, арфы с оркестром; струнные квартеты и квинтеты, сонаты для скрипки и клавира, клавирные сонаты, вариации, фантазии, рондо, менуэты и так далее. Стилю композитора присущи исключительная выразительность мелодики, редкостное совершенство музыкальных форм.

Оперы Моцарта принадлежат к высшим достижениям. Он создал первую национальную оперу, открыл новые жанры, достиг органического единства музыки и драмы. Особенно ярко и реалистично, с глубоким психологизмом, композитор воплощал характеры оперных героев. В каждой арии или ансамбле раскрываются не просто отдельные черты, а суть персонажей: Фигаро, Сюзанны, Керубино в лирической комедии «Свадьба Фигаро»; Дон Жуана и донны Анны, Церлины и Лепорелло в психологической драме «Дон Жуан». Моцарт выводит на сцену живые, многогранные людские характеры, впервые создаёт подлинную музыкальную драму. В своих операх Моцарт затрагивал общечеловеческие проблемы, моральные конфликты, вопросы смысла жизни, личной свободы и духовного совершенствования.

За два года до смерти композитор создал свой последний оперный шедевр — фантастическую оперу-сказку «Волшебная флейта», посвящённую вечной теме любви. Завершал он оперу уже безнадежно больным. Эту светлую музыку композитор писал параллельно с наиболее трагическим своим произведением — «Реквиемом» (от латинского — «вечный покой»). История его создания необычна. Загадочный человек в чёрном плаще, не назвавший своего имени, заказал композитору заукоиную мессу. Моцарт воспринял это как предвестие собственной смерти. На самом деле, заказчик был слугой графа, музыканта-любителя, надеявшегося, что произведение Моцарта можно будет выдать за своё собственное, посвятив его памяти умершей супруги.

Скорбная музыка передавала людские страдания, наполненные трагизмом и одновременно оптимистической верой в счастье. Это произведение

выходит за рамки канонов традиционного реквиема, как жанра католического искусства.

Любопытным фактом из украинской моцартианы является деятельность сына Моцарта, Франца Ксавера, во Львове в XIX веке.

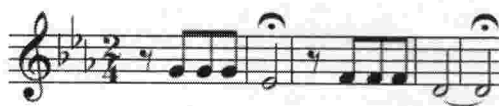
Шекспировское по масштабу и глубине творчество австрийского композитора оказало колоссальное влияние на развитие европейского музыкального искусства XIX века. Некоторые исследователи считают, что осмысление космизма и универсальности музыки гениального Моцарта, опередившего своё время, является делом будущего.

Творчество любого выдающегося творца в той или иной степени определяется исторической эпохой и отражает её общественные идеалы. Идеи французской революции — свобода, равенство, братство, обусловившие кардинальные перемены в жизни европейского общества конца XVIII — начала XIX веков, нашли горячий отклик в сердце гениального немецкого композитора **Людвига ван Бетховена (1770–1827)**. Это были времена великих учёных, философов, писателей, художников, времена веры в разум и независимость человека. Бетховен считал, что музыка призвана воспламенить огонь в людской душе, и в своём творчестве воспевал высокие идеалы борьбы против деспотизма и насилия.

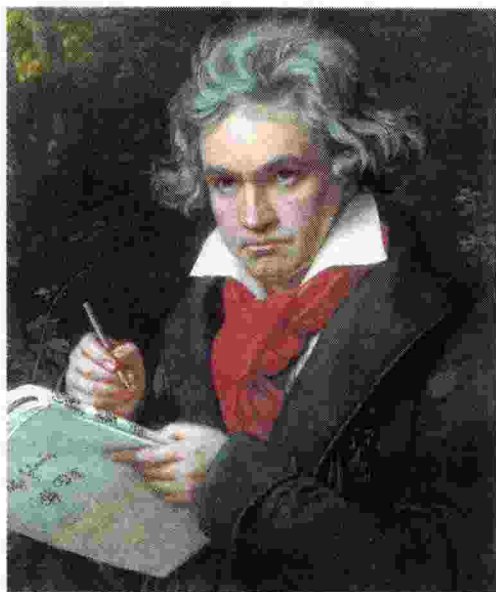
В этот период в Австрии, Германии и других странах Европы, где существовали давние традиции инструментального исполнения, расцвёл жанр симфонии, наиболее отвечающий общественным преобразованиям. В отличие от Баха, которому было присуще полифоническое мышление, Бетховен, как и все венские классики, писал музыку в гомофонно-гармоническом стиле. Поэтому если для великого немецкого полифониста ведущим жанром творчества стала fuga, то для Бетховена — симфония, монументальное цикличное произведение драматического или героического характера.

Рассмотрим особенности стиля Бетховена на примере симфонии № 5.

Если сравнивать классические жанры сонаты и симфонии с литературными жанрами, то наиболее верным будет сравнение с романом или повестью. Так же как и эти литературные произведения, симфония

Лейтмотивная тема из симфонии № 5 — известна, как тема судьбы

Йозеф Карл Штилер.
Людвиг ван Бетховен

Ерика Айрис Симонз.
Портрет Бетховена из нот

и соната имеют несколько «разделов» — частей, составляющих единый цикл. В классическом варианте таких частей три или четыре. Они объединены сквозным развитием музыкальных тем, воплощающих общую идею произведения. Первая часть, которая обычно имеет сонатную форму, является наиболее драматической, конфликтной. Вторая и третья контрастируют с точки зрения темпа и характера, они более медленные, спокойные. Для финала, как правило, характерно стремительное движение, быстрый темп, который воспринимается как итог музыкального развития симфонии (сонаты). Эта классическая схема у каждого композитора обретает оригинальные и неповторимые черты.

Пятая симфония Бетховена (до минор), написанная в 1808 году, резко отличается от симфонических произведений старших его современников, Гайдна и Моцарта, хотя всех трёх композиторов музыковеды обоснованно называют представителями «венской классической школы». Цикл из четырёх частей объединяет мощная унисонная тема, о которой сам композитор сказал: «Так судьба стучится в двери». Главная тема-лейтмотив развивается, постепенно изменяется, благодаря широкому диапазону симфонических средств обретает различную эмоциональную окраску — тревоги, порыва, гнева, победы и так далее. Вторая часть симфонии — это двойные вариации на темы, интонационно близкие главному лейтмотиву. Музыка звучит как философско-драматический рассказ о смысле жизни. После танцевального скерцо, третьей части цикла, симфонию завершает торжественный, праздничный, победный финал. Пятая симфония Бетховена — это музыкальная картина борьбы, преодоления сомнений и препятствий на пути к счастью. Это образное воплощение жизненного кредо творца: «из мрака, через тернии, к светлой победе».

Последняя симфония — Девятая — была задумана как нечто грандиозное, потому что кроме большого состава оркестра, в ней участвует хор и солисты, исполняющие гимн «Обнимитесь, миллионы» на оду Шиллера «К радости». Композитор рисует величественную картину человечества, стремящегося к счастью, к братству и единению.

Бетховен написал вариации на тему украинской народной песни «Ехал казак за Дунай». Он никогда не посещал Украину, а песню, скорее всего, услышал от своего венского знакомого, Андрея Разумовского, пребывавшего в Вене на дипломатической службе. Андрей Разумовский был сыном последнего гетмана Украины, Кирилла Разумовского, и принадлежал к кругам наиболее влиятельных и просвещённых людей своего времени.

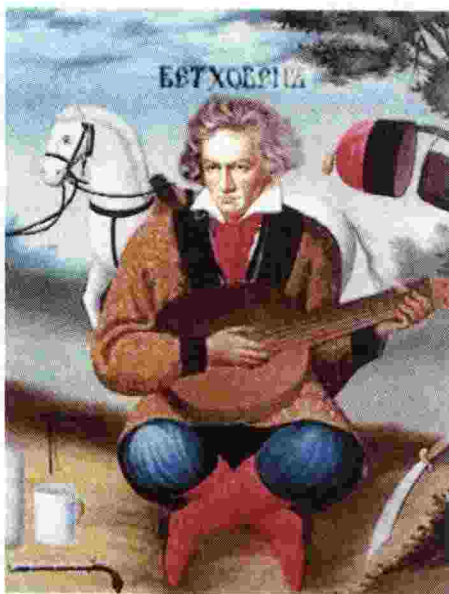
Семья Разумовских была музыкальной. Алекса Разум, простой украинский казак из села Лемеша, что на Черниговщине, в юности имел прекрасный голос и пел в церковном хоре. Его вокальные способности и приятную внешность оценили и приняли в Петербургскую придворную капеллу. Он стал фаворитом императрицы, графом Разумовским. Сделал блестящую карьеру. Брат Алексея, Кирилл Разумовский, также был страстным ценителем музыкального искусства. В гетманских столицах, Глухове, Батурине, у него был профессиональный симфонический оркестр, исполнявший произведения европейской инструментальной классики. Сын гетмана, Андрей Кириллович, унаследовал страсть к музыке. В Вене он неоднократно принимал участие в любительском ансамблевом музицировании. Андрею Разумовскому Бетховен посвятил свой последний квартет — лебединую песню гениального композитора.

В большинстве симфоний Гайдна и Моцарта третья часть сонатно-симфонического цикла написана в форме менуэта — старинного французского танца. В начале XIX века из менуэта рождается немецкий народный танец *лендлер*. А из него новый танец, завоевавший всемирную популярность, — вальс. Слово вальс у многих людей сразу ассоциируется с именами двух Иоганнов Штраусов — отца и сына, своеобразной династии.

Старший Штраус (1804–1849) — родоначальник вальса. Неимея ещё двадцати лет, он организовал оркестр, который играл на танцевальных вечерах, между прочим, исполняя вальсы, галопы, кадрили своего дирижёра. Штраус сын (1825–1899) достиг значительно большего. Он не только, как и его отец, в молодые годы создал свой собственный оркестр, но и стал автором более 500 произведений, среди которых знаменитые вальсы «Сказки венского

И. Лампи. Князь Андрей Разумовский

«Ехал казак за Дунай...» (коллаж)

Памятник Иоганну Штраусу-сыну в Вене

Оперетта «Летучая мышь»
(сцена из спектакля)

Венский вальс

леса», «На прекрасном голубом Дунае», «Весенние голоса», «Прощание с Петербургом», и оперетты «Летучая мышь», «Цыганский барон».

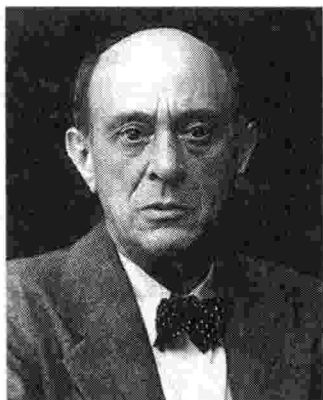
Иоганн Штраус-младший опозитивировал простонародный сельский танец *лендлер*, придал ему грациозность, утонченность, лёгкость. Под пером вдохновенного мастера вальс обретает черты романтической «симфонической поэмы». Душа венцев звучала в этих незабываемых «песнях без слов», их мелодии в Австрии напевали как народные. «Мелодии вытекают из меня, как вода из крана», — шутил композитор.

Середина XIX века была в Вене эпохой расцвета танцевальной музыки и увлечения театром. В 1874 году Штраус пишет оперетту «Летучая мышь», сюжет которой и каскад мелодий стали эталоном для многих образцов этого жанра. События на бале-маскараде, где одних персонажей принимают за других, насмешливый юмор, любовь и лёгкая грусть... Эта радостная жизнеутверждающая атмосфера характерна для оперетт других композиторов, последователей Штрауса. Благодаря Штраусу, венский вальс и венская оперетта завоевали признание.

«Двух вещей на земле достичь чрезвычайно трудно, — писал Роберт Шуман. — Во-первых, завоевать славу, во-вторых, её удержать. Только настоящим мастерам это удаётся: от Бетховена до Штрауса, каждому в своём роде».

Жизнелюбивые, лиричные, очаровательные мелодии Иоганна Штрауса — короля вальса — и сегодня наполняют сердца людей светлым и радостным чувством.

В начале XX века в Вене сформировалось творческое содружество австрийских композиторов, вошедшее в историю музыкальной культуры под названием «Новая венская школа». В неё входили **Арнольд Шенберг** (1874–1951), его талантливые ученики **Альбан Берг** (1885–1935), **Антон**

Арнольд Шенберг

Альбан Берг

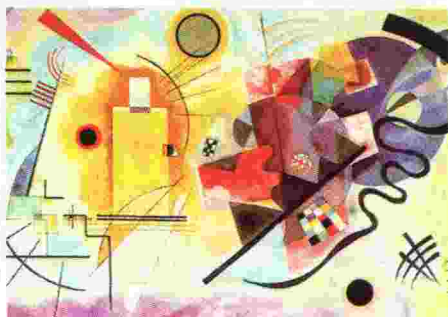
Антон фон Веберн

фон Веберн (1883–1945) и др. Их объединяла убеждённая уверенность в необходимости радикального обновления музыки, которая должна отображать «разорванное сознание эпохи». Этот стиль получил название *экспрессионизм*.

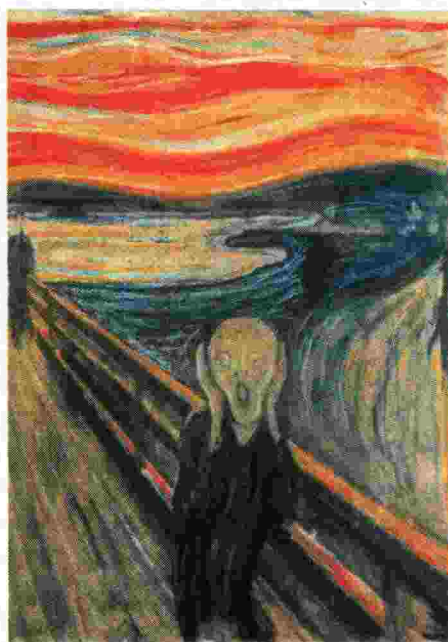
Родиной экспрессионизма стала Германия, где острее всего ощущалась тревожная атмосфера кануна Первой мировой войны. Предтечей этого направления в живописи считают норвежского художника Эдварда Мунка (долгое время работал в Берлине). Его картина «Крик» — подлинный манифест экспрессионистского мироощущения. Картина «Танец жизни» (1900) это образец чрезвычайно пессимистической концепции человеческой судьбы.

За десятилетия экспрессионизм проник в искусство многих стран, в живопись, музыку, театр, кино.

Музыке композиторов-экспрессионистов присуща повышенная экспрессия в выражении чувств, трагизм восприятия жизни, новаторский поиск в области музыкального языка и способов выражения. Глава школы, Альфред Шенберг, открыл метод *додекафонии* (от греческого — «двенадцать» и «звук»), согласно которому музыка создавалась на основе серии из 12 тонов звукоряда, между которыми

Василий Кандинский. Композиция

Эдвард Мунк. Крик

Герберт фон Караян

Венская государственная опера

На Венском балу

ющихся дирижёров, **Густава Малера** и **Герберта фон Караяна**, которые в разное время были директорами Венской оперы. Новогодний концерт знаменитого Венского филармонического оркестра ежегодно транслируется по телевидению на весь мир. Символом венской театральной культуры стала оперетта (в частности, **Франца Легара**). К всемирно известным музыкальным символам Европы принадлежит также ежегодный Венский бал.

отсутствовали традиционные ладо-тональные соотношения. «Моя музыка не является модернистской. Её попросту плохо исполняют», — считал Шенберг.

Среди самых известных произведений композиторов новой венской школы — симфоническая поема «Пелеас и Мелисанда» и «Лунный Пьеро» Шенберга; опера Берга «Воцдек», в мрачных тонах рисующая трагедию маленького человека. А также камерные произведения композитора — зашифрованные музыкальные послания друзьям и близким. Загадочные инструментальные миниатюры Веберна своеобразно объединяют поэтичность пасторальных сценок с чёткой логикой.

Как в своё время творчество венских классиков (Гайдна, Моцарта, Бетховена), так и произведения композиторов новой венской школы оказали универсальное влияние на музыкальную культуру XX века. Детально обоснованный в теоретических работах нововенцев додекафонический метод и эстетика музыкального экспрессионизма в основном стимулировали развитие различных авангардных направлений, серийной техники в музыке.

С музыкальной культурой Вены — музыкальной столицы Европы — связано творчество выда-

Назовите наиболее выдающихся австрийских композиторов и их произведения. Каким образом творчество венских классиков связано с украинской культурой?

§ 17. ВЫДАЮЩИЕСЯ КОМПОЗИТОРЫ-РОМАНТИКИ

СВеной связано и творчество основоположника романтизма в музыке, **Франца Шуберта** (1797–1828). Этот композитор в наиболее популярный жанр лирической песни вдохнул дух новаторства, раскрыв в простых задушевных мелодиях внутренний мир человека. Его знаменитая «Утренняя серенада», вокальные циклы («Прекрасная мельничиха», «Зимняя дорога») — подлинные музыкально-поэтические исповеди.

Вместе с тем наибольшей полноты этот общеевропейский стиль достиг в творчестве польского композитора **Фридерика Шопена** и венгерского композитора **Ференца Листа**.

Творчество **Фридерика Шопена** (1810–1849) представляет одну из вершин мировой музыкальной культуры. В его личности прекрасно соединились два дарования — композиторское и исполнительское. Он стал родоначальником польской классической музыки и прославился как гениальный пианист, создавший шедевры в различных фортепианных жанрах.

Фридерик Шопен жил в сложные, бурные времена, когда польский народ боролся с царской Россией за свою независимость и культурную самобытность. Как поляк (по матери) Шопен принадлежал польской культуре, именно ей он отдал своё сердце. В его музыке, то лирической, то драматической, то трагической, новой с точки зрения музыкального языка и одновременно удивительно доступной миллионам людей, глубокая славянская задушевность и печаль соединялась с пламенным проявлением патриотических чувств. Немецкий композитор **Роберт Шуман** писал, что если бы русский царь осознал, сколько опасности кроется в простых мелодиях шопеновских мазурок, он бы запретил их исполнение.

Йозеф Крихубер.
Портрет Франца Шуберта

Мария Водзинская.
Портрет Фридерика Шопена

Корнелий Шегель. Полонез

Николя Ланкре. Мазурка

Судьба композитора сложилась необычно. Он страстно любил родину, однако почти всю жизнь провёл на чужбине. Несмотря на это, Шопен остался глубоко национальным композитором, он много читал по-польски, думал и говорил по-польски как в жизни, так и в искусстве.

В музыке Шопена соединялись и красота мелодий Моцарта, и драматизм Бетховена, и строгость Баха. И ещё, по словам польского писателя Ярослава Ивашкевича, была особенная «шопеновская печаль», «соединение тоски, бездомности, несчастья — и недуга».

В отличие от многих своих предшественников и современников, Фридрих Шопен не писал опер и симфоний. Он стал душой фортепиано, а оно — выразителем его души. Все свои невысказанные чувства, особенно чувство одиночества, безграничной печали и отчаяния, не оставлявшее его на чужбине, он отдавал музыке.

Шопен создал неповторимые музыкальные произведения на основе польских народных песен и танцев, колорит которых он впитал ещё в раннем детстве, словно из самого варшавского воздуха, из кристального фольклорного родника.

Под влиянием одной лишь звуковой палитры, чистой (абсолютно бессюжетной) музыки, в воображении слушателя возникают реальные образы, пробуждаются ассоциации. Шопен — поклонник романтических жанров, в частности, баллад, скерцо, фантазий. Он не давал своим произведениям названия, а лишь номера. Предельно просто и скромно. Его фортепианный стиль был тесно связан со стилем музыкального романтизма, царствовавшего в те времена. При этом он стремился создавать «классическую музыку» на основе народных источников. Новаторством проникнуты шопеновские мелодии, его гармония, его музыкальные формы, в которых композитор опередил свою эпоху.

Памятник Ф. Шопену в Варшаве

Рассмотрим некоторые наиболее характерные жанры фортепианного наследия Шопена.

Мазурки. Мазур (от названия одной из областей Польши — Мазовии). Мазурка — это популярный польский парный танец, охотно исполняемый и профессиональными музыкантами, и любителями. Народный по происхождению, танец позднее исполняли и в аристократических кругах. Поэтому среди шопеновских мазурок есть весёлые крестьянские танцы, но есть и написанные в блестящей, изысканно-грациозной (бальной) манере. Мазурке присущ своеобразный ритмический рисунок (пунктирный ритм) со смещением акцентов (не на первую сильную долю такта, а на третью, последнюю). В народной мазурке нет определённых фигур, партнёры импровизируют. В аристократическом танце больше блеска, военного щегольства. В общем, композитор написал около 60 мазурок, выразив в очаровательных и поэтических фортепианных мелодиях, с элементами народной музыки, свою тоску по родине.

Полонезы Шопена, как и мазурки, предназначены для концертного исполнения. Они различны с точки зрения образного содержания, хотя преобладают произведения торжественные, виртуозные.

Слово «полонез» французского происхождения и значит «польский». Это старинный, напоминающий торжественное шествие трёхдольный танец, который сначала исполняли только мужчины. Постепенно он завоевал популярность среди польской аристократии. Бал открывался полонезом. В первой паре, как правило, шёл хозяин дома со знатной дамой, за ними торжественно шествовали остальные гости.

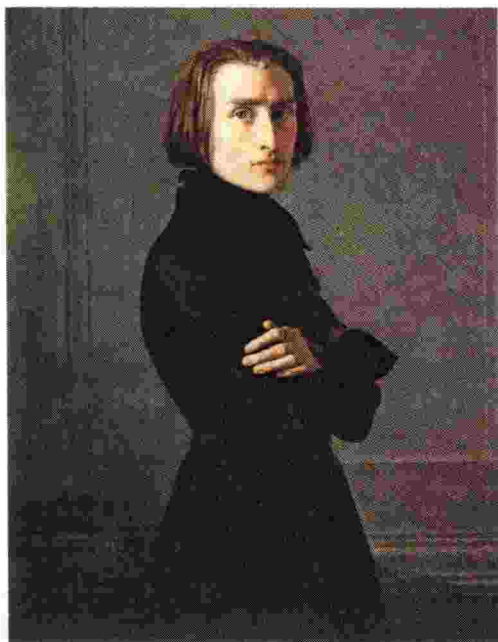
Ноктюрн. От французского слова «ноктюрн», то есть «ночной». Этот жанр особенно привлекал композиторов-романтиков. Но и здесь Шопен выходит далеко за общепринятые границы жанра, дополняя утончённо-лирические струи настроением тревоги, драматизмом, глубиной чувств.

Прелюдии. Со времён Баха композиторы писали прелюдии как вступление к фугам, сюитам, или как самостоятельные пьесы для органа или клавира. Шопен впервые создал цикл из 24 прелюдий во всех мажорных и минорных тональностях. Эти миниатюры композитор и пианист Антон Рубинштейн называл «жемчужинами». Сколько в них смыслового богатства, они и печальные, и задумчиво-меланхолические, и скорбные, и торжественные; танцевальные и бурно-драматические, речитативно-декламационные и напевные.

То, что Фридерик Шопен создал в области фортепианного искусства, можно сравнить только с новаторством знаменитого итальянца Никколо Паганини в области скрипичного.

Никколо Паганини — орфей XIX века

Анри Леман. Портрет Ференца Листа

Мемориальная доска, посвящённая концертам Ф. Листа в Киеве

которая особенно проникновенно звучит в его знаменитом ноктюрне «Грёзы любви», присущи всем динамичным, ярко эмоциональным композициям великого музыканта-просветителя XIX века.

!? Назовите известных композиторов-романтиков. Кто из них является основателем этого стиля в музыке?

Венгерский композитор **Ференц Лист** (1811–1886) родился в венгерском местечке Доборьян, в Австрийской империи. В историю музыкальной культуры он вошёл как создатель нового пианистического направления. Своим уникальным исполнительским мастерством он доказал, что фортепиано хранит в себе выразительные возможности целого оркестра. Лист первым среди пианистов начал совершать многочисленные туры по всей Европе с публичными концертами. Свою карьеру он начал сольным выступлением в Париже и при жизни завоевал признание публики как гениальный пианист-виртуоз, непревзойдённый импровизатор. В 1847 году музыкант гастролировал и в Украине.

Фольклор, история жизни современника — вот темы, привлекавшие композитора. С детства очарованный цыганской музыкой и танцами венгерских крестьян, он в своих рапсодиях развил оригинальный музыкальный стиль «вербункош». Вместе с романтическими новациями Листа в музыку пришли фантастика («Мефисто-вальс», «Фауст-симфония»), визуальная образность (фортепианный пьеса «Мыслитель», навеянная скульптурой Родена*), музыкально-литературная программность, которую композитор называл «обновлением музыки посредством связи с поэзией». Пафос романтического героя, экспрессия,

* Изображение этой скульптуры О. Родена можно увидеть на с. 30 учебника.

§ 18. МЕЛОДИИ ФРАНЦУЗСКИХ ШАНСОНЬЕ

Во времена Возрождения, когда во Франции формировалась национальная культура, возникло многоголосное светское пение — *шансон*. Сначала это были одноголосные, а позднее трёхголосные песни *труверов* и *менестрелей*.

В конце XIX – начале XX веков этот жанр стал популярен среди певцов французских кабаре, откуда перешёл на эстраду. Французским термином *шансонье* стали называть профессионального эстрадного певца, который нередко был автором и музыки, и текста песен.

К классическому шансону принадлежит творчество **Мориса Шевалье**, **Шарля Азнавур**, **Эдит Пиаф**, **Жака Бреля**. К представителям так называемого нового шансона — **Мирей Матье**, **Джо Дассен**, **Патрисия Каас** и др. Хотя различие между двумя направлениями весьма условно. Однако

Средневековые менестрели

Морис Шевалье

Жак Брель

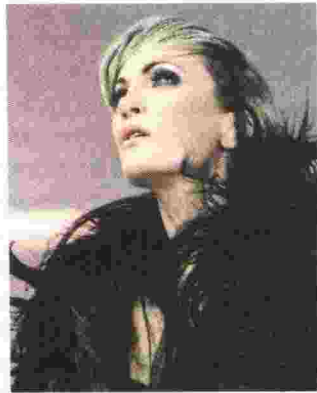
Шарль Азнавур

Мирей Матье

Джо Дассен

Патрисия Каас

Эдит Пиаф

первой остаётся **Эдит Пиаф (1915–1963)**, которую по праву называют поющим сердцем Франции. Её голос покорял слушателей чрезвычайной эмоциональной силой, вызывая искреннее восхищение. Он то снижался едва не до шёпота, то пронизывал огромные залы, достигая драматизма оперного звучания. Благодаря своему актерскому таланту, певица умела донести до слушателей триумф любви. Послушайте пение этой великой актрисы — и вы ощутите пульс, дыхание Парижа, его эстетическую ауру.

Именно здесь, на тротуаре одной из улиц, при свете ночного фонаря 19 декабря 1915 года родилась будущая певица. Мать-шансонетка бросила ребенка, когда ему исполнилось два месяца. Отец, уличный акробат, отдал малышку на воспитание бабушке, а когда Эдит исполнилось восемь лет, взял её с собой путешествовать дорогами Франции. Маленькая, худенькая, одетая в лохмотья, Эдит жалостными песенками завершала акробатические выступления отца на площадях, в казармах, трактирах. Позже она в своих воспоминаниях напишет, что родилась в самом низу социальной лестницы, в грязи, где нет надежд.

Вскоре девочка убежала от отца и вместе с младшей сестрой начала зарабатывать на хлеб, выступая на улицах, в кабачках, познавая жестокость преступного мира. Она не ходила в школу, не училась музыке, а только каждый день боролась за существование и пела, пела, пела.

От гибели её спас Луи Лепле, ставший крестным отцом, «папой Лепле». Именно он отыскал для Эдит новое имя, её знаменитый сценический псевдоним — Пиаф, то есть воробышек.

Вскоре о певице заговорил весь Париж, потом — весь мир. Когда эта маленькая женщина в простом чёрном платье выходила на сцену, происходило чудо: с первыми звуками оркестра она становилась красавицей, драматической, а порой и трагической актрисой. Она пела об одиночестве, о неразделённой любви, о людях, искалеченных судьбой, но не покорившихся. Чувства её были настоящими, не фальшивыми. Её духовная энергия, сила эмоций и страстей передавалась слушателям. Эдит Пиаф стала звездой эстрады первой величины.

Прославленная певица, актриса мюзик-холла, театра и кино, она так и не научилась играть на фортепиано, даже не овладела нотной грамотой. Однако от рождения ей был дарован абсолютный музыкальный слух. Создавая свои песни, она одним пальцем подбирала на пианино мелодии. Она не получила образования и до конца жизни писала с ошибками, но благодаря врождённым музыкальным способностям различала в оркестре фальшивые ноты, которые пропускал даже дирижёр. В искусстве пения Эдит Пиаф была неповторима.

В 1963 году её последняя песня оборвалась. Известный поэт Жан Кокто, который всю жизнь был верным другом Эдит, не перенёс смерти певицы и скончался через несколько часов.

Чарующая птичка Франции осталась в памяти слушателей не сереньким воробышком, а прекрасным соловьём. Многие певцы завидовали её головокружительной карьере и богатству, старались копировать тембр голоса, манеру, стиль исполнения, но им не удалось, по словам Эдит, «найти самих себя». Она вышла из народа и вернулась в народ. Песни Эдит продолжают жить, их поют и слушают не только французы, но и все, кто любит эстрадную музыку и ищет в ней не только лёгкое развлечение, но и настоящую глубину, вечные художественные ценности.

За пределами Франции «французскими шансонье» называют всех исполнителей эстрадных песен на французском языке. Первым из французских шансонье получил платиновый диск в Европе **Шарль Азнавур**. По итогам интерактивного голосования, проведённого французским телевидением, известного шансонье, актера и режиссёра **Жака Бреля** — «великого Жака», как называла его публика, и «каторжанина гала-концертов», как он сам себя называл, — внесли в список выдающихся бельгийцев.

Прослушайте песни в исполнении Эдит Пиаф, охарактеризуйте особенности её голоса, манеры исполнения.

Какие события в жизни и какие черты характера Эдит Пиаф повлияли на формирование её актерского, певческого таланта?

А capella — хоровое многоголосное пение, для которого характерно вольное владение всеми регистрами голоса, легкость и красота звука.

Гомофония — вид многоголосия, разделяющегося на верхний голос и сопровождающие.

Менестрели — профессиональные певцы и музыканты в феодальной Франции и Англии.

Полифония — вид многоголосия в музыке, основанный на равноправии составляющих голосовых фактур.

Скерцо — инструментальная пьеса, часто юмористического характера, которой присущ быстрый темп.

Токката — виртуозная пьеса для клавишных инструментов быстрого, чёткого движения.

Труверы — французские поэты песенники XII–XIII веков.

Фуга — форма полифонической музыки.

Проанализируйте Пятую симфонию Людвиг ван Бетховена и на её примере раскройте смысл словосочетания «*симфоническое развитие*».

Самостоятельно изучите тему «Ференц Лист в Украине», пользуясь различными источниками, в частности Интернетом. Проанализируйте ноктюрн Листа «Грёзы любви» и напишите отклик, акцентируя романтические черты его музыки. Назовите основные жанры фортепианной музыки Шопена. Какие из них наиболее характерны для польской культуры?

ТЕМА 11.

МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ИНДИИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Крах любого государства начинается именно с уничтожения его музыки. Тот народ, у которого нет чистой, светлой музыки, обречён на вырождение.

Конфуций

Самобытная музыка Индии — одна из древнейших в мире. Истоки её — в глубинах индийской цивилизации.

Наиболее характерная черта художественной культуры Индии — синтез искусств: поэзии, музыки (вокальной и инструментальной) и хореографии. На основе этого синтеза возник оригинальный жанр — танцевальная драма. На таком же синтезе строится игра в традиционном народном театре Индии.

Индийский танец, всегда сюжетный, стал знаком художественной культуры страны. Танцем и музыкой, как считают индусы, можно передавать самые разнообразные чувства, отражать Вселенную. В одном из древних трактатов описан 21 поворот головы, посредством которого можно было выражать страх, удивление, равнодушие, холодность, страсть, нетерпение и так далее. Чувства в танце выражали также при помощи движений рук и ног (упоминается 57 вариантов). Темы танцев — сюжеты легенд, эпических произведений («Рамаяна» и другие). Их подсказывала природа и окружающая жизнь (жатва, рыбная ловля, базар, ремесла, быт и прочее).

Среди главных элементов индийского танца: *мудра* — положение пальцев, *хаста* — позиции рук по отношению к туловищу. При помощи жестов, позиции рук и пальцев исполнители изображали «рыбу», «лотос», «слона», «воду», «крокодила» и многое другое.

Танцы, как правило, сопровождалась игрой на табла — индийском парном барабане, большом и малом. Индийцы верили, что игра на бамбуковой или деревянной флейте приносит счастье. Поэтому на этих инструментах играли на свадьбах.

Выдающимися индийскими танцорами были **Камела Шинкар, Индриани Ракман, Рам Гопал**. Иногда танцовщики аккомпанировали себе на барабанах, соединяя танец, пение и игру.

Философские идеи посредством танцевальной символики воплощены в известной бронзовой статуэтке XI века «Шива-Натараджа». Танцор, размещённый в кругу, в огненном нимбе, воплощает величие движения Вселенной. Шива, один из главных богов индуистского пантеона, изображен с двумя парами рук: в одной левой он держит огонь — символ очищения; другая, напоминающая хобот слона, — символ силы и власти. В одной правой он держит двухсторонний барабанчик — символ пробуждения. Жест второй

На фестивале танца, посвящённого Шиве-Натараджи

Исполнительница индийского танца

Шива-Натараджи

Изображение танцовщицы в храме Шивы

правой выражает «подбадривание». Волосы развеваются, передавая божественную энергию. В скульптуре объединены религиозные, научные, философские, эстетические представления индусов.

!? На примере танцевальной драмы проанализируйте особенности индийского синтеза искусств.

Вседой древности зародилась и музыкальная культура Китая. Самый древний памятник музыкальной культуры этой страны — «Книга песен» («Шицзин») — создана в XI–VI веках до н.э. В ней содержится 305 гимнов, магических песен и од. Эти классические образцы свидетельствуют о сложных связях музыки с жизнью и природой, со Вселенной. Некоторые учёные предполагают, что этот легендарный сборник упорядочил Конфуций.

Уже на ранних этапах развития китайская музыкальная культура разделялась на официальную музыку конфуцианских церемоний и простонародную, предназначенную для мирских забав. Существовали оркестры с огромным количеством исполнителей (от 300 до 800). Кроме ритуальных и придворных, были ещё военные оркестры. В них главную роль играли ударные и духовые инструменты из металла. Выступления военных оркестров нередко сопровождалось особыми танцами, исполнители наряжались в особые костюмы, использовали соответствующий реквизит (пики, панцири, щиты).

Во времена Суй и Тан (581–907) — «золотого века» китайской культуры — в искусстве, в частности в музыке, возникает так называемый танский стиль, который со временем распространился и на другие страны Индокитая. Формируются принципы музыкального представления, где объединялись пение, танец, игра на музыкальных инструментах.

Особое своеобразие и неповторимость китайской музыке — народной и профессиональной, давней и современной — придаёт *пентатоника*. Это преимущественно пятизвуковая система, которую китайские теоретики обосновали ещё в IV веке до н.э. Древняя музыкальная нотация на основе иероглифов в некоторых вариантах сохранилась и донныне.

К числу характерных особенностей китайских народных песен относятся комбинирование интонаций путём зеркальных орнаментальных припевов, быстрые переходы от высокого в низкий регистр и наоборот, неразрывное единство текста

Оркестр эпохи Тан (обратите внимание, что все музыканты — дамы)

Современный китайский ансамбль исполняет музыку на точных копиях музыкальных инструментов эпохи Тан

Китайский иероглиф «Музыка» состоит из двух частей: деревянная основа (внизу) и натянутые на ней струны (вверху)

Когда люди поняли, что не только музыка, а и лекарственные травы могут лечить болезни, к иероглифу «Музыка» в верхней части добавилась «травы» и возник иероглиф «Лекарства»

и мелодии, иногда — с жестом и танцем. Вокальная музыка не просто соединяется с инструментальной: аккомпанемент, поддерживая мелодию, сопровождает её, «будто тень» (разумеется, кроме вступления и финала).

Китайские музыкальные инструменты чрезвычайно разнообразны. Их более ста видов изготовлены с высочайшим мастерством. Это колокола, барабаны, флейты, гонги с резким звучанием в высоком регистре. Большинство народных инструментов чрезвычайно древнего происхождения. Палитра звучания обусловлена разнообразием материалов, из которых их мастерили: это камень и медь, глина, кожа, дерево, тыквы, шёлк.

О роли музыки в современном Китае красноречиво свидетельствует тот факт, что экскурсионный тур по столице, как правило, предусматривает три обязательных программы: восхождение на Великую Китайскую стену, знакомство с особенностями национальной кухни в ресторане «Пекинская утка» и посещение *Пекинской оперы*. Этот сугубо китайский сценический жанр музыкальной драмы объединяет элементы вокального искусства, драматического диалога, акробатики, у-шу. В музыкальной драме своеобразно синтезировались разные традиции китайского народа, формировавшиеся в продолжение тысячелетий: с одной стороны, музыкальные, драматические, с другой — спортивные, цирковые.

В театре «Чан'ань» в Пекине круглый год идут спектакли Пекинской оперы

Маски Пекинской оперы

В Пекинской опере сложились суровые требования к манере пения, устному диалогу, движениям, боевым сценам. Декорации почти отсутствуют, вместо реквизита — символические приёмы: выражение лица, движения тела, музыкальное сопровождение (главным образом, оркестра народных инструментов). Китайскому зрителю, например, абсолютно понятно, когда на сцене персонаж «открывает» двери или «закрывает» несуществующее окно, или «скачет» на воображаемом коне. Не-

большая группа актёров несколькими приёмами у-шу символизирует баталью целых армий. При помощи грима создаются выразительные маски.

Ныне в Китайской Народной Республике (в Пекине, Шанхае и других городах) действует немало драматических театров, оперных театров, современных симфонических оркестров.

!? Какие музыкальные инструменты популярны в Китае?

Конфуций — древнекитайский философ (около 551—479 годы до н.э.), основные взгляды которого отразились в высказываниях и беседах с учениками. Важным положением его этического учения является уважение к старшим, преданность государству и так далее.

Подготовьте индивидуальный или групповой проект «Звучание и движение Вселенной в индийской музыке и танцах». Перечислите особенности Пекинской оперы.

Пропойте или проиграйте на инструменте звукоряд «пентатоника», то есть без употребления полутонов (например, на чёрных клавишах фортепиано). Попробуйте исполнить эти попевки зеркально, как в китайской музыке, составьте из них разные интонационные комбинации. Какой музыкальный колорит вы ощущаете?

ТЕМА 12.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ РИТМЫ АМЕРИКИ

Наша музыка —
это народная музыка технологической эры.

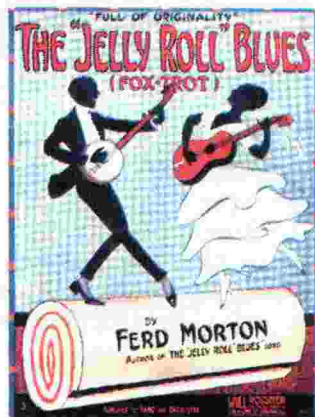
Джимми Пейдж, рок-певец

В диалоге культур XX века языком общения между народами стала джазовая, рок- и поп-музыка, которые точно передают пульс и мировосприятие бурной эпохи. Эти интернациональные по своей природе и культурному влиянию музыкальные явления берут начало из североамериканского региона, что дает основание некоторым исследователям считать их составляющими американской народной музыки.

§ 19. «ЧТО ТАКОЕ ДЖАЗ?»

Своеобразным манифестом музыкальной самостоятельности Америки в мировой культуре является джаз, сформировавшийся на переломе XIX–XX веков и ставший вершиной лёгкой музыки. Джаз вобрал в себя лучшие черты многих типично американских жанров — спиричуэла, блюза, регтайма. Музыкальная культура Америки напоминала своего рода «плавильный котел», в котором интегрировались различные музыкальные элементы. Популярная музыка Североамериканского континента складывается из весьма разветвлённого спектра вокально-инструментальных форм, возникших в результате объединения разных источников, прежде всего европейских профессиональных традиций и африканских фольклорных ритмов и интонаций.

Столетиями негры, привезённые в Америку из далёкой Африки для каторжной работы, были лишены возможности развивать собственную культуру. На их долю выпали такие физические и моральные мучения, каких не знал ни один народ. Поэтому музыка заменяла неграм всё. Оторванные от духовных корней, только в ней они находили выход гневу, отчаянию, душевной боли. И в то же время музыка давала им возможность реализации своего творческого потенциала, эстетических эмоций. Собственный голос был едва ли не единственным инструментом чернокожего раба. Со временем музыка

«Jelly Roll Blues» —
первая напечатанная
джазовая композиция,
1915 год

Поль Робсон

стала считаться среди чернокожих американцев одной из наиболее престижных и наиболее популярных профессий. Следовательно, они от природы были чрезвычайно музыкальны. Не даром говорится: «Соберите четверку негритянских ребят и получите вокальный квартет».

В южных штатах особенно популярными стали спиричуэл и блюз. *Спиричуэл* (от английского *spiritual* — духовный) — религиозная народная песня на библейский сюжет, исполняемая хором без аккомпанемента. Немало песен этого жанра записал известный негритянский певец **Поль Робсон** (1898–1976). Позднее возникла сольная духовно-религиозная песня, госпел, на евангельские сюжеты, которые писали уже профессиональные авторы.

Блюз (от английского *blues* — меланхолия, грусть) — тип светской фольклорной негритянской песни с лирическим, меланхолически-печальным настроением. Исполняется солистом под аккомпанемент гитары. Особенность блюза — смещение мелодии относительно метрической пульсации — граундбита. Непревзойдённой «королевой блюза» была **Бесси Смит** (1894–1937), которая замечательно передавала неповторимую поэзию, душевность и печаль блюзовых интонаций. «Я смеюсь только для того, чтоб сдержать слёзы», — поётся в одном из популярных блюзов. И в этом смехе сквозь слезы — суть жанра.

Бесси Смит

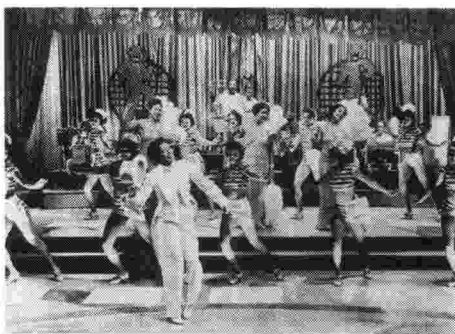
Картина истоков джаза будет неполной, если не упомянуть негритянские менестрельные театры на юге страны. Их репертуар состоял из карикатур-пародий на негров. Можно считать, что это были мюзиклы. В них присутствовали юмористические сценки и диалоги, песни и танцы под банджо или музыку инструментального ансамбля, цирковые трюки. Именно тут зародился жанр танцевальной пьесы *регтайм* (дословно — «рваный ритм»). В его основе — две ритмичные линии, которые не соединяются: мелодия с заострённым синкопированным ритмом, свободно варьирующаяся, и чёткий «шагающий» аккомпанемент. Основатель этого жанра композитор **Скотт Джоплин** (1868–1917) является автором не менее 600 регтаймов. Типичные черты регтаймов

Скотт Джоплин —
король регтайма

привлекали профессиональных композиторов — Дворжака, Стравинского, Хиндемита, Дебюсси.

Во второй половине XIX века появляются многочисленные духовые оркестры — бенды, которые стали типично американским явлением. Исполнители-любители, иногда не знающие даже нотной грамоты, играли на слух танцевальную и маршевую музыку во время праздников, на вечеринках, на парадах и карнавалах, в ночных кафе, кабаре, дансингах. Множество таких групп было в Новом Орлеане — на родине американского джаза. Наиболее выдающиеся мастера этого стиля — руководители джаз-оркестров: «король трубы» Луи Армстронг (1900–1971) и композитор-пианист Дюк Эллингтон (1899–1974) получили международное признание. Они организовывали и возглавляли коллективы виртуозов, которые выступали в престижнейших концертных залах США — Карнеги-холле и Метрополитен-опера, гастролировали по всему миру. Классический джаз отличается специфическим настроением: это радость отчаяния, оптимизм пессимиста, который старается веселиться, потому что завтра может наступить конец. Душа джаза — импровизация. Каждый исполнитель меняет тему, демонстрируя утончённый художественный вкус, неожиданный полёт фантазии, экспрессию «грязного» (неточного) интонирования и ритмического раскачивания («свингования») в границах ритмичного центра («бит»). Проявляя индивидуальное и ансамблевое мастерство в варьировании музыкальных тем, исполнители получают подлинное эстетическое наслаждение от музыки.

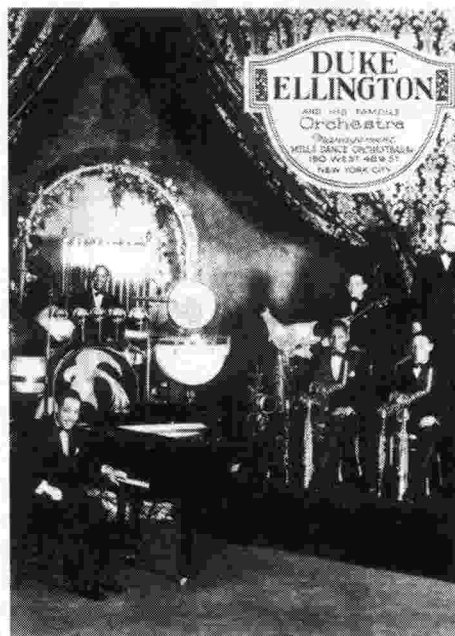
Передать словами все нюансы этого удивительного искусства невозможно. Армстронг на вопрос: «Что такое джаз?»

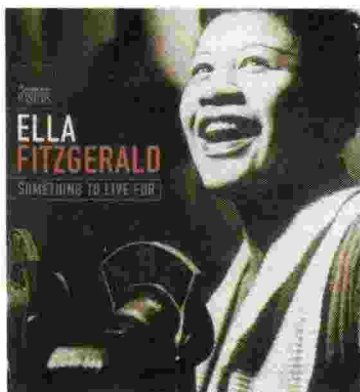
Спектакль менестрельного театра

Луи Армстронг

Дюк Эллингтон и его джаз-бэнд

Диск Эллы Фицджеральд

Диксиленд из кинофильма «В джазе только девушки»

Джованни Вепхвадзе. Джаз

ответил достаточно категорично: «Если вы об этом спрашиваете, значит, вам этого никогда не понять». Его стилю присущи хрипловатые интонации, специфическая манера свингования, виртуозное соло трубы в верхнем регистре, эксцентрическое поведение на сцене. Знаменитая «Hello Dollie» в исполнении ансамбля «All Stars», созданного Армстронгом, это триумф музыкального бестселлера, который в 1964 году вытеснил даже диск знаменитой «ливерпульской четвёрки» — «Битлз».

С оркестром Дюка Эллингтона, а также с более чем сорока симфоническими оркестрами выступала выдающаяся джазовая певица **Элла Фицджеральд (1918–1996)**. Она создала великое множество первоклассных хитов и даже тривиальный музыкальный материал умела поднять до уровня высокого искусства.

В новоорлеанский период развития джаза возникли коллективы белых музыкантов — диксиленды, способствовавшие популяризации джаза в Чикаго, Нью-Йорке и других городах. Решающую роль в популяризации этого музыкального направления сыграли радио и грамзапись, бурно развивавшиеся в первой половине XX века.

Итак, сначала джаз стал подарком африканцев Америке, а потом — подарком Америки мировому искусству. Масштабностью влияния он превзошёл оперно-симфоническую музыку. И его победное шествие продолжается, определяя новое эстетическое мировосприятие эпохи.

!? Назовите характерные черты спиричуэла, блюза, регтайма. Прослушайте записи известных американских джазовых исполнителей. Какие особенности манеры исполнения вы заметили?

ПУТЕШЕСТВИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ ИСКУССТВА

ДЖОРДЖ ГЕРШВИН: СДЕЛАТЬ МУЗЫКУ ДОСТУПНОЙ КАЖДОМУ

Рассказывая об американской музыкальной культуре XX века, нельзя не упомянуть одну важную тенденцию, а именно: взаимопроникновение серьёзной и лёгкой музыки. Свидетельством этого явления является, с одной стороны, арт-рок и симфоджаз, использующий музыку Баха, Генделя, Вивальди, Моцарта, Бетховена, Чайковского, Мусоргского, Шостаковича, а, с другой, — обращение профессиональных композиторов к лучшим достижениям популярной джазовой музыки.

Казалось бы, полярные стихии лёгкой и серьёзной музыки органично слились в творчестве **Джорджа Гершвина** (1898–1937) — первого американского композитора, признанного во всём мире. Его одинаково привлекали Бродвей и Карнеги-холл, Голливуд и Метрополитен-опера. Искусство этого мастера возникло на основе симфонизации джаза. Оно наполнено поэтической красотой, музыкальным лиризмом и юмором. Лучшие произведения композитора — «Рапсодия в блюзовых тонах» для фортепиано с оркестром (1924), опера «Порги и Бесс» (1935), оперетты и мюзиклы имели грандиозный успех. Это были музыкальные картины настоящей Америки. В своих мелодиях композитор скупыми средствами передает бездну нежности, радости или печали. Эти мелодии западают в душу. Вершина творчества Гершвина — опера «Порги и Бесс», показавшая трагедию негритянского народа, стала первой национальной американской оперой.

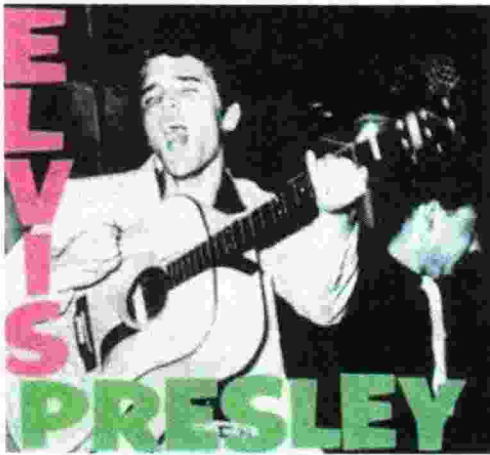

Альваро Сикейрос. Джордж Гершвин

§ 20. РОК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА ЖИВ...

Музей и Зал славы рок-н-ролла на его родине — в Кливленде

Обложка дебютного альбома Элвиса Пресли (1956)

Эволюция человечества по версии Музея рок-музыки в Барселоне

Слово рок впервые появилось в американской прессе в 1967 году. Однако рок-музыка возникла несколько раньше — в начале 50-х годов, когда на основе ритм-энд-блюза сформировался песенно-танцевальный стиль рок-н-ролл (от английского «крутиться, раскачиваться»). Рок стал результатом соединения характерных черт нескольких популярных американских вокальных жанров, а именно: кантри-энд-вестерна, госпела, буги-вуги, стиля диксиленд. Новое название ввёл в обиход диск-жокей Алан Фрид, ведущий американской музыкальной развлекательной радиопрограммы. Став импресарио, Алан организовал первые концерты будущих рок-звёзд.

Элвис Пресли (1935–1977)... Его имя стало воплощением представления об осуществлении «великой американской мечты»: простой парень, бывший водитель грузовика, восходит на американский рок-олимп (разумеется, не без помощи рекламы фирм грамзаписи), примеряет корону короля рок-н-ролла и становится сказочно богатым. Одна из первых песен кумира тогдашней молодёжи — «Всё в порядке, мама» — стала сенсацией. Другие незатейливые песенки (в основном, о любви) воспринималась как символы борьбы против расовых предрассудков, сексуальных табу, замшелых традиций.

У Элвиса Пресли был особый тембр голоса, напоминающий негритянское хрипловатое пение, а также бурный темперамент и энергичная манера исполнения. Он снялся во многих голливудских фильмах, где, как правило, исполнял роль ковбоя, влюблённого в хорошенькую блондинку.

Американская рок-музыка, вобравшая давние африканские традиции, джаз и черты других музыкальных течений, формировалась в течение двух десятилетий (50–60-е годы XX века) и обрела такие характерные черты: гипертрофия метроритмичной основы, повышенная экспрессия вокального и инструментального интонирования, использование электроинструментов и усилителей звука, значительная роль визуального фактора (манера поведения, стиль одежды музыкантов, световое оформление и т.д.). В Америке рок-музыка была не просто стилевым течением, она стала «учителем жизни» нескольких поколений.

!? Как возник рок и какие направления рок-музыки стали популярными в Америке?

§ 21. В МИРЕ ПОП-МУЗЫКИ

Термином поп-музыка обозначают явления массовой музыкальной культуры откровенно коммерческого характера, включённые в систему средств массовой информации и в индустрию тиражирования (грам- и видеозапись) и развлечений. К поп-музыке можно отнести образцы и джаза, и рок-музыки, и разные направления эстрадной музыки. Первенцем поп-музыки стал шлягер с простой мелодией и текстом про любовь, ориентированный на «массу», а не на «элиту».

Нынешняя массовая музыкальная культура Америки — это грандиозный шоу-бизнес. Решающую роль в нём сыграли новые технические возможности — видеокассеты. Именно благодаря видеоклипам достигли неслыханной популярности современные эстрадные певцы, Майкл Джексон и Мадонна.

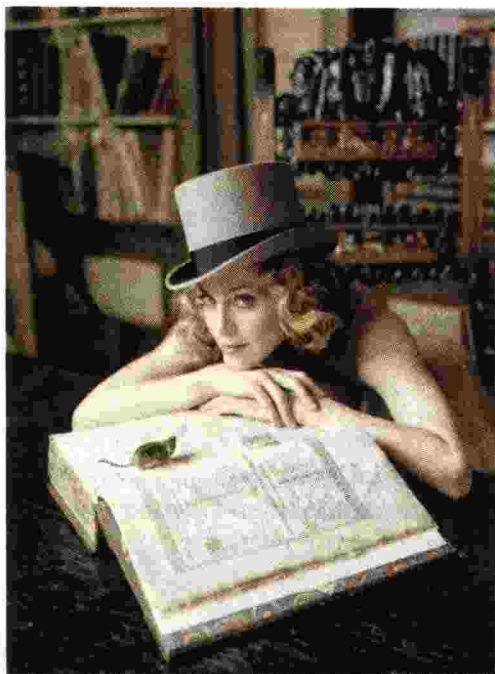
Майкл Джозеф Джексон (1958–2009) — американский певец, танцор, филантроп. Вклад этого певца в развитие популярной музыки, видеоклипов, танцев, моды — трудно переоценить. При жизни его называли королем поп-музыки, ведь он был наиболее успешным в истории исполнителем — имел 19 премий «Гремми», его тринадцать раз заносили в книгу рекордов Гиннеса.

Он известен своей благотворительной деятельностью. Вместе с Л. Ричи создал песню «We are the World» («Мы — Мир»), записанную при участии многих звёзд эстрады. Доход от продажи сингла перечислили в помощь обездоленным детям Африки.

Флешмобы (фан-мобы) памяти Майкла Джексона стали уникальным явлением, поразившим своими масштабами. Все участники акций, одетые как Джексон, с его атрибутикой, копировали движения Майкла. Один из первых таких флеш-мобов состоялся в Одессе. В Стокгольме 300 участников исполнили танец под хиты своего кумира. В перечне городов, поддержавших шведских энтузиастов, — Нью-Йорк, Торонто, Чикаго, Париж, Лондон, Хельсинки, Гонконг и др. В Мехико в массовой танцевальной композиции «Триллер»

Энди Уорхол. Портрет Майкла Джексона в стиле поп-арт

Неповторимая и загадочная Мадонна

приняли участие 12 937 человек. Таким способом мировое сообщество высказало свою благодарность выдающемуся певцу за его творчество.

Мадонна (1958) (полное имя Мадонна Луиза Вероника Чикконе) — певица, актриса, режиссёр и сценарист, известная в мире благодаря новаторским видеоклипам, грандиозным сценическим выступлениям, а также использованию скандальных образов в своих шоу, наполненных энергетикой, заряжающей всех. Она — одна из ярчайших звёзд в истории музыки. Секрет популярности мировой легенды кроется не только в её чудесном голосе, но и в увлечении танцем, в уникальном умении быть разной, шокировать зрителя.

Как актриса, она снялась более чем в 20 фильмах. За исполнение роли в киномюзикле «Эвита» получила премию Голливуда «Золотой глобус».

Подготовьте рассказ о любимом певце (группе), сосредоточив внимание на исполнительском мастерстве. Аргументируйте свою оценку. Нарисуйте эскиз билета на концерт современной американской музыки (джаз, рок, поп).

Банджо — народный струнно-щипковый музыкальный инструмент американских негров в ансамблях традиционного джаза, на котором аккомпанируют солистам.

Буги-вуги — модный эксцентричный американский танец, возникший на основе фортепианного джазового стиля — одной из ранних разновидностей афро-американского инструментального блюза.

Свингование — исполнение музыкального произведения с эффектом «раскачивания». **Свинг** (буквально — качание) является средством выразительности в джазе, в основе которого лежит постоянное отклонение ритма от опорных долей граундбита.

Симфоджаз — синтез джаза и академической музыки, ставший популярным в середине 20-х годов XX века.

Синкопа — ударный акцентированный звук на слабой доле такта, а не на сильной, как принято.

Унисон — одновременное звучание двух и более звуков одинаковой высоты. Петь или играть в унисон — означает исполнять двумя или несколькими участниками одну и ту же музыку.

ПУТЕШЕСТВИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ ИСКУССТВА

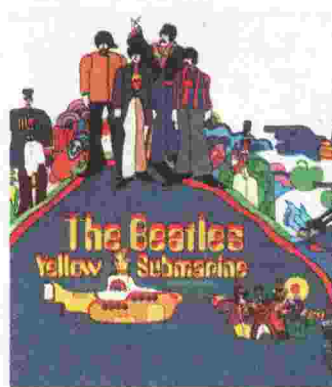
ПЛАНЕТА «THE BEATLES»

Понятие «рок» стало известно с 1967 года, хотя истоки рок-музыки возникли в американской культуре значительно раньше. Распространению рок-групп на американском континенте способствовало творчество прославленной группы «Битлз» и их многочисленных последователей, получившее название «британского нашествия».

Легендарную английскую рок-группу «Битлз», возникшую в 1956 году в Ливерпуле, называли «восьмым чудом света». Состав вокально-инструментального квартета: **Джон Леннон** (ритм-гитара, вокал), **Пол Маккартни** (бас-гитара, вокал), **Джордж Харрисон** (гитара-соло, вокал), **Ринго Старр** (ударные). Любительская группа достигла наивысшей популярности, исполняя песни в стиле «биг-бит», написанные на простые и понятные, но не банальные, а поэтические тексты о любви и дружбе. Ярко гармонизированные мелодии легко запоминались. Особое очарование звучанию придавали чистые и звонкие голоса молодых исполнителей.

Группа «Битлз» стала символом молодёжной музыкальной культуры. Волны битломании пронесли по миру. Балладу Пола Маккартни «Yesterday» («Вчера») за десять лет исполнили 1186 разных певцов! «Битлы» выступали с концертами, снимались в кино, озвучили своими песнями мультфильм «Желтая подводная лодка». Как правило, выступления квартета превращались в общественные манифестации фанатов, которые скандировали, рыдали, даже теряли сознание. В чём же секрет необычайной популярности музыкантов? Талант? Мастерство? Аранжировка? Реклама? Наверное, все эти факторы имели место. «Битлз» открыли новое направление в музыке, они соединили классику и поп-музыку, обогатив последнюю достижениями профессиональной композиции, гармонии, инструментовки.

Последний альбом, «Abbey Road», вышел в 1969 году, последняя песня в нём носит название «The end» («Конец») — заключительный аккорд в истории ансамбля «Битлз». Музыканты прославленной группы были награждены орденом Британской империи, их имена занесены в Британскую энциклопедию, их фигуры украшают музей восковых фигур мадам Тюссо, они стали почётными гражданами Ливерпуля, где открылся своеобразный музей — Центр истории ансамбля «Битлз». В 1998 году в честь группы была названа малая планета.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ!

В.-А. Моцарт

Ф. Шуберт

Ф. Й. Гайдн

Ф. Шопен

Ф. Лист

Л. ван Бетховен

1. Объедините композиторов в группы по стилевым направлениям, в которых они работали.

2. Музыку каких культурных регионов мира представляют иллюстрации?

Майкл Джексон

Бесси Смит

Элвис Пресли

Эдит Пиаф

3. Какое направление эстрадного искусства представляют исполнители, изображённые на иллюстрациях?

4. Назовите музыкальные инструменты, изображённые на картинах. Какие картины и литературные произведения, где затрагивается тема музыки, вы знаете?

ИСКУССТВО ТЕАТРА

Театр магически связан с реальностью. Истинное в жизни «уловить» чрезвычайно трудно, а театр именно на этом акцентирует внимание, преподавая человеку уроки бытия через сценическое слово, жест, мимику, декорации. Этот вид искусства может возратить нас на много лет и веков назад и, представляя события далёкого прошлого, сделать их близкими и понятными современному зрителю. Или, наоборот, заглянуть в будущее, которое на удивление быстро становится настоящим.

Генрик Семирадский. Театральный занавес

**Земля — это огромный театр,
в котором одна и та же трагедия идёт
под разными названиями.**

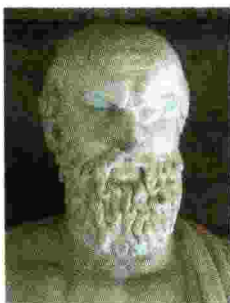
Вольтер

Кольбелью театрального искусства был древнегреческий театр. Он возник в конце VI века до н.э. Спектакли играли на открытом воздухе, на круглой площадке — оркестре. Театральные зрелища были доступны всем слоям общества. За вход на представление бедняков платила власть. Скамьи для зрителей высекались в каменистых склонах холма, возле подножия которого устраивали оркестру. Такой зрительный зал назывался театроном. Само собой разумеется, что в таком огромном театре невозможно было рассмотреть ни мимику актёров, ни детали костюмов, поэтому актёры выступали в масках, обозначающих тип персонажа (царь, жрец, женщина) или душевное состояние (радость, горе, отчаяние). Актёрам приходилось увеличивать свой рост, для чего употреблялись котурны — обувь на высокой деревянной подошве. Женские роли исполняли мужчины. В греческом театре не было декораций, в нём ориентировались на слуховое акустическое восприятие.

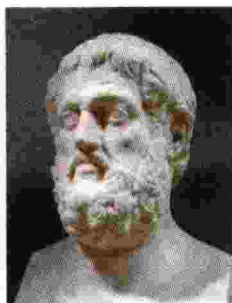
Духовный расцвет Греции VI–IV веков до н.э. связан с именами великих драматургов — Эсхила, Софокла, Еврипида, Аристофана.

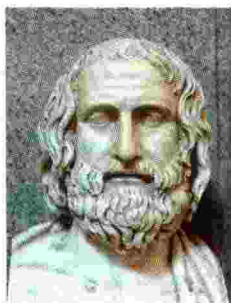
Античный театр в Таормине

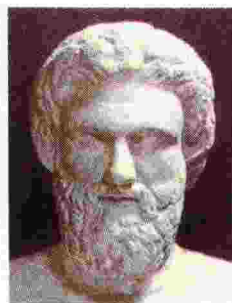
Эсхил

Софокл

Еврипид

Аристофан

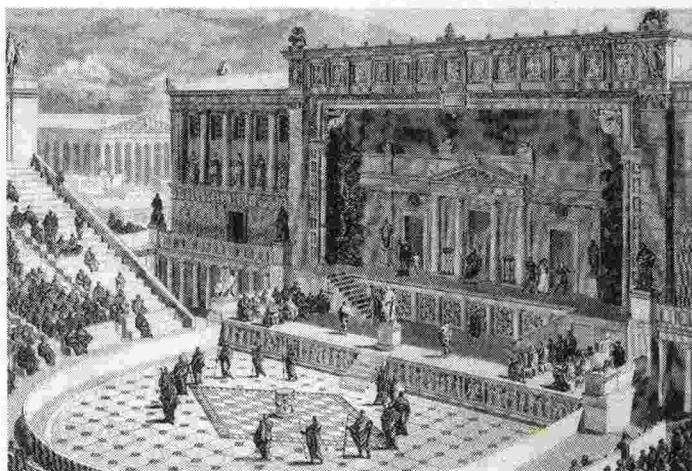
Имя первого ассоциируется со становлением нации. Эсхил, «отец трагедии» (он создал больше ста трагедий, из которых до наших дней дошло только семь), увеличил количество действующих лиц с двух до трёх. В его пьесах возросла роль диалога. Именно ему приписывают введение роскошных костюмов и масок, котурнов, разнообразной сценической машинерии.

Софокл затрагивал такие вопросы, как отношение к религии, интересы личности и государства и тому подобное.

Творчество Еврипида связано с началом упадка, что нашло отражение в таких трагедиях как «Медея», «Ифигения в Тавриде» и других. Аристофан же был автором живых, лёгких, остроумных комедий, строившихся на всевозможных неожиданностях. Для его произведений характерны обилие бутафории, яркость костюмов, ярмарочный жаргон (замужним женщинам даже запрещалось смотреть эти представления).

Произведения именно этих драматургов античности повлияли на развитие мирового театра.

В разделе «Искусство театра» вы ознакомитесь и с другими стилевыми направлениями драматического искусства, а именно — японскими театрами Но и Кабуки. А также с таким замечательным явлением театрального искусства, как русский балет.

Театр Диониса в Афинах в римские времена

ТЕМА 13.

ЗА КУЛИСАМИ ЯПОНСКОГО ТЕАТРА

Ива на ветру.

Соловей в ветвях запел,

Как её душа.

Мацуо Басё

(перевод Владимира Соколова)

В истории японского театрального искусства одно из значительных мест принадлежит *театру Но*, что означает «театр мастерства». Пьесы этого театра вошли в историю японской культуры как произведения великой художественной ценности, поскольку в них сценическое мастерство всегда связано с глубокой драматургией.

Женская маска театра Но

Мастерство актёра театра Но не было натуралистическим, представление строилось на художественной условности — символизме жестов, движений, действий, декораций. Так, конструкции из лёгких бамбуковых или деревянных рам, обтянутых тканью, могли означать самые разнообразные вещи: и дворец, и хижину, и колыбель, и горы, и колодец. Смена обстановки на сцене и развитие действия происходило за счёт перехода актёров с одного места сцены на другое, или посредством смены позы, или поворота в какую-то сторону. Например, если актёр стоял к хору спиной, это означало, что он следит за восходом луны. А когда он поворачивался к хору лицом, все понимали, что он смотрит на запад.

Медленные движения актёров, когда они то едва поднимают носок ступни, не отрывая при этом пятку от пола, то поднимают пятку, не отрывая носка, кажутся странными. Поражают их условные жесты, сим-

Сёгун, руководящий театром Но

Актёры театра Но

волика движений и действий, когда небольшой прыжок с подставки на пол означает, что героиня бросилась в реку, а взмах батогом — движение всадника.

Движение правой руки персонажа, сидящего в условной лодке и держащего в левой руке весло, зритель должен был воспринимать как переправу на другой берег. А если выходили персонажи с бамбуковыми палицами, украшенными травой, зритель догадывался, что на сцене появились косцы. Веер мог означать и меч, и кувшин с вином, и колдовской жезл. Танцы — то чрезвычайно медленные, торжественные, то, наоборот, порывистые — означали танец и божества, и воина, и кого угодно.

Действующие лица, отыграв роль, не уходили, а замирали в глубине сцены, словно своей неподвижностью исключая себя из поля зрения зрителя.

Активным участником действия был хор. Он комментировал происходящее, вёл диалог с актёрами, рассказывал о персонажах.

Расцвет этого необычного театра пришёлся на XIV–XV века. Тогда сцена театра Но была приподнята над полом и открыта с трёх сторон.

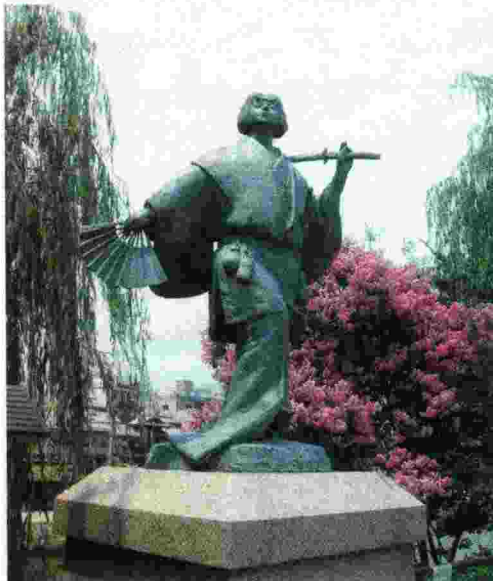
Крик лисицы. Сцена из комической пьесы японского театра Но

Актёр театра Но

Актёр театра Кабуки

Памятник О-куни —
основательницы театра Кабуки

На сцене был эффектный задник: на золотом фоне изображение разлогой зелёной сосны. Особенно поражали блестящие, богатые костюмы актёров и мастерски сделанные деревянные маски, прекрасные образцы прикладного искусства. Эти маски хранили в особых деревянных ящиках, как священные реликвии.

В глубине сцены размещались музыканты. Они играли на флейте и двух барабанах, по форме похожих на песочные часы.

Тексты пьес представляли собой своеобразный монтаж: прозаические и стихотворные отрывки, с введением цитат из классиков, последовательно чередовались. Итак, театр Но можно считать синтезом музыкального, драматического и хореографического искусства.

В XV–XVII веках в японском театральном искусстве первенствует *театр Кабуки* (*кабу* — песня и танец). Вообще то слово «кабуки» многозначно, оно означает «модно и экстравагантно одеваться», «шутить», «развлекаться», «флиртовать», «вести себя развязно». А иероглиф «ки» означал «актриса». В XIX веке этот иероглиф сменили на другой, звучавший так же, но означавший «умение», «мастерство».

Главным в искусстве Кабуки XVII века была демонстрация таланта танцовщиц. А начиная с 1636 года, актрис заменили актёры, что стало традиционным для этого театра. С тех пор в Кабуки главным стала не физическая привлекательность, а актёрское мастерство.

В Японии было два театральных центра — Киото и Эдо, где развивались разные стили искусства Кабуки. Для представлений в Киото был

характерен мягкий, лирический стиль. В Эдо преобладала военная тематика и мужественный стиль.

С 1664 года обязательной приметой театра Кабуки становится раздвижной занавес. Начиная с XVIII века, устанавливали длинный помост, перпендикулярно сцене, приближавший актёров к зрителям. Тогда же известный драматург и неутомимый изобретатель сценических эффектов, Намики Сидзо, впервые в практике мирового театра сконструировал и с большим успехом использовал сценический круг.

Памятник Мондзаэмону Тикамацу

Для актёров был разработан особый грим, костюмы, парики, система жестов, поз, движений и модуляций голоса. Актёры специализировались каждый в своём амплуа и передавали секреты мастерства своим ученикам вместе со сценическим именем. Так образовывались целые актёрские династии, насчитывавшие множество поколений.

Выдающимся драматургом театра Кабуки был **Мондзаэмон Тикамацу** (1653–1724), которого часто называют японским Шекспиром. Он создал шедевры, по сей день сохранившиеся в репертуаре театра.

В первой половине XIX века на сцене театра Кабуки появились спектакли из жизни горожан с их семейными и социальными конфликтами, а также представления, где показывали страшные истории с привидениями и кровавыми сценами убийств.

Театр Кабуки и сегодня живёт полной жизнью, много гастролирует по всему миру, даря своим мастерством радость зрителям.

!? Охарактеризуйте театр Но. Объясните условность его сценических приёмов. Расскажите об особенностях театра Кабуки.

!? Сравните японское и древнегреческое драматическое искусство. Что между ними общего и в чём различие?

Ознакомьтесь с пьесами выдающегося японского драматурга Мондзаэмона Тикамацу.

Почему, с вашей точки зрения, его произведения обрели популярность не только в Японии, но и в других странах?

Попробуйте сформулировать сценические принципы театров Но и Кабуки.

Амплуа — специализация актёра на похожих по типу ролях (например, трагик, комик).

ТЕМА 14.

РУССКИЙ БАЛЕТ: МАГИЯ ДОБРА И КРАСОТЫ

То, что так таинственно называют вдохновением, есть ни чем иным, как соединением труда и воли, результат огромного интеллектуального и физического напряжения, насыщенного любовью.

Галина Уланова

История мирового балета сохранила немало легендарных имён. В столице Швеции Стокгольме перед старинным зданием Музея танца стоит памятник. В бронзовой скульптуре запечатлён образ выдающейся русской балерины Галины Улановой в партии Лебеда (скульптор Елена Янсон-Манисер). Кто из вас не видел танец маленьких лебедей или адажио Одетты-Одилии из сказочно-фантастического балета Чайковского «Лебединое озеро»? Его музыку полюбили во всём мире, ведь идеи борьбы против тёмных сил, которые становятся на пути счастья, понятны представителям разных культур, людям разного возраста, разных художественно-эстетических интересов и направлений.

В России балет стал популярным в XVIII веке. Здесь долгое время работал один из представителей французской школы классического танца Шарль Дидло. На петербургской сцене он поставил немало балетных спектаклей, в которых выступала, в частности, и Авдотья Истомина. Её блестящее искусство воспел сам Александр Пушкин:

Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина; она
Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола...

Становление русской школы классического танца в XIX веке связано с именем талантливого балетмейстера Мариуса Петипа, поставившего на петербургской сцене более 60 балетов, в частности, на музыку Петра Ильича Чайковского (1840–1893) — автора трёх знаменитых балетов: «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик».

Статуэтка — уменьшенная копия памятника Улановой в Стокгольме

Тесные связи композитора с Украиной общеизвестны. Его прадед, Фёдор Чайка, был православным шляхтичем (сотником) на Полтавщине, где родился дед композитора, Пётр Фёдорович Чайковский (в селе Николаевка). Он учился в Киевской академии, потом стал врачом.

Пётр Ильич часто и подолгу гостил в Каменце и Вербивке на Черкащине, в Низах и Тростянце на Сумщине, в Симаках и Браилове на Подолье. Неоднократно бывал в Киеве, Харькове, Одессе и других городах Украины. Он охотно использовал украинский музыкальный фольклор во многих инструментальных произведениях. Посвятил украинской тематике оперы «Мазепа», «Черевички». В Вербивке, в имении Давыдовых, где проживала семья его сестры, композитор написал два акта своего первого балета «Лебединое озеро».

Чайковский наделил балетную музыку глубоким психологическим содержанием, используя в ней принцип симфонического развития. Он считал, что балет способен выражать сложные чувства, величие человеческой души. Сотрудничество композитора с балетмейстером М. Петипа обогатило язык танца, утвердило новое понимание балетной драматургии.

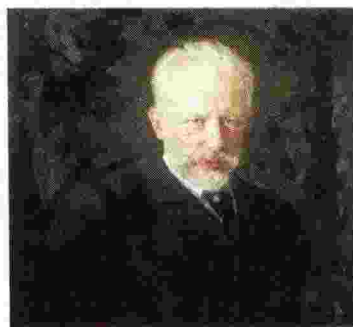
Звездой первой величины в русской труппе Сергея Дягилева стала балерина **Анна Павлова** (1881–1931). До неё в балете царил виртуозный блеск, культ танцевальной техники. Анна Павлова создала эталонные образы высокой духовности, красоты, искренности, осмысленности каждого жеста, каждой позы и движения. Среди них — «Лебедь» Сен-Санса, «Вальс» из «Шопенианы».

Последний образ художник В. Серов запечатлел в портрете балерины на афише «Русских сезонов» в Париже. Гастроли русской балетной труппы на всех континентах обеспечили Анне Павловой грандиозный успех. Она стала легендой балетного искусства.

Всемирную славу русского балета закрепил воспитанник петербургской школы, ученик Римского-Корсакова, **Сергей Сергеевич Прокофьев** (1891–1953).

А. Винтельгартер.
Авдотья Истомина

Николай Кузнецов.
Портрет
Петра Чайковского

Братья Сергей
и Николай Легат.
(Из альбома «Русский балет
в карикатурах»)

Валентин Серов. Портрет балерины
Анны Павловой

Сергей Судейкин. Анна Павлова и
Вацлав Нижинский в балете «Армида»

Пабло Пикассо. Балерины

Вершиной творчества композитора считается балет-трагедия «Ромео и Джульетта», который благодаря новаторской трактовке хореографии, симфоническим приёмам музыкального развития стал гениальным воплощением шекспировских глубоко психологических образов, общечеловеческих конфликтов. Как всегда, композитор проявил чрезвычайную творческую смелость. Ведь на этот сюжет уже было написано множество известных произведений (опер, симфоний и т.д.) такими выдающимися композиторами, как Гуно, Беллини, Берлиоз, Чайковский! Шекспир на балетной сцене? Прокофьев бросает вызов традиции. Начался экспериментальный поиск нового музыкального и пластического языка, драматургических и оркестровых средств.

Музыку балета пронизывают доминантные мелодические линии — лейттемы, связывающие образы-портреты в единое целое. Стремительная, летящая тема Джульетты, задумчиво-мечтательная и печальная тема Ромео; эксцентричная и жизнерадостная — Меркуцио; хоральная, суровая — патера Лоренцо; величаво-грозная — тема вражды семей Монтекки и Капулетти. В череде хореографических образов словно оживает дух эпохи Возрождения!

К лирико-романтическому жанру принадлежит поэтическая «Золушка», выдержанная в классических традициях.

Незабываемые прокофьевские образы Джульетты и Золушки воплотила Галина Уланова. Актриса обогатила традиции лирико-романтического танца Анны Павловой, наполнила образы своих героинь психологизмом, особой поэтичностью, богатой гаммой

Сцена из балета «Щелкунчик»

Майя Плисецкая в балете
«Ромео и Джульетта»

эмоциональных нюансов. Образам Галины Улановой присуща внешняя скромность и в то же время внутренняя душевная сила. После выступлений за границей, где искусство балерины было встречено с энтузиазмом, она писала: «Во всём мире считают, что именно душа нашего танца, или, как говорил Станиславский, жизнь человеческого духа, пленяет прежде всего».

Славу своих выдающихся предшественников достойно продолжили представители следующего поколения.

Незабываемые образы, созданные **Майей Плисецкой, Катериной Максимовой, Владимиром Васильевым, Ульяной Лопаткиной, Дианой Вишнёвой, Николаем Цискаридзе** и многими другими современными солистами русского театра оперы и балета, вызывают подлинный восторг зрителя. Значительный вклад в развитие искусства хореографии внесли балетмейстеры Леонид Лавровский, Вахтанг Чабукиани, Юрий Григорович и др. Ныне русский балет известен во всём мире. Ни одна страна не может сравниться с Россией в этой области искусства.

Евгений Устинов.
Галина Уланова (Жизель)

!? Назовите легенды русского балета.

!? Расскажите о вкладе П. Чайковского в развитие искусства балета. Охарактеризуйте связи русских композиторов, писавших музыку для балета, с украинской культурой.

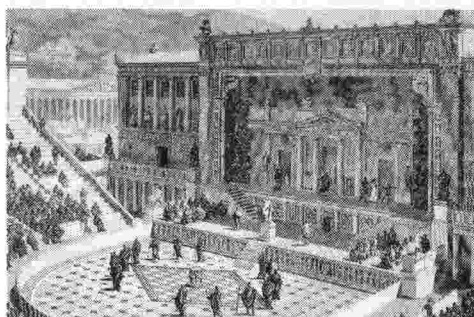
Отыщите в Интернете афиши, костюмы и декорации прославленных художников (Л.Бакста, А.Бенуа, Н. Гончаровой, М. Ларионова, В. Серова, Ж. Брака, П. Пикассо и других) к балетным спектаклям. Расскажите об их вкладе в триумф «Русских сезонов» в Париже и Лондоне. Обрисуйте в поэтической или изобразительной форме своё впечатление от балетного спектакля.

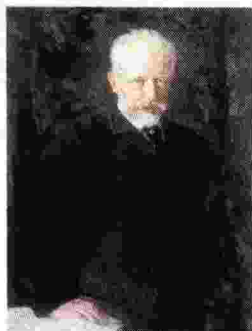
Адажио — медленная часть танца в балете.

Хореография — искусство создания танца, балета, система их записи.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ!

1. Назовите разновидности театров, представленных на иллюстрациях. Сравните особенности этих театральных спектаклей.

П. Чайковский

С. Прокофьев

И. Стравинский

2. Какой жанр театрального искусства объединяет русских композиторов, портреты которых вы видите?

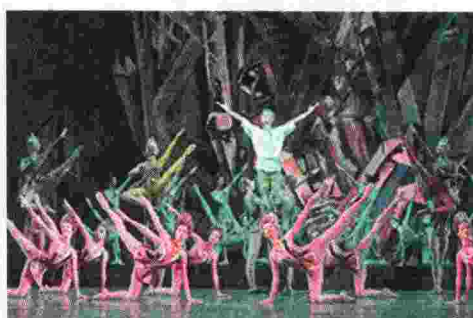
Балет «Спартак»

Балет «Ромео и Джульетта»

Балет «Щелкунчик»

Балет «Каменный цветок»

Балет «Лебединое озеро»

Балет «Спящая красавица»

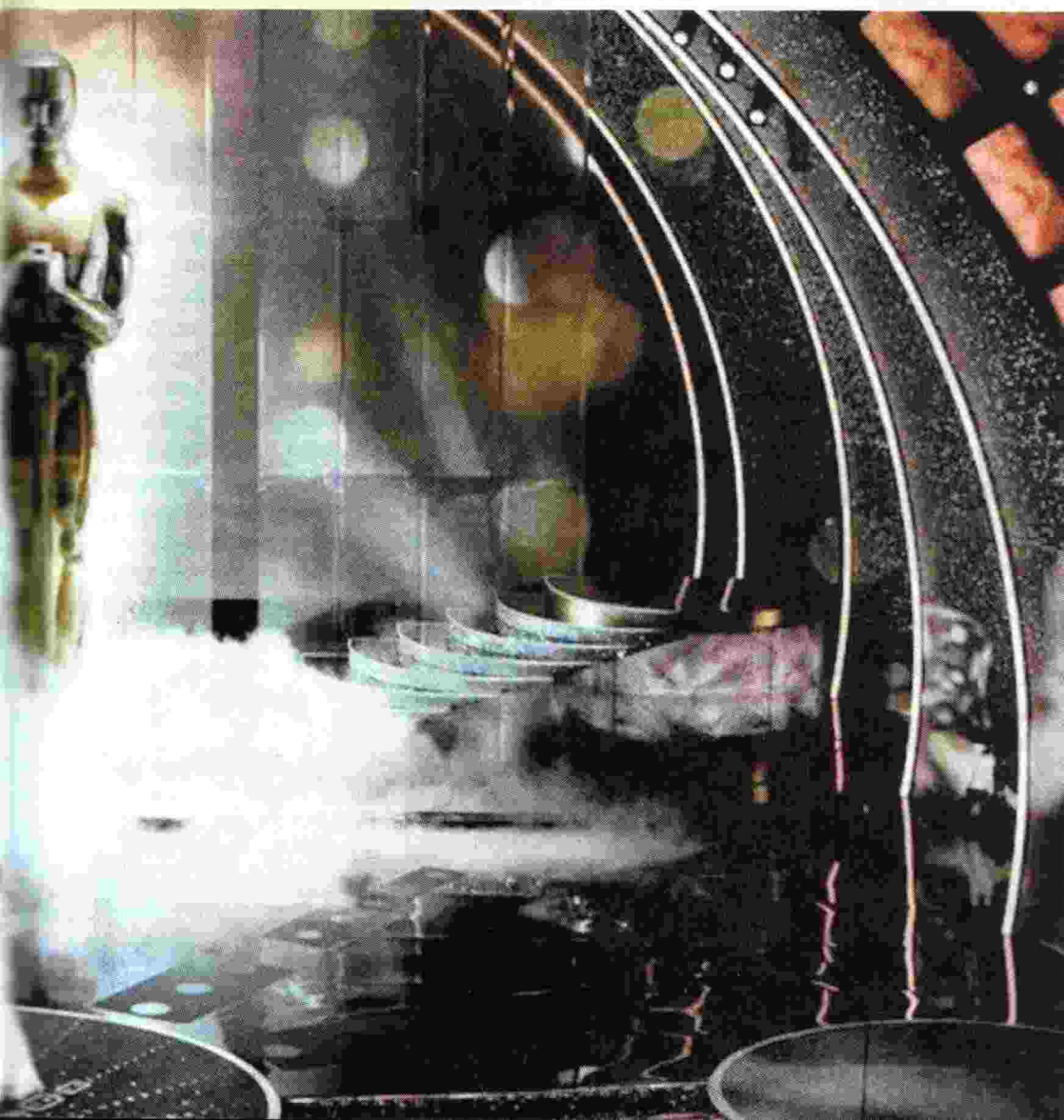
3. В каких ещё видах искусства воплощены сюжеты этих балетных спектаклей?

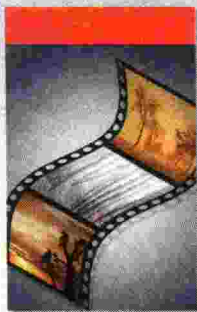
МИРОВОЕ КИНОИСКУССТВО

Десятая муза (так называли новый вид искусства) — кинематограф — владеет пространством и движением. Отражая жизненный материал присущими только ему выразительными средствами (кадр, план, ракурс, монтаж) и синтезируя элементы других искусств — литературы, живописи, театра, музыки, — кино соединяет всё в одно целое и создаёт уникальное авторское видение окружающего мира.

На церемонии награждения премией «Оскар»

Люди приходят в кино, чтобы всем вместе
приобщиться к одной мечте.

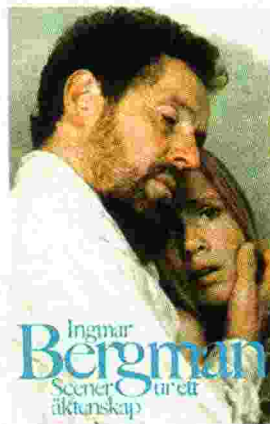
Бернардо Бертолуччи

Кино, самый молодой вид искусства, является и самым популярным из искусств. Оно влияет на души и разум людей, к нему приковано внимание социологов, искусствоведов, теоретиков культуры — всех, кого интересуют проблемы художественного творчества и восприятия, средств массовой информации и динамики общественных настроений.

Появившись в конце XIX века во Франции, кино чрезвычайно быстро распространилось по всему миру, сформировав множество жанров и выразительных средств, вбирая в себя особенности национальных культур и открывая их миру. Кинематограф «засветил» звёзды неповторимых и самобытных талантов режиссёров, актёров, сценаристов, операторов и представителей других кинопрофессий. За сравнительно короткий период сформировались национальные и авторские школы.

Так, итальянская кинематография прославилась благодаря высокому «авторскому» творчеству таких режиссёров как **Пьер Паоло Пазолини**, **Федерико Феллини**, **Бернардо Бертолуччи**, **Лукино Висконти**, **Микеланджело Антониони**. Фильмы этих режиссёров, полные метафор, мистики, абстракций, навсегда вошли в золотой фонд мировой кинематографии и стали источником вдохновения для новых поколений режиссёров.

Знаковой фигурой скандинавской кинематографии является **Ингмар Бергман**. В своих подчас очень сложных философских фильмах режиссёр

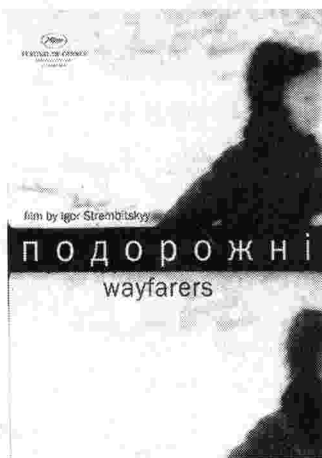
ставит перед зрителем моральные и философские вопросы, которые задевают за живое.

Украинский кинематограф также заявил о себе ещё на заре своего существования. Лента **Александра Довженко «Земля»** названа в числе двенадцати лучших фильмов всех времён и народов. Самобытное явление украинское поэтическое кино. Имена режиссёров **Сергея Параджанова, Юрия Ильенко, Леонида Осыки, Николая Мащенко**, актёров **Ивана Миколайчука, Ады Роговцевой, Константина Степанкова, Николая Гринько, Богдана Ступки** и других можно поставить в один ряд с именами мастеров мирового уровня.

Немало зрителей увлекается произведениями индийского кино, в частности мелодрамами с массовыми танцами, песнями, с бутафорскими драками и невероятными поворотами сюжета. Кинематограф пришёл в Индию уже через год после своего появления — в 1896 году. И превратился в киноиндустрию. «Болливуд» ныне выпускает огромное количество полнометражных и короткометражных фильмов, популярных не только в Индии, но и далеко за её пределами.

Творчество японского кинорежиссера **Акиры Куросавы** открыло миру яркое и самобытное искусство Дальнего Востока и оказало влияние на западный кинематограф (например, на американский вестерн).

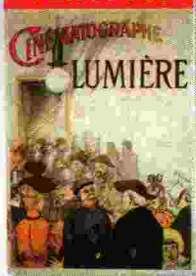
Кино снимают и смотрят во всём мире. Но мы подробно рассмотрим особенности самого молодого и самого массового из искусств на примере кинематографа Франции, родины кино, и США. Потому что именно там искусство кино прошло интереснейший, воистину сенсационный путь развития.

СЕРГІЙ ПАРАДЖАНОВ
ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ
IN THE SHADOW OF FORGOTTEN ANCESTORS

ТЕМА 15.

ФРАНЦИЯ — РОДИНА КИНО

Фотография — это правда.

А кино — это правда, скоростью 24 кадра в секунду.

Жан-Люк Годар

Проблема передачи подвижности и динамизма окружающей действительности издавна интересовала человека. Изображение последовательности определённых действий можно увидеть уже на наскальных рисунках первобытного человека. Значит, идея изображения движения возникла не на пустом месте, а была подготовлена всем предыдущим развитием культуры.

Братья Люмьеры

Кадр из первого кинофильма

Гениальная мысль о передаче динамики изображения посредством последовательного ряда картинок или предметов воплощалась постепенно. Изобретение в 1859 году Луи Дагерром фотографии, опыт соединения братьями Огюстом и Луи Люмьер фотоплёнки с проекционным фонарём привели к появлению кино. Произошло это 28 декабря 1895 года, в подвале «Гран-кафе», на бульваре Капуцинок в Париже. Там состоялся первый публичный платный сеанс «Синематографа братьев Люмьер». Жители Парижа увидели первый в истории фильм — «Выход рабочих с фабрики». Именно это событие считается датой рождения кинематографа. С тех пор у себя на родине кино никогда не знало упадка.

Почётное место в истории французского кино принадлежит **Жоржу Мельесу**, который одним из первых во Франции построил киностудию (1896) и стал первым постановщи-

Кинотеатр
в Париже,
1914 год

«Путешествие на Луну» Ж. Мельеса — первый научно-фантастический фильм. Ему посвящён современный кинофильм «Хранитель времени» (режиссёр М. Скорсезе)

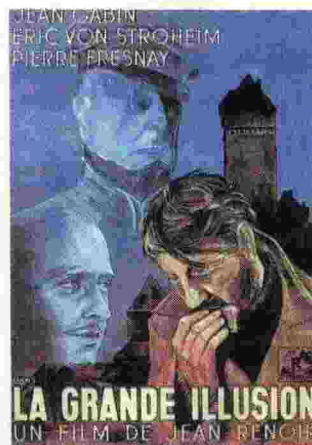

ком игровых фильмов. За свои семьдесят семь лет Ж. Мельес снял более 4000 фильмов.

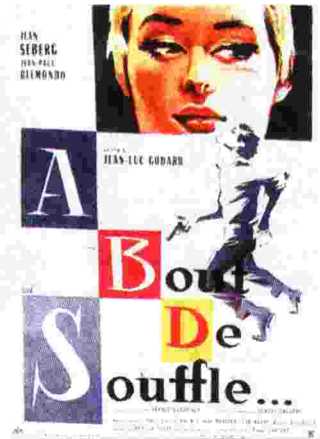
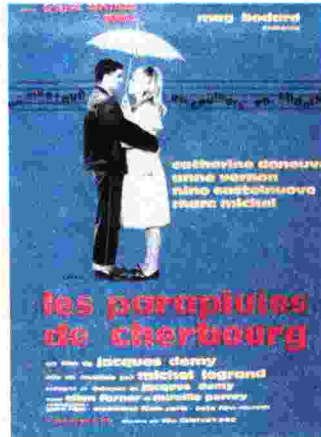
Об интенсивности развития этого молодого вида искусства во Франции свидетельствует тот факт, что до Первой мировой войны в стране выпускали около 90 % всей мировой кинопродукции.

Новым этапом французского кино стали 20–30-е годы XX века, когда группа передовых французских деятелей кино, именовавшая себя «Авангард» (Л. Деллюк, Ж. Эпштейн, М. Л'Эрбье, Ж. Дюлак и другие) выступила против создания фильмов ради коммерции. В «Авангарде» начинали творческую деятельность режиссёры реалистического направления, в частности Абель Ганс, Жан Ренуар, Рене Клер, Жак Фейдер. Их творчество свидетельствовало о больших достижениях в области тогдашнего кинематографа.

Лучшие картины этих режиссёров отличались поэтическим восприятием жизни, достоверностью атмосферы, психологической глубиной характеров, поисками новых выразительных средств. В фильмах выдающихся французских режиссёров — Рене Клера («Под крышами Парижа», 1930; «Свободу нам», 1933), Жана Виго («Ноль за поведение», 1933; «Аталанта», 1934), Жана Фейдера, Марселя Карне и особенно Жана Ренуара («Жизнь принадлежит нам», 1936; «Великая иллюзия», 1937), как и в большинстве французских картин следующего периода, времени фашистской оккупации, чётко проявились демократические тенденции. Нередко режиссёры, пользуясь эзоповым языком, отражали в своём

Афиши
французских
кинофильмов
30-х годов

Герои французского кинематографа, которых любят во всём мире

Луи де Фюнес — самый известный в мире полицейский

Одри Тоту — загадочная Амели

творчестве свободолюбие французского народа (Марсель Карне, Луи Дакен, Жан Грემийон, Жан Беккер).

Современное французское кино сформировалось после Второй мировой войны. В это время выходят антифашистские фильмы, ленты с яркой гуманистической направленностью. Появляются также экранизации французской классики, ставшие популярными и в других странах — «Пармская обитель» (1948), «Красное и черное» (1954), «Тереза Ракен», истории отношений личности и общества.

В конце 40-х — начале 50-х годов становятся известными блестящие актёры Брижит Бардо, Жерар Филипп, Бурвиль, Жан Марс, Мария Казарес, Луи де Фюнес, Серж Реджани, Фернандель и др.

В конце 50-х во французском кино зародилось течение, получившее название «новая волна», представителями которой были молодые кинематографисты. Французская «новая волна» была чрезвычайно масштабным явлением европейского кино. Всего за четыре года появилось 97 дебютных лент. У этого направления не было общей программы, но его представителей объединяло стремление отражать на экране «живую жизнь».

Своего рода манифестом этого течения стали ленты «Красавчик Серж» и «Кузены» Клода Шаброля, «400 ударов» Франсуа Трюффо, «Хиросима, моя любовь» Алена Рене, «На последнем дыхании» Жана Люка Годара.

Одновременно выходят фильмы-мюзиклы Жака Деми — «Шербурские зонтики» (1964) и «Девушки из Рошфора» (1967), которые и сегодня вызывают интерес у зрителя.

В 60-70-е годы во французском кино появляется целая плеяда талантливых и самобытных актеров. Наиболее известные: **Жанна Моро**, **Жан Луи-Трентиньян**, **Жан-Поль Бельмондо**, **Жерар Депардьё**, **Катрин Денев**, **Ален Делон**, **Анни Жирардо**. Популярными стали французские комики **Пьер Ришар** и **Колуш**.

Современное французское кино — утончённое искусство, в котором психологизм и драматизм сюжета соединяется с эстетической красотой съёмок. Его стиль определяют режиссёры **Жан-Люк Годар**, **Люк Бессон**, **Жан-Пьер Жене**, **Франсуа Озон**. Наиболее известные актеры — **Жан Рено**, **Одри Тоту**, **Софи Марсо**, **Кристиан Клавье**, **Мэтью Кассовитц** и др. Правительство Франции всячески способствует развитию и экспорту отечественных фильмов. С 1946 года (кроме 1948 и 1950) проводится Международный кинофестиваль в Каннах. В 1976 году основана ежегодная национальная кинопремия «Сезар» (аналогичная американскому «Оскару»). Эту премию с 2002 года вручают на сцене парижского музыкального театра «Шатле», вмещающего 3000 зрителей.

Лауреатами «Сезара» в последние годы были фильмы «Кус-кус и барабулька» **Абделати́фа Кешиша**, «Леди Чаттерлей» **Паскаля Феррана** (2007), «Пророк» **Жака Одиара** (2010) и многие другие.

Значение французского кино в истории кинематографа трудно переоценить. Это изысканная школа киноискусства, проверенная историей и временем, со своим неповторимым шармом и особенным ироническим чувством юмора. Здесь соединились высокий профессионализм режиссёров, утончённость актёрской игры, мастерство операторов, исключительное внимание к сюжетным деталям и глубоко продуманное использование музыки. Во всём чувство меры и стиля. Вспомним, что больше всего Оскаров 2011 года получил французский немой фильм «Актёр», снятый в стилистике чёрно-белого кино. Вот такой он — французский кинематограф. Его нельзя не любить.

«Золотая пальмовая ветвь»

Почетная награда кинофестиваля — «Сезар»

!? Почему Франция считается родиной кинематографа? Как развивалось кино в этой стране на заре своего существования?

!? Поразмышляйте над высказыванием выдающегося французского режиссёра Рене Клера: «Бедствием немого кино были лишние надписи, бедствие современного — ненужные диалоги».

Представьте, что вы организатор фестиваля французского кино. Предложите фильмы для его программы.

Кинофестиваль — смотр, творческое соревнование фильмов.

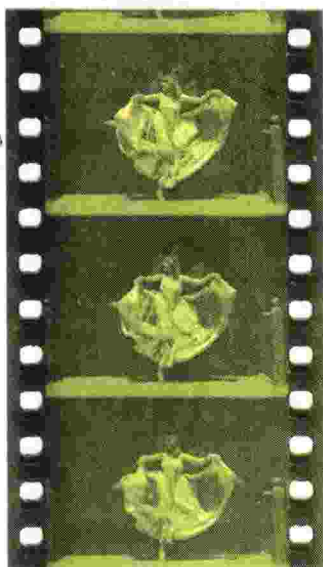
ТЕМА 16.

КИНО США: МНОГОКРАСОЧНОСТЬ И РАЗНОЖАНРОВОСТЬ

Фильм — это жизнь,
с которой вывели пятна скуки.

Альфред Хичкок

«Танец бабочки» — один из первых фильмов Эдисона

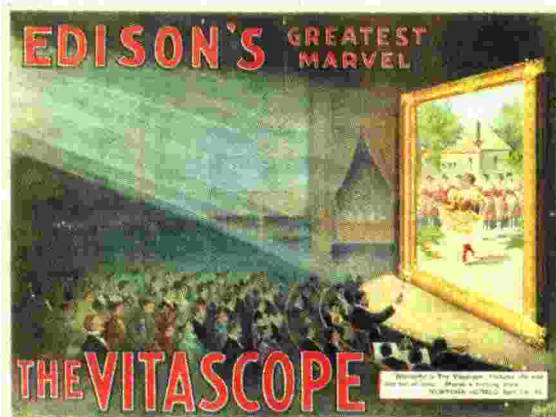
Кинематограф США — это крупнейшая киноиндустрия, расширившая своё влияние на весь мир. Центр её — Голливуд, где ежегодно снимают тысячи фильмов. Несмотря на преобладание коммерческой направленности, голливудские фильмы реализуют самую суть кинематографа — зрелищность.

Нередко отождествляют понятие «американский кинематограф» и «Голливуд», но это неправильно. Американское кино — не только киноиндустрия Голливуда, но и развитая система независимого кино. Это творчество американских режиссёров, не связанных с большими голливудскими кинокомпаниями. Независимое кино США разнообразно. К нему относятся культовые ленты и творческие эксперименты, фильмы, снятые энтузиастами, без участия ведущих кинокомпаний.

Становление американского кинематографа началось в 1892 году, когда Томас Эдисон вместе с инженером Вильямом Диксоном сконструировал

Кинетоскоп Эдисона

Витаскоп — праобраз современного кинотеатра

ли кинетограф, с помощью которого можно было фиксировать движение, и кинетоскоп — аппарат, через который зритель мог следить за движущимися изображениями, снятыми на гибкую целлулоидную пленку. Первый коммерческий сеанс состоялся 14 апреля 1894 года. Поэтому Эдисона и Диксона можно было считать изобретателями кино. Однако кинетоскоп был рассчитан только на индивидуальный просмотр. Этот аппарат считали просто очередным аттракционом. В 1896 году ему на смену пришёл витаскоп, который уже проецировал фильм на экран.

Братья Люмьеры знали о конструкции Эдисона. И поскольку тот не запатентовал своё изобретение в Европе, воспользовались некоторыми его идеями. В итоге именно их аппарат — «синематограф» — дал название новому виду искусства.

Программа первого американского публичного киносеанса, состоявшегося в апреле 1896 года в мюзик-холле Костера и Байела в Нью-Йорке включала танцевальные номера и комические сценки. Сначала фильмы показывали в эстрадных театрах, после представления. Потом появились кинотеатры. В 1902 году — «Электрический театр» в Лос-Анджелесе. В 1903 — «Турне Хейла» в Сент-Луисе.

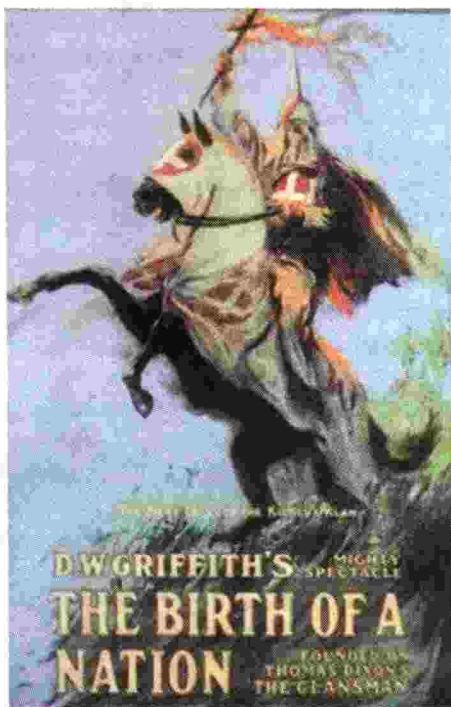
В 1905 году в Питсбурге открылся первый «никелёдеон» — дешёвый кинотеатр, вход в который стоил пять центов (никель — пятицентовая монета). Количество таких кинотеатров росло с невиданной скоростью. Через три года их было уже три тысячи. За неделю их посещало 15 миллионов зрителей.

Первая мировая война привела к кризису европейского кино. И американский начал стремительно завоёвывать мировой рынок. Ведущими кинокомпаниями были «Парамаунт», «Юнайтед артист», «Метро-Голдвин-Майер», «Уорнер бразерс», «Фокс филм корпорейшен», «Коламбия» и другие. Новизна и дешевизна билетов привлекали к кино широкую аудиторию.

Становление американского кинематографа как вида искусства связано с усовершенствованием средств выражения его художественно-образительного языка.

«Большое ограбление поезда» — первый вестерн американского кино

Постер фильма «Рождение нации»

В большинстве ранних фильмов возможности кинематографа рассказывать истории при помощи показа, или монтажа, разных изображений, только изучались.

Значительную роль в раскрытии возможностей монтажа сыграл американский режиссёр фирмы «Эдисон» Эдвин Портер. В его лентах «Жизнь американского пожарника» (1902) и «Большое ограбление поезда» (1903) присутствует попытка монтажного показа действия (эпизоды разбиты на кадры, есть крупные планы).

Основы режиссуры кино как самостоятельного вида творчества, заложил режиссер-новатор Дэвид Уарк Гриффит. Используя приёмы монтажа (разные точки съёмки, движение камеры, чередование планов, параллельный монтаж) и эффекты освещения, он добивался выразительности атмосферы, драматизма и напряжённости действия.

Звёзды «золотой эпохи» Голливуда

Выдающимися явлениями стали его фильмы «Рождение нации» (1915) и «Нетерпимость» (1916).

До 1910 года актёры и съёмочная группа оставались для зрителя неизвестными, поскольку продюсеры боялись, что, добившись славы, участники съёмок начнут требовать большей оплаты. Но американский кинематограф ориентировался на прибыль, то есть на массового зрителя, фильмы должны были быть «зрелищными». И поэтому постепенно на первый план вышли актёры-звёзды, ставшие кассовой приманкой для публики.

Так в американском кино появилась система звёзд, формировавшаяся в 20–30-е годы XX века, достигшая расцвета в 40–50-е. Будущих кинозвёзд специально готовили на курсах при студиях. Над созданием и поддержкой имиджа трудилась мощная пиар-компания. Жёлтая пресса пристально следила за каждым шагом актёров.

В 70-е годы, когда зарождался современный голливудский кинематограф, звёзды начали постепенно освобождаться от контроля киностудий, стали самостоятельно формировать имидж и даже выбирать картины, в которых будут сниматься. Нынче ситуация изменилась кардинально. Появление в фильме звезды приносить картине популярность и высокие кассовые сборы. Киностудии лишь предлагают сценарий, а звёзды, выбирая тот или иной из них, дают своим участием толчок развитию целых жанров.

Излюбленными жанрами раннего американского кино были *мелодрама*, *вестерн* и *комедия*.

Мелодрама приняла эстафету от популярного в США театрального жанра, взлёт которого в конце XIX века был связан с именем продюсера Дэвида Беласко.

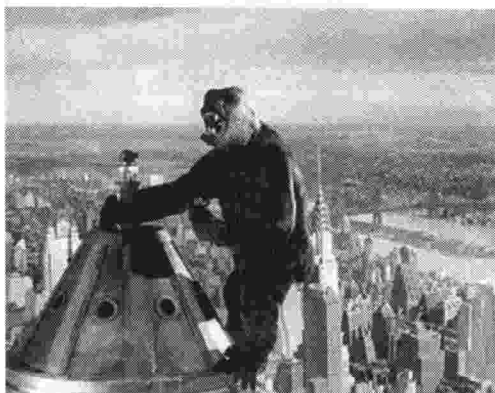
Самым известным постановщиком вестернов был **Томас Харпер Инс**, который первым из продюсеров начал руководить постановкой сразу нескольких фильмов. Он ввел в практику режиссуры сценарий — детальное содержание будущего фильма. Лентам, снятым под его руководством, были присущи динамичность, ясность повествования, точность монтажа.

«Комическое» происходило от мюзик-холла и цирка. Жанр своим рождением обязан режиссеру Маку Сеннетту, в 1912 году основавшему студию «Кистоун», специализировавшуюся на комедийных лентах. Именно у этого режиссёра дебютировал **Чарли Чаплин**.

С приходом в кино звука появляется множество однотипных коммерческих фильмов-ревью, гангстерских кинофильмов, экранизаций бродвейских оперетт, эстрадных представлений. Массовый характер кинопроизводства

Чарли Чаплин в фильме «Малыш»

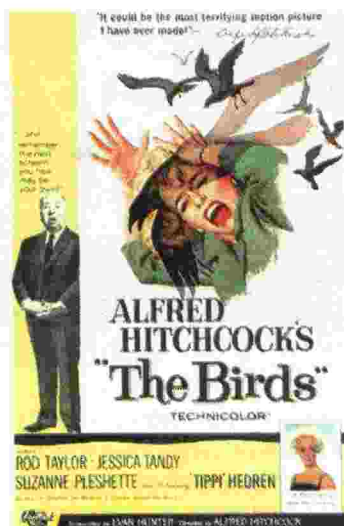
В фильме «Кинг-Конг» (1933) появился один из самых популярных персонажей массовой культуры XX в.

привёл к стандартизации продукции. В погоне за кассовым успехом руководители опирались главным образом на систему звёзд, рекламу и повторение сюжетных схем в рамках главных жанров.

Рассматривая цвет, как неотъемлемую составляющую привлечения аудитории в условиях конкуренции с телевидением, до середины 1960-х годов остававшимся черно-белым, в кино начинают развивать цветковые технологии. В конце этого десятилетия цвет становится нормой для всех производителей кино.

Конец 60-х считается началом современного периода кино Голливуда, временем экспериментов (в противовес шаблонности традиционных студийных фильмов). В кино дебютируют молодые режиссёры — Джордж Лукас, Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе, Френсис Форд Коппола, Брайан Де Пальма, которые и сформировали кинематограф таким, каким он вошёл в XXI век. В конце 60-х — начале 70-х их фильмы имели шумный успех. Именно тогда появилось понятие «блокбастер».

Созвездие ведущих актёров американского кино многочисленное и яркое. Очень сложно выделить несколько имён. Ведь в разные времена и в разных жанрах блистали и блещут десятки актёров, которые своим талантом внесли колоссальный вклад в развитие этого вида искусства. Многие из них награждены премией американской киноакадемии «Оскар», например, Марлен Дитрих (в серии «Сто лет» Американского института кино Дитрих занимает девятое место среди лучших актрис), Ким Бейсинджер, Марлон Брандо, Роби Вильямс, Брюс Уиллис, Дастин Хоффман, Анжелина Джоли, Джулия Робертс, Майкл

«Птицы» Альфреда Хичкока объединили жанры фильма ужасов, триллера и мелодрамы

Дуглас, Мила Йовович, Николь Кидман, Том Круз, Аль Пачино и многие другие.

В современном американском кино присутствуют почти все жанры, но наиболее популярные — это *вестерн*, *мелодрама*, *триллер*, *фильм ужасов*, *фантастика*.

Остановимся на характеристике вестерна, который является сугубо американским жанром, по сути, визиткой американского кино.

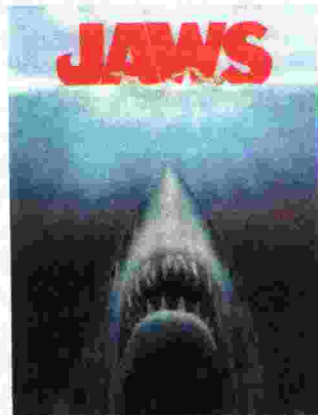
Существует определённый набор правил, по которым живёт этот жанр. Место действия — как правило, Дикий Запад. Традиционный состав героев приблизительно такой: центральный образ — гордый и смелый завоеватель, держащий в страхе жителей округа; отрицательные и положительные

«Унесённые ветром» — эпическая мелодрама

«Хороший, плохой, злой» — классический вестерн

«Челюсти» Спилберга — один из первых американских блокбастеров

«Звёздные войны» — культовая фантастическая сага

образы индейцев, которым противостоит главный герой — ковбой; кучка бандитов, игроки в покер, парочка шерифов; женскую половину чаще всего представляют образы девушек из местных увеселительных заведений. Ну и, разумеется, друзья главного героя — ковбои. Действие в большинстве случаев разворачивается на границе, разделяющей две территории, кардинально противоположные. На одной стороне царит закон и порядок, на другой обитают всегда готовые к войне краснокожие и шайки бандитов.

Лентам этого жанра присуще чёткое деление на положительных и отрицательных персонажей, на добрых и злых. У таких фильмов обязательно счастливый финал.

Среди выдающихся лент этого жанра — «Дилижанс» Джона Форда (30-е годы), трилогия Серджио Леоне «За пригоршню долларов», «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой» (60-е годы) с Клинтон Иствудом в главной роли. А также экранизации на темы ковбойской жизни, такие как «Дикий Запад, Дикий Вест» (1999) Барри Зоммерфельда. Или телесериал по роману Ларри МакМартри «Одинокий голубь» (1989).

Американская киноиндустрия чрезвычайно разнообразна. Две ее составляющих (Голливуд, прославившийся прежде всего блокбастерами с многомиллионными бюджетами, и индустрия независимого кино) развиваются параллельно и самодостаточно.

Популярные американские актеры снимаются и в голливудских блокбастерах, и в фильмах независимых студий. Отличие между разными типами кинопроизводства состоит не только в размере бюджета, но и в смысловом наполнении. Вернуть многомиллионные затраты на съёмку голливудского фильма производители могут только при помощи привлечения зрителей по всему миру. Именно поэтому в блокбастерах акцент делается на действии, спецэффектах и захватывающем сюжете. Это то, на что зритель реагирует в первую очередь. В так называемых независимых фильмах их авторы больше внимания уделяют авторской концепции и неповторимой образности, оригинальности сюжета, глубокому раскрытию характеров и философскому содержанию основной идеи. Цель независимых — самовыражение и придание картине индивидуальности. Недаром такое кино во всём мире называют авторским. К примеру, для многих киноманов независимое кино началось после того, как стали популярными фильмы Квентина Тарантино.

«Властелин колец» —
кинотрилогия в жанре фэнтези

«Оскары»
ждут своих обладателей

Характерной особенностью современного искусства является то, что традиционные виды искусства своей популярностью и влиянием уступают кинематографу, в котором они все органично соединяются.

Кино способно глубоко захватывать зрителя событиями, происходящими на экране. Ведь кино не просто отражает жизнь. Для миллионов зрителей оно само и есть эта жизнь (и даже больше, чем жизнь). Кино дарит не только отдых и развлечение, но и эстетическое наслаждение, надежду, возможность задуматься и понять окружающий мир.

Не случайно Голливуд, где находятся самые большие и самые известные киностудии, называют «фабрикой грёз». Для многих зрителей Голливуд — это некий сказочный дворец, где обитают недостижимые и невероятно прекрасные герои любимых сериалов и фильмов. Возможно, в некоторой степени так оно и есть — и это сказка со счастливым концом. И, может, популярность кино и его высшая ценность и заключается в том, что оно объединяет человечество вокруг сказочной веры в победу Добра, Красоты и Справедливости...

!? Расскажите о достижениях американского кино в процессе его развития. Вспомните и охарактеризуйте жанры кинематографа на примерах американских кинолент.

Проведите «кинопробы» на главные роли в экранизации произведений американской литературы, с которыми вы ознакомились на уроках мировой литературы. Проследите историю премии Американской академии киноискусства «Оскар». Поясните символику главного приза — золотой статуэтки.

Монтаж — подбор и соединение отдельных кадров с целью вызвать у зрителя нужное режиссеру настроение.

!? Какой жанр современного кино нравится вам больше всего? Аргументируйте свой выбор.
Проведите заседание за круглым столом на тему «Почему киноискусство называют десятой музой?».
Выразите в форме эссе своё видение развития кино в XXI веке.

ПУТЕШЕСТВИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ ИСКУССТВА

В МИРЕ ФАНТАЗИЙ УОЛТА ДИСНЕЯ

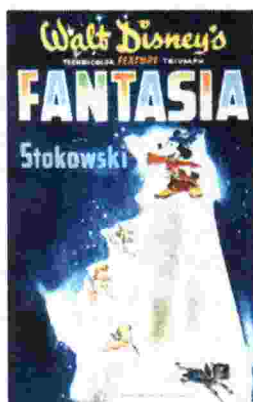
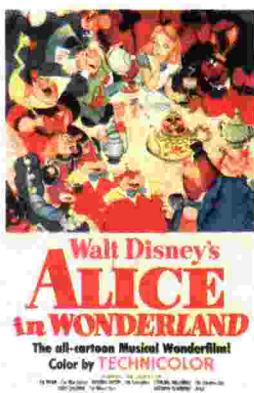

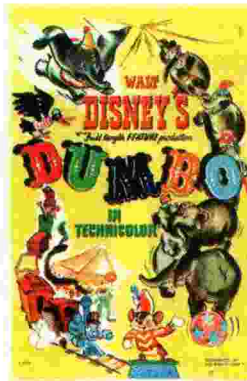
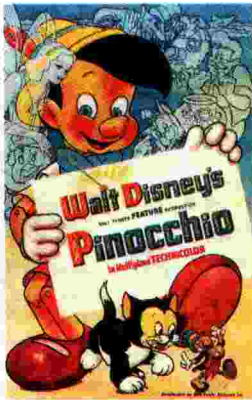
Выдающиеся достижения есть и у американского анимационного кино. Одна из крупнейших в мире корпораций индустрии развлечений — The Walt Disney Company (Уолт Дисней Компани) была основана в 1923 году братьями Уолтом и Роем Диснеями. Среди первых их работ — серия фильмов по мотивам книги Льюиса Керрола «Алиса в стране чудес» — «Алиса в стране мультипликации» (1926–1927). А в общем о приключениях Алисы студия сняла 56 фильмов.

Следующий этап творчества Диснея ознаменовался фильмами про Микки Мауса (художник-аниматор **Аб Айверкс**). Причём сначала мышонка звали Мортимер. Впервые он появился в немом фильме «Безумный аэроплан» (1928), а потом — в первой звуковой ленте Диснея — «Пароходик Вилли» (первый в истории рисованный фильм с синхронным звуком).

Все помнят циклы мультфильмов Диснея — «Забавные симфонии» (более 70 серий), такие шедевры как «Танецскелетов», «Гадкий утёнок», «Три поросёнка». В этих фильмах появились всемирно известные персонажи — пёсики Плуто и Гуффи, а так же сварливый утёнок Дональд Дак.

Невероятно популярными были полнометражные анимационные ленты Диснея «Белоснежка и семь гномов» (1937), «Пиноккио» (1940). Этот успех был следствием кропотливой работы съёмочной группы. Например, чтобы выразительнее нарисовать сцену бегства Пиноккио от кита, художники старательно изучали движения настоящих китов, подбирая соответствующее музыкальное сопровождение. Признанием титанического труда мультипликаторов стал «Оскар»,

присуждённый музыке Ли Харлайна, Пола Смитта и Неда Вашингтона к мультфильму «Пиноккио».

Любопытна и диснеевская «Фантазия» (1940) по сценарию Джо Гранта и Дика Хьюмара, под музыкальным руководством Эдварда Пламба. Это смелая попытка передать музыку линией и цветом, подчиняя рисунок музыкальному контексту. Например, токката и fuga Баха показаны в виде абстрактных форм, а музыка из балета Чайковского «Щелкунчик» сопровождается танцем грибов; на фоне «Весны священной» Стравинского разворачивается красочная картина сотворения мира.

В 50-е годы студия Диснея расширила свою деятельность: каждую неделю выходили развлекательные телепрограммы «Диснейленд». А в 1955 году в Анахайме, возле Лос-Анджелеса, открылся развлекательный комплекс с аттракционами «Диснейленд-парк», где дети, окружённые персонажами из любимых мультфильмов, попадали в мир незабываемого праздника. Эта идея имела продолжение: в 1971 году в Орlando (штат Флорида) появился «Мир Диснея». А в 1992 году неподалёку от Парижа открылся Евродиснейленд.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ!

«Унесённые ветром»

«Крёстный отец»

«Командос»

«Титаник»

«Ван Хелсинг»

«Пираты Карибского моря»

«Идеальное убийство»

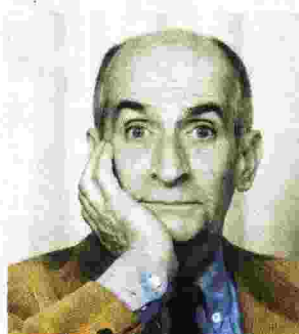
«Список Шиндлера»

1. Назовите жанры кино, иллюстрированные кадрами из фильмов. Фильмы каких жанров нравятся вам?

2. Какая из этих статуэток не является наградой фестиваля (кинопремией)?

3. Кто из этих актёров всегда выступал в одном амплуа?

4. Расскажите о вкладе этих киноактеров в мировой кинематограф. Какие фильмы с их участием вы видели?

ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ И ВСТРЕЧИ В НЁМ

«Суть красоты во Вселенной... в гармонично соединённых частях материи, и в разнообразии людей и их действий», — писал Аристотель.

Путешествуя по миру (реально или виртуально), встречаясь на своём пути с чем-то новым, мы постигаем сложность человека или события. Приближаясь к нему, мы обогащаем себя новым культурным опытом.

Правдивое начало повсюду живёт...
Поэтому оно не часть
и не из частей складывается, а целое...
Григорий Сковорода

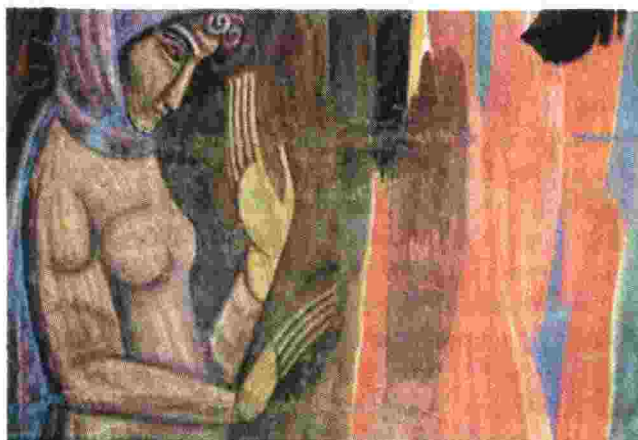
В разных частях света — в Европе, Америке и Австралии — проживают мастера украинского искусства, со своими взглядами на мир, со своим мировоззрением, с обострённым чувством Родины, негасимой любовью к родной земле, своеобразным менталитетом и непокорённой национальной гордостью.

Проявив себя в самых разных направлениях и течениях искусства, они отыскивали свою тропу на вершину творческого Олимпа. Среди наиболее известных — Александр Архипенко, Пётр Андрусив, Михайло Бойчук, Святослав Гординский, Михаил Дмитренко, Микола Касперович, Петро Мегик, Софья Нелепинская, Иван Похитонов и другие.

Пребывание за границей рассматривалось многими украинскими мастерами как временное явление. И всё же, в результате различных обстоятельств, они оседали за пределами родного края надолго, подчас навсегда. И тоску свою изливали в творчестве.

Александр Архипенко.
Женщина

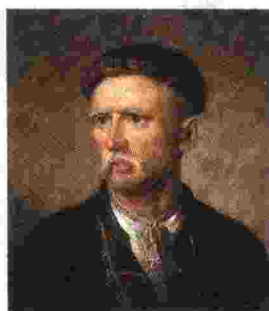
Михаил Бойчук. Девушка

Святослав Гординский. Гуцулы

Херсонес

Василий Тропинин.
Устим КармелюкДерево жизни
на восточном ковре
и украинском рушнике

Не буде обіймів дому, не буде куди прийти.
Смертну відчуєш втому, та не причалиш ти.
(*Б. Рубчак*)

Оказавшись далеко от Родины, украинские художники не только укореняли украинскую традицию, но и воспринимали и осмыслили европейскую и мировую культуру. Некоторые литераторы начали писать на двух языках: украинском и английском.

Live and Learn

From the Greeks I learned about beauty
From the Indians about truth
From the Chinese about patience
From the Ukrainians about suffering
From the Hebrews about tolerance
From the Germans — that actions speak loudest
And from the English — how to mind my own
business.
(*В. Барабаш*)

Но и зарубежные мастера оставили свой след в Украине. Ощутим античное величие украинских городов, основанных греками. Вспомним, как старался постичь украинскую душу русский художник Василий Тропинин, почти двадцать лет создавая на Подолье портреты молодых и пожилых украинцев. Рассматривая орнамент на украинских произведениях декоративно-прикладного искусства, замечаем его сходство с ближневосточным.

Продолжите эту эстафету творческого взаимодействия. Желаем больше встреч, которые могут стать для вас судьбоносными. Не теряйте себя и слушайте, а главное — понимайте других!

РОЛЬ ИСКУССТВА В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР

Диалог — это универсальный способ существования культуры.

Михаил Бахтин

Разные культуры в чём-то схожи и вместе с тем имеют существенные отличия. Отличие — это позитивный аспект человеческого поведения, открывающий нам разные возможности, подводящий к выбору альтернативы, предупреждающий об опасности застоя.

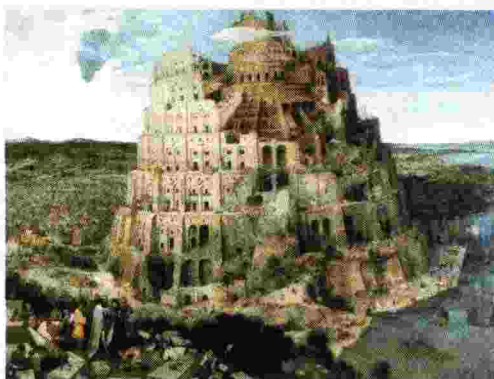
Когда европейцы на рубеже XV–XVI веков впервые ступили на землю Америки, они встретили там людей, которые пребывали как будто за гранью этого мира. И всё же первый жест первого европейца был принят и понят, и на него был получен ответ. Связь оказалась возможной.

Безусловно, подобные встречи не следует идеализировать. Естественной может быть и настороженность, и неприятие, и агрессивность, и борьба. Основой же этого является признание факта присутствия «другого» в мире.

В истории человеческой цивилизации судьбы Востока и Запада неоднократно и удивительным образом переплетались. Культурная инициатива переходила то к одной, то к другой стороне. С Востока к грекам пришла письменность, у восточных мудрецов обучались первые греческие философы. А потом греческой философией, достигшей зрелости, заинтересовались на востоке. Здесь зародилось христианство, вскоре охватившее всю Европу. А мусульманский Восток, усвоив наследие античности, по своему развил её идеи и дал миру таких великих мыслителей как аль-Фараби и Ибн-Сина (Авиценна). Их авторитет на Западе был не меньшим, чем на Востоке.

Идея создания единства разнообразия хорошо показана в Библии, где рассказывается о Вавилонском столпотворении: «На всей земле был один язык и одно наречие». Их не было с чем сравнить, соотнести, что и питало, словно на дрожжах, гордыню этого народа одного языка». И сказали они: построим себе город и башню высотой до небес; и сделаем себе имя».

Уразумевши этот замысел и начатое дело, сказал Господь: «Вот, один народ, и один у всех язык; и вот что они начали делать, и не отстанут они

Питер Брейгель.
Вавилонская башня

Хай Вей. Бамбук

Анри Матисс. Женщина

от того, что задумали делать. Сойдём же, и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого».

В чём смысл этого наказания? Господь не отрёкся от людей и не оставил их без своей помощи, но он разрушил моноязычность (одну культуру), чтобы не возникла у народов иллюзия самодостаточности, вседозволенности и самоограничения. Помощь заблудшим заключалась в раскрытии перед ними перспективы. Став сначала на сложный путь дифференциации, люди должны были понять и полюбить своё, самих себя, а потом других людей, отличавшихся от них языком и культурой. И эти другие, как только они самоопределились, стали будто зеркалом, в котором можно было увидеть другое, а через него — своё и себя.

Главный урок этой библейской истории — **в выборе культурного плюрализма как нового пути человека.**

Гуманистическим посредником между разными культурами всегда было искусство. В произведениях смыслы не просто рождаются, а стремятся быть понятными людям не только «одного языка», но и других культур.

Вот как написал об этом русский поэт **Осип Мандельштам**:

А, может быть, в эту минуту
Меня на турецкий язык

Японец какой переводит,
И прямо мне в душу проник.

Проникая в души людей других культур своими выдающимися произведениями, француз **Анри Матисс**, например, наполнял свои полотна ориентальным духом (попробуем сравнить графику А. Матисса, где тонкая линия — то плавная, то прерывистая, словно прорезает белый или черный фон, и произведения китайской живописи, которым присущ прежде всего графический характер) А русскому кинорежиссеру **Сергею Эйзенштейну** знание японских иероглифов подсказало идею новых монтажных разработок в кино. Мостами культуры навстречу друг другу идут и многие другие мастера мировой культуры.

Значительный вклад в мировую культуру, в частности, в русскую, внёс народ Украины. Вот лишь несколько ярких примеров.

Бродячий философ **Григорий Сковорода**, к сожалению, при жизни не увидел своих произведений опубликованными. Они расходились в многочисленных списках. Но в 1861 году произведения нашего славного земляка были впервые изданы в Петербурге.

Николай Гоголь — сын украинской земли, выдающийся всемирно известный писатель. Язык его произведений живой, праздничный, сочный. А сколько в нём связей с родной почвой! Украинский быт, и будничные и праздничные, прекрасно изображён в повестях «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Сорочинская ярмарка» «Ночь перед Рождеством», «Ночь накануне Ивана Купала»... Празднества, связанные с ними поверья, выразительные имена героев (Товстогуб, Тиберий Горобец, Халява, Пацюк, Чуб, Кизяколупенко, Шпонька...), их язык, всё это опирается на украинскую народную основу.

Михаил Булгаков — выдающийся русский писатель, воплотивший часть жизни, проведённой в Киеве, в своих произведениях. В частности, в романе «Белая гвардия» Булгаков описал свой дом, находящийся на Андреевском спуске, 13, здание Первой киевской гимназии, где он учился, и многие улицы, по которым ходил в юности.

Подчас судьба украинских мастеров складывалась так, что, начавшись тут, продолжалось и заканчивалось далеко за пределами Украины. Чаще всего это было связано со сложными жизненными обстоятельствами и жестокой действительностью. Оставив самое дорогое — друзей, бесценные просторы родины, наполненные звуками, красками и воздухом родной земли, они вынуждены были странствовать по свету. И боль разлуки заставляла их талант проявляться ещё ярче.

Каждый мировой регион — особенный и прекрасный — и вклад каждого народа в копилку мировой культуры — неповторим. И наши соотечественники стремятся наполнить его наивысшим смыслом, добавив оттенки в многоцветную мозаику духовной жизни человечества.

Владимир Казаневский. Из карикатур, представленных на международном конкурсе «Диалог культуры»

!? Как лично вы понимаете словосочетание «диалог культуры»?

!? Каков вклад зарубежных мастеров в культурное наследие Украины? Отыщите «следы» зарубежных мастеров в своём родном городе, районе (памятники культуры, материальные объекты).

Навчальне видання

МИРОПОЛЬСЬКА Наталія Євгенівна
МАСОЛ Людмила Михайлівна
ГАЙДАМАКА Олена Василівна

ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА

Підручник для 11 класу
загальноосвітніх навчальних закладів
з російською мовою навчання

(Російською мовою)

Рівень стандарту

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

ВИДАНО ЗА РАХУНОК ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ. ПРОДАЖ ЗАБОРОНЕНО

В оформленні підручника використані репродукції робіт
О. Архипенка, Л. Бакста, С. Боттічеллі, Ху Вея, Л. да Вінчі, Е. Дега, А. Ван-Дейка,
Д. Жилинського, Г. Клімта, В. Куша, В. де Клерна,
І. Репіна, В. Сильянова, Харунобу,
фотографії П. Молодчика, В. Соловйова,
а також фрагменти рекламних постерів, афіш і арт-презентацій

Редактор *І. Красуцька*
Переклад *І. Трудолобова*
Художнє оформлення *А. Віксенко*
Технічний редактор *Л. Аленіна*
Коректор *С. Войтенко*

Формат 70×100¹/₁₆. Умов. друк. арк. 14,3.
Обл.-вид. арк. 15,00. Наклад 26 100 прим.
Зам. 12-07-0902.

Видавничий дім «Освіта»

Свідоцтво «Про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців,
вигоновників і розповсюджувачів видавничої продукції»
Серія ДК № 4073 від 26. 05. 2011 р.

Адреса видавництва: 04053, Київ, вул. Обсерваторна, 25
Тел.: (044) 383-35-22
www.osvita-dim.com.ua

Віддруковано з готових діапозитивів
ТОВ «ПЕТ»
Св. ДК № 3179 від 08.05.2008 р.
61024, м. Харків, вул. Ольмінського, 17