

Людмила МАСОЛ

ИСКУССТВО

(ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КУРС)

5

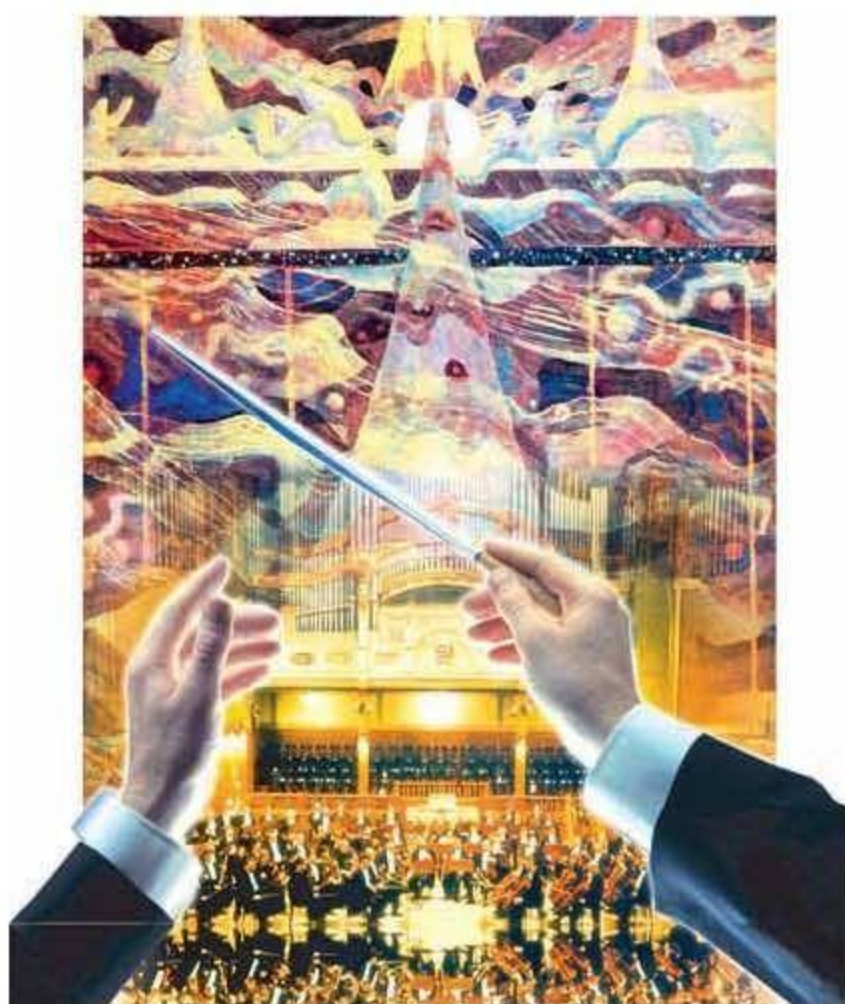

Людмила МАСОЛ

ИСКУССТВО

(ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КУРС)

**Учебник для учеников 5 класса
общеобразовательных школ**

***Рекомендованный Министерством образования
и науки, молодёжи и спорта Украины***

**Киев
Видавництво «Світоч»
2013**

УДК 7(075.3)
ББК 85я721
М31

*Рекомендовано Министерством образования и науки,
молодёжи и спорта Украины
(приказ Министерства образования и науки,
молодёжи и спорта Украины от 04. 01. 2013 г. № 10)*

ИЗДАНО ЗА СЧЁТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ. ПРОДАЖА ЗАПРЕЩЕНА

Экспертизу проводил Институт искусствоведения,
фольклористики и этнологии им. М. Ф. Рильского НАН Украины
Рецензент — *Галина Скляренко, кандидат искусствоведения*

Экспертизу проводил Институт проблем воспитания НАПН Украины
Рецензент — *Наталия Миропольская, доктор педагогических наук*

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Познаём искусство

Поём песню

Слушаем музыку

Создаём композицию

Работаем вместе

Смотрим фильм

Масол Л. М.

М31 Искусство (интегрированный курс) : учебник для 5 класса обще-
образовательных учебных заведений с обучением на русском языке /
Л. М. Масол. — К. : Видавництво «Світоч», 2013. — 224 с. : илл.

ISBN 978-966-97266-4-3.

**УДК 7(075.3)
ББК 85я721**

ISBN 978-966-97266-3-6 (укр.)
ISBN 978-966-97266-4-3 (рус.)

© Л. М. Масол, 2013
© Видавництво «Світоч», 2013

ДЕРЖАВНИЙ ГІМН УКРАЇНИ

Музика Михайла Вербицького
Слова Павла Чубинського

Урочисто

Ще не вмер - ла Ук - ра - ї - ни і сла - ва, і во - ля,

Ще нам, брат - тя мо - ло - ді - ї, у - сміх - неть - ся до - ля.

Зги - нуть на - ші во - рі - жень - ки, як ро - са на сон - ці.

За - па - ну - єм і ми, брат - тя, у сво - їй сто - рон - ці.

Ду - шу й ті - ло ми по - ло - жим за на - шу сво - бо - ду,

І по - ка - жем, що ми, брат - тя, ко - заць - ко - го ро - ду.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: НАРОДНОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

1–2. Происхождение искусства

Как возникло	Как появилось
6 музыкальное искусство	изобразительное искусство 10
Музыкальное искусство древних	Изобразительное искусство
14 культур и цивилизаций	древних культур и цивилизаций. ... 20

3. Извечные ритмы искусства

26 Календарно-обрядовые песни	Орнаментальные мотивы 30
------------------------------------	--------------------------------

4. Украшаем быт

34 ... Песни, сопровождающие жизнь	Декоративно-прикладное искусство . 38
------------------------------------	---------------------------------------

5. Волшебные узоры

42 Народные танцы	Традиции народной живописи 46
-------------------------	-------------------------------------

6. Золотые руки мастеров

52 . Народные музыкальные инструменты	Народная игрушка 54
---------------------------------------	---------------------------

7. Удивительный мир искусства

58 Восточные мелодии	Арабески восточных орнаментов .. 60
----------------------------	-------------------------------------

8. Музыкальные и графические интонации

62 Вокальная музыка	Мелодия линии 66
---------------------------	------------------------

9. Красота — в разнообразии

70 Певческие голоса	В мире штрихов и светотени 72
---------------------------	-------------------------------------

10. Высокое искусство духовности

76 Хоровая музыка	Выразительность силуэта. 78
-------------------------	----------------------------------

11. Палитра тембров и симфония цветов

80 Тембры инструментов	Цветовая гармония 84
------------------------------	----------------------------

12–13. Контрасты и оттенки

Путеводитель	
88 по симфоническому оркестру	Колорит 92
96 Оркестровый колорит	Между контрастом и нюансом 98

14. Секреты фактуры

100 Духовой оркестр	Скульптура: пластичность и выразительность. 104
---------------------------	---

15. Удивительный мир искусства

Музыкальные путешествия	
110 на Восток	Музыка, застывшая в камне 114

16. ПАНОРАМА ИСКУССТВ: ПРОВЕРЯЕМ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ ... 118

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: СИНТЕЗ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИСКУССТВ

17. Когда все искусства вместе

120 Музыкальная и поэтическая интонация Литература и визуальные образы . 124

18. Цирк — искусство, исполненное радости

Музыка Приглашаем
128 в цирковом представлении на цирковое представление 132

19—20. В царстве Мельпомены

136 . . Музыка и драматический театр Театральная афиша сообщает 140

142 На сцене кукольного театра Искусство создания куклы 146

21. В музыкальном театре

150 На оперной сцене Здания и интерьеры театров 154

22. Краски хореографии и сценографии

158 Там, где царит движение Магия цвета и света 164

23—24. Самая младшая муза

168 Музыка в кино Художник в кино 172

174 Образы анимации Как создаётся мультфильм 176

25—27. Ансамбль: в единстве — гармония

Музыкальные и хореографические
178 ансамбли Архитектурный ансамбль 184

Музыка праздников
188 и развлечений Садово-парковое искусство 192

196 Карнавал Карнавальные костюмы и маски . . 200

28—29. Новое время создаёт красоту

Телевидение:
202 взгляд в мир Дизайн 206

210 Электронная музыка Инсталляция 212

30. Удивительный мир искусства

214 . . . Восточный музыкальный театр Кино и цирк Востока 218

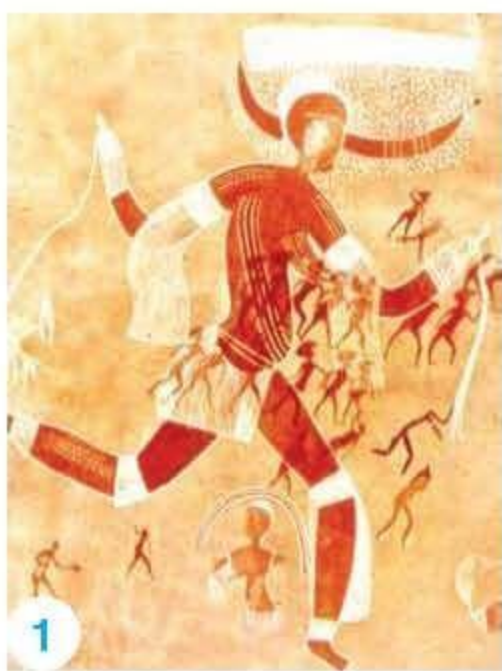
31. ПАНОРАМА ИСКУССТВ: ПРОВЕРЯЕМ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ ... 222

КАК ВОЗНИКЛО МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Как возникло искусство? Давно ли появились музыка, танец, театр? На основе археологических находок предметов и изображений выдвигались различные версии. Углубимся в далёкое прошлое и мы.

Уже в первобытном обществе люди восхищались величию окружающего мира. Замечая красоту явлений природы, определённую повторяемость льющихся отовсюду звуков, выразительность движений животных, человек постепенно осознал — во всём, что его окружает, царит своего рода слаженность — **ГАРМОНИЯ**. Так когда же первобытный человек замер на миг, поражённый этой красотой?

Магические обряды, сопровождаемые энергичными движениями и эмоциональными выкриками, исполнялись в пещерах на фоне росписей, которые служили в качестве своеобразных декораций. Из таких примитивных действий возникло действие театральное, где пение было неотделимо от танца, где применялись костюмы и грим, имитирующие животных. Итак, вначале все виды искусств были чем-то единым, т. е. *синкретичны*.

Наскальные рисунки: **1** — ритуальный танец (пустыня Сахара); **2** — танцующие женщины (Испания); **3** — танец охотников (Украина)

Внимательно рассмотрите картины первобытных художников. Попробуйте, исходя из изображений, представить, какая музыка могла звучать во время этих танцев.

На стенах пещер, найденных в некоторых странах Европы, сохранились изображения охотников, исполняющих ритуальный танец. В Китае археологи нашли керамические фигурки, изображающие танцующих копыеносцев. Танцовщики движениями имитировали поведение животного, вживались в его характер, как актёры в роль.

Велось немало дискуссий относительно того, как возникла музыка. Возможно, из эмоционально насыщенных звуков, облегчавших совместный труд и общение и сопровождавших магические обрядовые действия. Некоторые исследователи указывают на игру, как на первоисточник всех искусств, другие началом музыки считают пение птиц.

Вспомните, как изображено птичье пение в пьесе «Кукушка в лесу» композитора К. Сен-Санса и в «Песне жаворонка» Петра Чайковского.

Для любознательных

КОМПОЗИТОР-ОРНИТОЛОГ

Учёные, изучающие жизнь и поведение птиц, называются орнитологами. Среди композиторов, интересующихся пением птиц, есть уникальный человек — Оливье Мессиан, которого можно назвать «музыкальным орнитологом». Ведь он всю жизнь изучал и записывал голоса птиц. В доме французского музыканта жили птицы из разных стран, в том числе и редкие, экзотические. Чтобы как можно точнее передавать пение своих любимцев, он стал настоящим изобретателем: придумывал разные приёмы игры на фортепиано, вводил в партитуру своих произведений необычные пояснения. В них сообщалось, пение какой именно птицы звучит — жаворонка, малиновки, дрозда, куропатки, иволги; указывался даже цвет оперенья и то, из какой части света эта птица. Результатом многолетних исследований стали такие «птичьи произведения» композитора, как семь тетрадей «Каталога птиц», «Экзотические птицы» и другие.

Запись пения птиц. О. Мессиан. Пьеса «Экзотические птицы».

Сравните «музыку» природы с произведениями, в которых имитируется пение птиц.

Как же создавались первые музыкальные инструменты? Пробразом духовых инструментов можно считать морскую раковину и охотничий рог, изготовленный из природных материалов. «Музыкальный ветер» добывали из птичьих косточек, а также из бамбука и тростника, для чего в стеблях специально проделывали отверстия.

В качестве ударных инструментов сначала использовали камешки. Со временем «музыку камня» сменили «предки» барабанов — глиняные горшки, для усиления звука обтянутые шкурами. Такие инструменты до сих пор популярны среди африканских племён.

Какова же история создания струнных инструментов? Выпуская стрелу из охотничьего лука, человек слышал чудесный звук, и... зазвучала струна.

Некоторые учёные то ли в шутку, то ли всерьёз утверждают, что первые музыкальные инструменты были созданы детьми. Доля истины в этом, пожалуй, есть. Ведь исполнение музыки на инструменте — т. е. музицирование, не случайно называют игрой.

Представьте, как играли наши пращуры на первобытных музыкальных инструментах. Найдите среди изображённых инструментов ударные, духовые, струнные.

И всё же самым первым музыкальным инструментом был человеческий голос. Всеми красками переливается голос певца, как радуга, играющая на семи нотах.

РАДУЖНАЯ ПЕСНЯ

Музыка О. Янушкевич

Стихи М. Ясаковой

Рухливо, піднесено *mf*

Музыкальная партитура с украинскими текстами:

За ве - сел - ко - вим, за не - бо - кра - ем хтось на со -
 піл - ці ча - рів-но гра - є. А чи то гра - є, чи то зда -
 єть - ся, чи піс - ня ли - не із мо - го сер - ця?
 Над мо - їм кра - ем, над мо - їм міс - том піс-ня лу - на - є
 го - ло - сом чис-тим. Піс - ня злі - та - є
 у світ ши - ро - кий. Ве - сел - ка гра - є
 на се - ми но - тах. В ча - рів - ний
 //на се - ми но - тах, се - ми но - тах.

Детальные ноты с трезвонами (triplets) и другими музыкальными знаками.

1. За веселковим, за небокраєм
Хтось на сопілці чарівно грає.
А чи то грає, чи то здається,
Чи пісня лине із мого серця?

Припев:

Над моїм краєм, над моїм містом
Пісня лунає голосом чистим.
Пісня злітає у світ широкий
Веселка грає на семи нотах.

2. В чарівній пісні слова чудові,
Всі кольорові, всі веселкові.
Краплинки сонця у кожному слові.
Краплинки щастя теж кольорові.

Припев.

3. За веселковим, за небокраєм
Срібні дзвіночки хтось розсипає.
На тих дзвіночках веселка грає,
Пісня лунає над рідним краєм.

Припев.

Каков характер песни? В какой форме она написана? Что является неизменным в этой форме?

Итак, стараясь повторить звуки природы, имитировать голоса животных и птиц, человек постепенно научился из великого множества звуков отбирать наиболее гармонично связанные между собой — высокие и низкие, долгие и короткие, громкие и тихие. Чтобы передать гармонию и красоту звуков, люди создали специальные инструменты. Так возникла музыка.

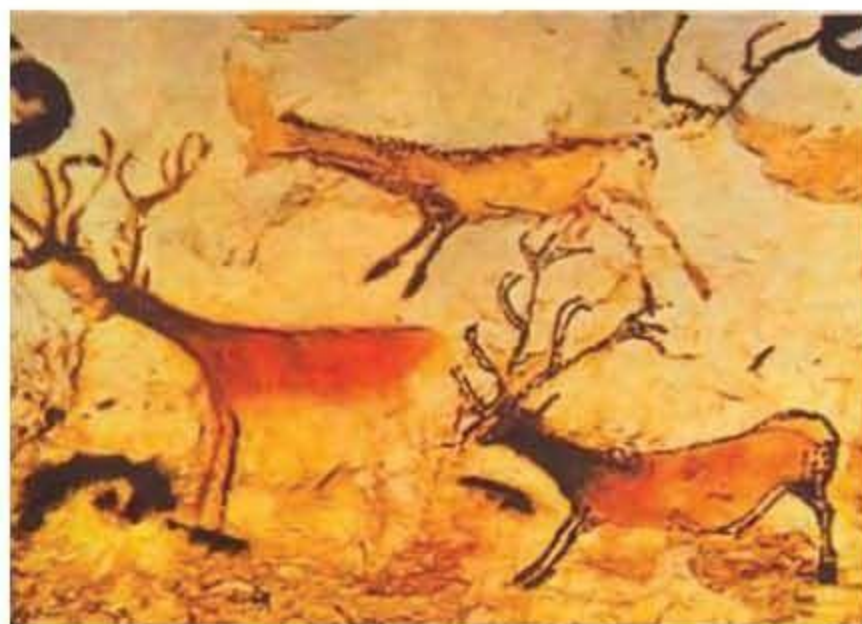
СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

1. Расскажите, как возникло искусство. Предложите собственную версию возникновения музыки и танца.
2. Из каких источников можно узнать о возникновении музыки?
3. Назовите материалы, из которых первобытный человек создавал музыкальные инструменты. Пофантазируйте и предложите свои материалы, из которых можно извлекать звуки («музыкальные ветер» или какие-либо другие).
4. В каких музыкальных произведениях присутствует подражание пению птиц? Попробуйте симитировать голоса птиц, звон капли, плеск речной или морской волны, используя при этом либо голос, либо какой-то инструмент.
5. Что такое гармония? Поинтересуйтесь, какие толкования слова «гармония» существуют в искусстве. Занесите эти определения в рабочую тетрадь, и пусть это станет началом вашего словаря.
6. Во время прогулки прислушивайтесь к окружающим звукам, попытайтесь почувствовать музыку природы.

КАК ПОЯВИЛОСЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Почитатели искусства привыкли любоваться шедеврами изобразительного искусства в музеях и галереях. В наши дни с произведениями изобразительного искусства можно ознакомиться, рассматривая альбомы или заходя на специальные сайты в Интернете. А вот для того, чтобы увидеть мир глазами древнего мастера, придётся совершить виртуальную экскурсию в пещеры — «художественные галереи» первобытных времён. Ведь именно в них тысячами хранились первые известные образцы художественного творчества человека, изображения людей и животных. Источником фантазии первобытного человека были природные «макеты», то есть охотничья добыча, цветные отпечатки ладони, «макароны» (переплетения параллельных линий, которые наносили пальцами на стену) рисунки животных и т. д. Позднее первобытные художники начали рисовать масштабные сцены быта, а именно — охоты.

Наскальные изображения, созданные первобытным человеком

Для любознательных

Самые первые изображения на стенах и потолках пещер были цветными, объёмными и довольно реалистичными. Внимательно наблюдая за поведением того или иного животного, человек не только запоминал его внешний вид, но и будто вживался в него, перевоплощался. В рисунках передавались характерные позы и движения животных. Сформировался ритуал поклонения животным. И на скале появлялись их изображения — выразительные, будто настоящие!

Важную страницу истории первобытной живописи составляют картины в испанской пещере Альтамира. Изображения коня, двух кабанов, нескольких коз, стада бизонов поражают своей реалистичностью и выразительностью — учёные долго отказывались признавать их творениями мастера каменного века.

Посмотрите, как выразительно изображены животные. Обратите внимание, как точно и лаконично переданы их движения и позы! Что вас поражает в этих древних картинах?

Чем же рисовали первобытные художники? Сначала углём или остроконечным камнем выводили контур фигуры животного, потом разрисовывали различными красками. Краски получали из природных красителей, например, из охры (цветной глины) и сажи. В крышечках, сделанных из панцирей черепах, их смешивали с жиром, рыбьим клеем, яичным белком, соком растений.

Виртуальная экскурсия

КАМЕННАЯ МОГИЛА

На Украине древние изображения нашли в так называемой «Каменной Могила» близ Мелитополя. В гротах и навесах скрыты сцены с изображением фигур людей и животных, геометрические композиции, раскрашенные красной охрой. Наиболее известные — четыре быка, составившие оборонный круг, а так же группа из трёх оленей, идущих один за другим. Большинство изображённых животных «ранены» копьями и стрелами охотников.

Посетите Национальный историко-археологический заповедник «Каменная Могила»: www.stonegrave.org

Первобытные скульпторы создавали изображения на выпуклой каменной поверхности, которая формой напоминала животных. Так возник *рельеф*. Больше всего в те времена почитали женщину-мать, хранительницу домашнего очага, поэтому женские фигурки разного размера часто находят на месте давних поселений. Например, огромные так называемые «каменные бабы» в Северном Причерноморье. В отличие от фигурок животных, женские изображения зачастую непропорциональны, лишены черт лица. То есть себя человек не представлял ещё

так подробно, как животных. Фигурки животных и людей лепили из глины, вырезали из кости или дерева. Здесь в зачатке можно увидеть искусство мелкой пластики.

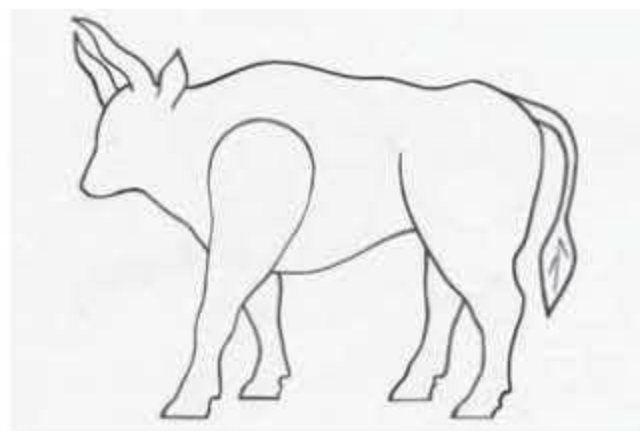
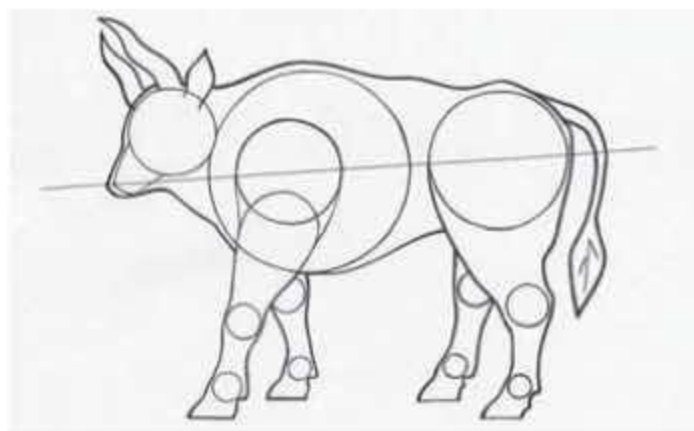
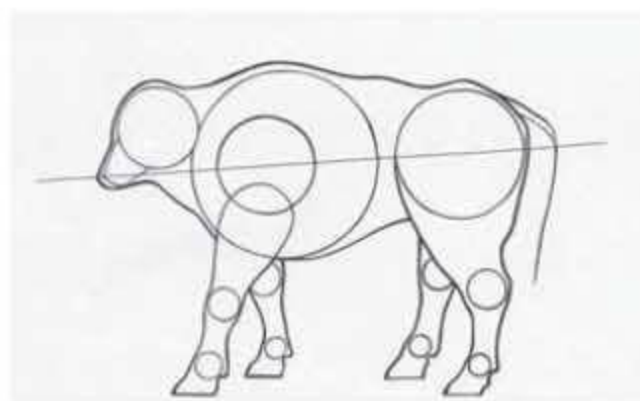
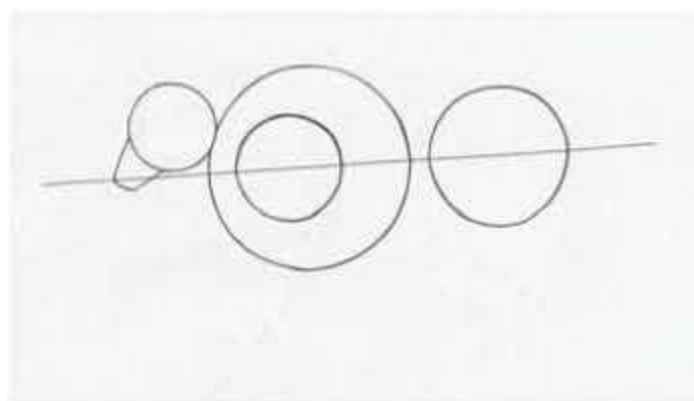

Охарактеризуйте женский образ, созданный воображением первобытного скульптора.

Итак, в первобытные времена начался длительный процесс формирования изобразительного искусства: *графики* (линейные рисунки и силуэты), *живописи* (изображения, выполненные в цвете), *скульптуры* (объёмные фигуры). Благодаря наблюдательности человек уже создавал *художественные образы*, старался передать в них своё отношение к миру, но пока ещё не осознавал эту деятельность как художественное творчество.

Нарисуйте цветными карандашами животное, которое замерло на миг, тревожно прислушиваясь к шороху листвы.

Практические советы

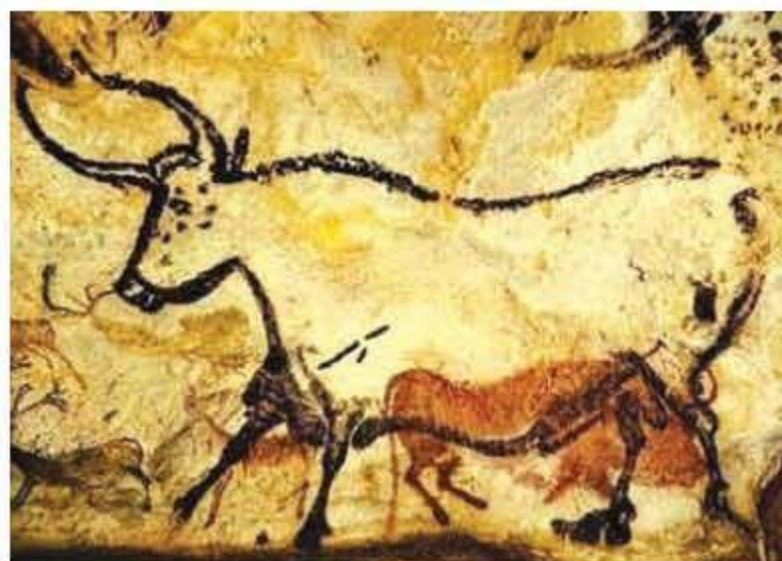
- Формат листа бумаги выбирайте соответственно своему художественному замыслу.
- Вспомогательными линиями обозначьте форму контур животного. Разместите животное в центре композиции.
- Постройте фигуру животного, обведите её контуром.
- Создайте объём, стараясь отобразить мягкость шерсти.
- Нарисуйте фон, похожий на поверхность скалы.

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

Художественный образ — способ отображения действительности в искусстве.

1. Из каких источников можно почерпнуть сведения о зарождении изобразительного искусства?
2. Какие сюжеты преобладают в древних наскальных рисунках? Почему именно такие?
3. Какие художественные материалы использовали первобытные художники?
4. Расскажите, как возникло искусство скульптуры, в частности рельеф.
5. Кого чаще всего изображали первобытные мастера при помощи мелких фигурок?
6. Рассмотрите образец пещерной живописи. Как вы представляете работу доисторического художника?

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ДРЕВНИХ КУЛЬТУР И ЦИВИЛИЗАЦИЙ

По сравнению с первобытнообщинным строем, музыкальное искусство стародавних эпох и цивилизаций достигло куда более высокого уровня развития. Египетские фрески, рисунки на греческих вазах, летописи и археологические находки на территории Украины донесли до нас из далёких эпох определённую информацию о музыкантах и музыкальных инструментах. Что именно они играли или пели, остаётся загадкой, ведь сама музыка не сохранилась. Тем не менее, можно представить, как звучали изображённые инструменты. Для этого необходимо совершить музыкальное путешествие сквозь тысячелетия.

Сначала отправимся на север Африки, в Древний Египет, где существовала цивилизация, которая расцвела в долине Нила, посреди раскалённой пустыни.

Египтяне подарили человечеству арфу. Хотя подобный щипковый инструмент встречается у многих древних народов. Изображённые на фресках египетские музыканты стоя играют на больших арфах и на маленьких, держа их в руках.

Какие инструменты изображены на египетских фресках? К какой группе они принадлежат? Сравните их с современными.

Древнеегипетская арфа

КРАСАВИЦА АРФА

Современная арфа — это большая, красиво украшенная деревянная рама треугольной формы, в середине которой натянуты струны разной длины. Для удобства исполнителей все струны нот «до» окрашены в красный цвет, а нот «фа» — в синий. На деревянной основе размещено 7 педалей — именно столько, сколько ступеней в музыкальной гамме. Арфа — это и сольный, и ансамблевый, и оркестровый инструмент. Благодаря необычному колориту звучания арфы композиторы используют переливы её струн в операх и балетах, в симфонических произведениях для характеристики сказочных и фантастических персонажей.

Камиль Сен-Санс. «Аквариум» (для 4-х арф и хора).

Охарактеризуйте тембр звучания арфы.

Следующая эпоха нашего воображаемого путешествия — Древняя Греция.

Из греческих мифов можно узнать о происхождении некоторых музыкальных инструментов, о музыкантах и их игре. Греки изображали богов и богинь в человеческом облике, одновременно наделяя их сверхъестественными качествами. Так и в мифах, где упоминается музыка, реальные явления переплетаются с фантастическими.

Символом красоты и вдохновения, покровителем искусств был Аполлон, которого часто изображали держащим в руках лиру или кифару. Аполлона сопровождали девять Муз — покровительниц наук и искусств. Например, Терпсихора — покровительница танца, Мельпомена — муза театра, Каллиопа — муза поэзии.

Каллиопа в переводе с греческого означает «прекрасноголосая». Её сын, мифический Орфей, прославился как непревзойдённый музыкант. Его волшебное пение под аккомпанемент кифары смиряло диких зверей и покоряло обитателей подземного царства. При помощи своей музыки Орфей мог раздвигать скалы и менять русло рек.

Аполлон,
играющий на кифаре

Ли́ра и кифа́ра — струнные щипковые инструменты, которые можно считать предшественницами («прабабушками») современной арфы. Игрой на лире греки сопровождали исполнение поэтических произведений (отсюда происходит слово «лирика»). Изображение лиры в наше время стало символом искусства. Кифара применялась как сольный инструмент и для аккомпанемента во время пения. Фигурный корпус этих струнных инструментов изготавливали, как правило, из дерева, к нему крепились семь или больше струн. Первую лиру, согласно мифу, создал из панциря черепахи маленький Гермес, будущий покровитель пастухов.

В одном из мифов рассказывается о возникновении духового инструмента. Бог лесов и рощ Пан однажды повстречал прекрасную нимфу Сирингу и влюбился в неё с первого взгляда. Но Пан, голову которого украшали рожки, а вместо ног были копыта, испугал Сирингу. И она, убегая, превратилась в тростник. Опечаленный Пан сделал из него свирель — *сирингу*. И отныне с ней не разлучался. Этот музыкальный инструмент — набор скреплённых трубочек разной длины — называли *флейтой Пана*. Такой инструмент встречается у многих народов. На Украине его называют кувиклой или кугликой.

Марцелло Провенцале. Орфей и звери

Кифара

Флейта Пана

Клод Дебюсси. «Флейта Пана».

Мирослав Скорик. «Мелодия» (в исполнении на флейте).

Поразмышляйте, какие средства музыкальной выразительности использовал композитор для создания образа Пана.

Подберите эпитеты, соответствующие характеру мелодии М. Скорика: *нежная, тревожная, протяжная, жалобная, печальная, взволнованная, решительная, весёлая, грозная, хмурая, утончённая, спокойная, возбуждённая, беспокойная.*

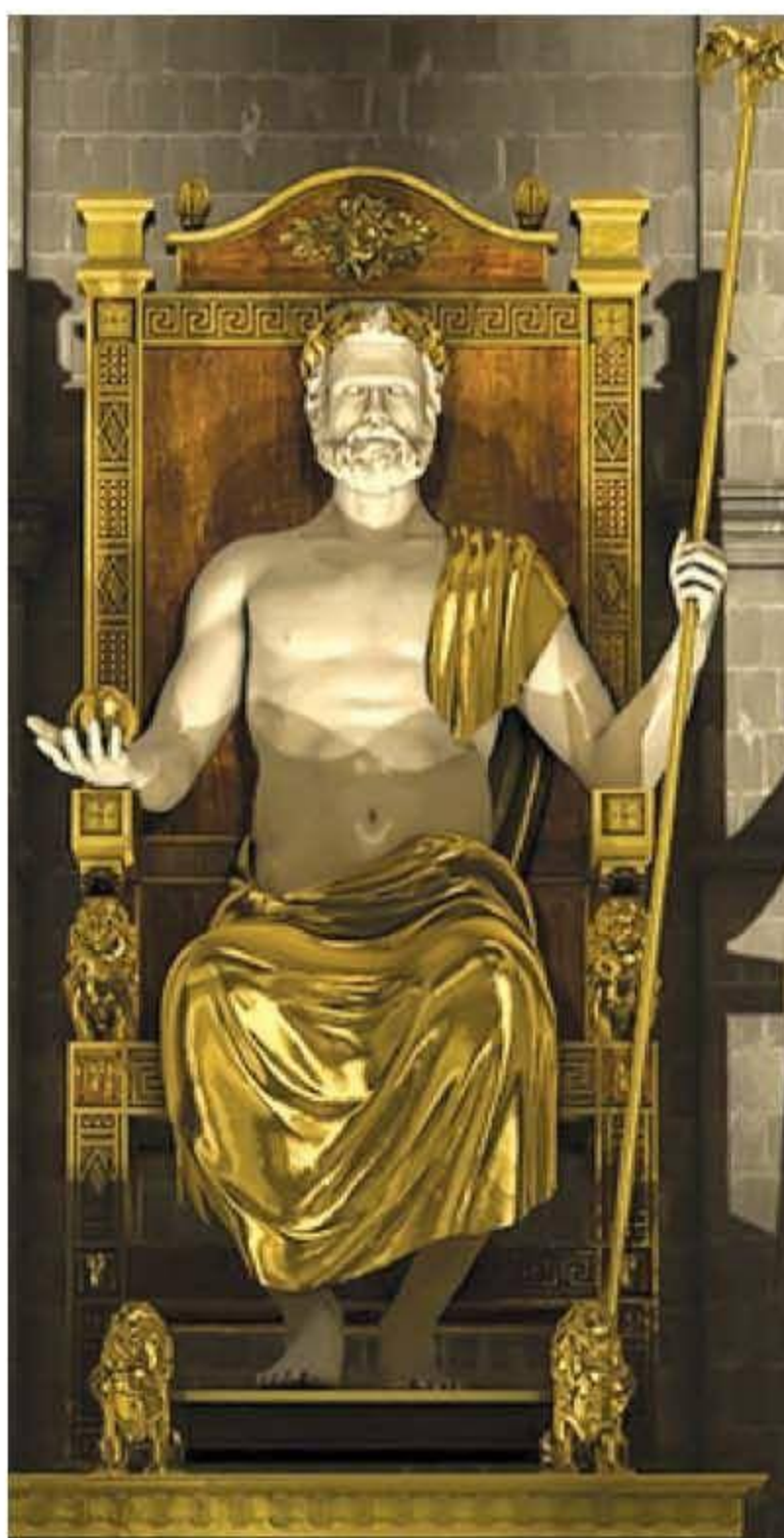
Для любознательных

НА ВЕРШИНЕ ОЛИМПА

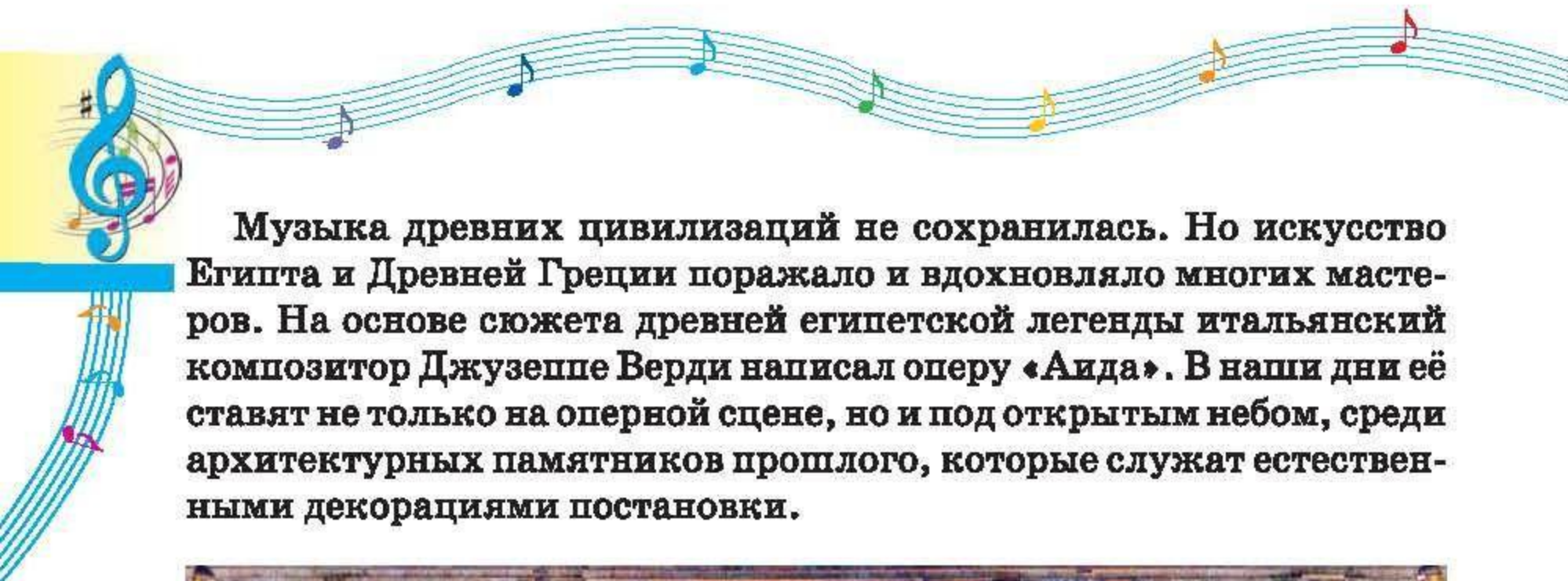
Для древних греков идеалом был человек, совершенный физически и духовно. Приведём пример. Самого могучего мифического героя Геракла, сына бога Зевса-громовержца, воспитал земной отец, царь Амфитрион. Он считал, что Геракл должен вырасти всесторонне развитым, поэтому учил его не только чтению и письму, борьбе и бегу, но также и всем искусствам.

Геракл прославился многими подвигами, а ещё тем, что основал Олимпийские игры. Гераклом был создан стадион возле горы Олимп, на которой, согласно представлениям древних греков, обитали боги. Каждые четыре года, в течение столетий проводились Олимпийские игры. Лучшие атлеты соревновались в беге, борьбе, метании диска и копья. Победителя награждали венком из веток оливкового дерева, вручали медали.

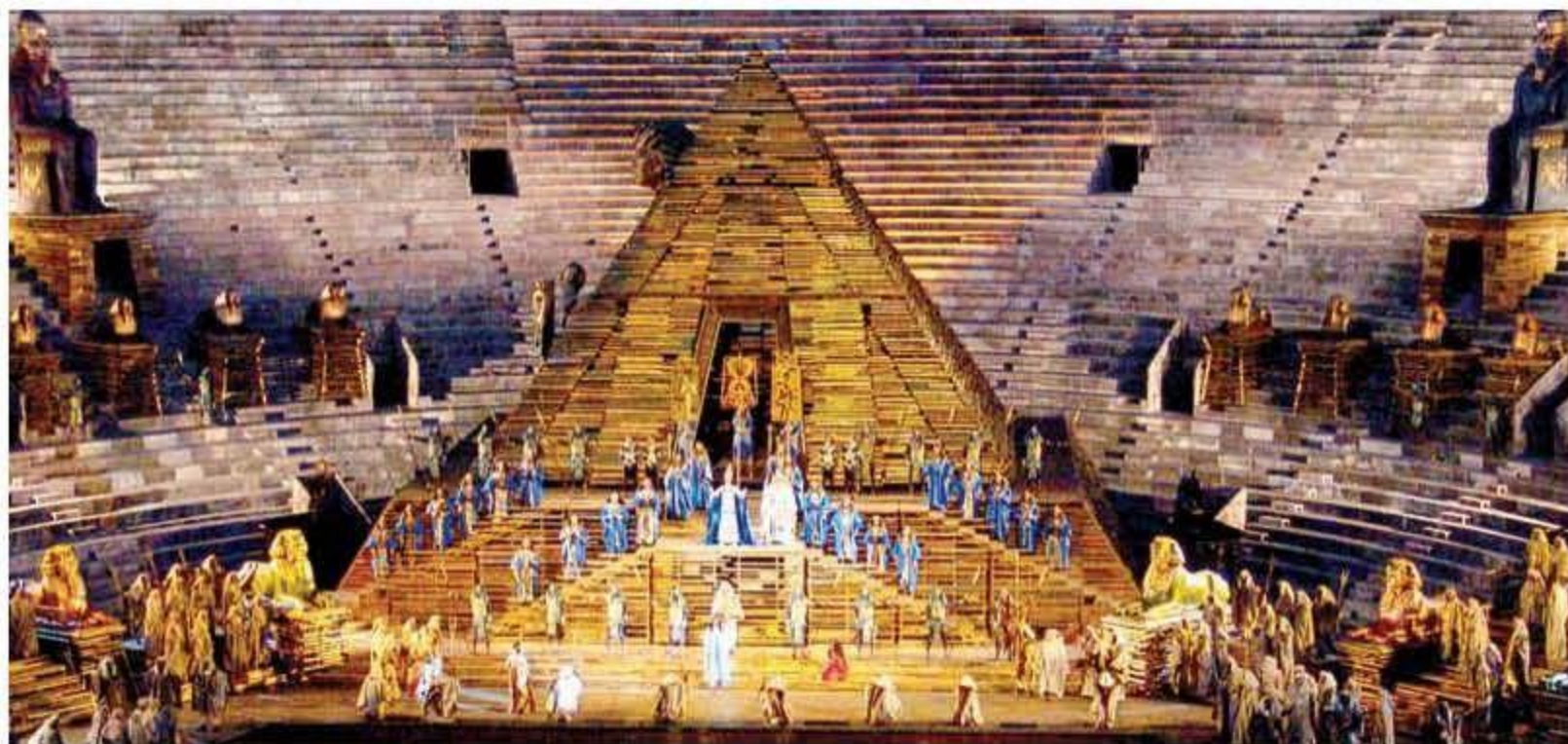
Для храма в Олимпии прославленному скульптору Фидию поручили изваять статую Зевса, покровителя Олимпийских игр. Бог величаво восседал на золотом троне, в одной руке держал жезл властелина, на другой — статуэтку Ники. Позднее этой статуэткой начали награждать победителей различных творческих соревнований — Пифийских игр.

Статуя Зевса в Олимпии
(современная реконструкция)

Музыка древних цивилизаций не сохранилась. Но искусство Египта и Древней Греции поражало и вдохновляло многих мастеров. На основе сюжета древней египетской легенды итальянский композитор Джузеппе Верди написал оперу «Аида». В наши дни её ставят не только на оперной сцене, но и под открытым небом, среди архитектурных памятников прошлого, которые служат естественными декорациями постановки.

Постановка оперы «Аида» в древнеримском амфитеатре «Арена ди Верона»

В давние времена среди славян, в частности украинцев и русских, был чрезвычайно популярен *пастуший рог*, который вытачивали из рогов животных (козлов, быков, буйволов, туров). Такую трубку в форме конуса позднее начали мастерить из металла и использовать как сигнальный и ритуальный инструмент. Во время военных походов звук рога предупреждал о приближении противника.

Родиной этого инструмента считается Швейцария. В прошлом пастухи звуком рога сзывали стада в горных альпийских лесах. Поэтому инструмент и получил название *альпийский рог*. Он относится к группе медных духовых инструментов. И в наше время напевный голос альпийского рожка, отличающийся своеобразным, бархатным тембром, можно услышать в симфоническом оркестре.

Существовали древние инструменты славянского происхождения, которые потом вышли из употребления, например, деревянный *гудок* (или смык) с тремя струнами и смычком в форме месяца. Играли на нём сидя, держа инструмент вертикально на коленях. Этот инструмент, возможно, один из «предков» семьи струнных инструментов: скрипки, виолончели, контрабаса.

Альпийский рог

Гудок

Древняя сопилка, в свою очередь, пережила все вышеупомянутые инструменты. Она и поныне завораживает своим «пением».

КАНОН

Музыка Н. Леонтовича

Исполните канон без слов (каждый из 3-х голосов — отдельной гласной). Точно интонируйте вступление голосов.

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

КАНО́Н (с греч. правило, норма)

Полифоническое музыкальное произведение, в котором все голоса, вступая по очереди, исполняют одну и ту же мелодию.

Традиция художественного изображения, следование определённым правилам.

1. К какой группе инструментов принадлежат арфа и флейта Пана?
2. Какой музыкальный инструмент является символом искусства? Поинтересуйтесь, на гербе какой страны изображена арфа.
3. Самостоятельно отыщите сведения о музыкальных произведениях, посвящённых культуре Древней Греции. Прослушайте то, которое наиболее заинтересовало своей тематикой.
5. Подготовьте и проведите школьные Пифийские игры. Если пожелаете, подготовьте пифийские медали с изображением лиры (из фольги).

Творческий проект. Осуществите проект «Мифы Эллады о музыке».

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ДРЕВНИХ КУЛЬТУР И ЦИВИЛИЗАЦИЙ

В культурах и цивилизациях древнего мира процветали также различные виды изобразительного искусства. Чтобы узнать о них, продолжим наше путешествие в уже знакомые Египет и Грецию.

Излюбленным видом искусства в Египте была архитектура. Три грандиозные египетские пирамиды считаются Чудом света. Самая большая пирамида фараона Хеопса достигает в высоту около 150 метров. Рядом возлежит огромный Сфинкс — вечный страж пирамид. Высеченный из скалы, он символизирует мудрость человека и силу льва.

Египетские зодчие сооружали величественные храмы, посвящённые богам, и дворцы фараонов. Если пирамиду сравнивали с горой, то храм — с дремучим лесом, в котором легко заблудиться. Потолки храмов поддерживало огромное количество колонн, стены были украшены рельефами и фресками. Среди растений главным был цветок лотоса. Такое объединение разных видов искусства — архитектуры, скульптуры и живописи, именуют *синтезом искусств*.

Пристрастие египтян к грандиозности ощущается в величественных статуях фараонов. Фигуры людей изображались согласно канонам: в спокойных, величавых позах.

В галерее скульптурных шедевров египетских мастеров — портрет Нефертити в высоком головном уборе. Скульптор передал утончённость черт лица, величавость и изысканность египетской царицы, образ которой стал эталоном женской красоты.

Портрет Нефертити

Пирамида Хеопса, Сфинкс

Храм в Луксоре

Кариатиды храма Эрехтейон

Пергамский алтарь (фрагмент рельефа)

Определите, египетская скульптура была статичной или динамичной? Что вас поразило в скульптурном портрете Нефертити?

А теперь ознакомимся с искусством античной Греции — самой выдающейся цивилизацией древнего мира. Греки во всём искали красоту и гармонию, поэтому достигли совершенства в архитектуре, скульптуре, декоративном искусстве и прочем.

Во славу богов греки возводили величественные храмы в центре городов-полисов, служившие местом собраний всех горожан. Архитектурные сооружения украшались колоннами, статуями, многофигурными рельефами.

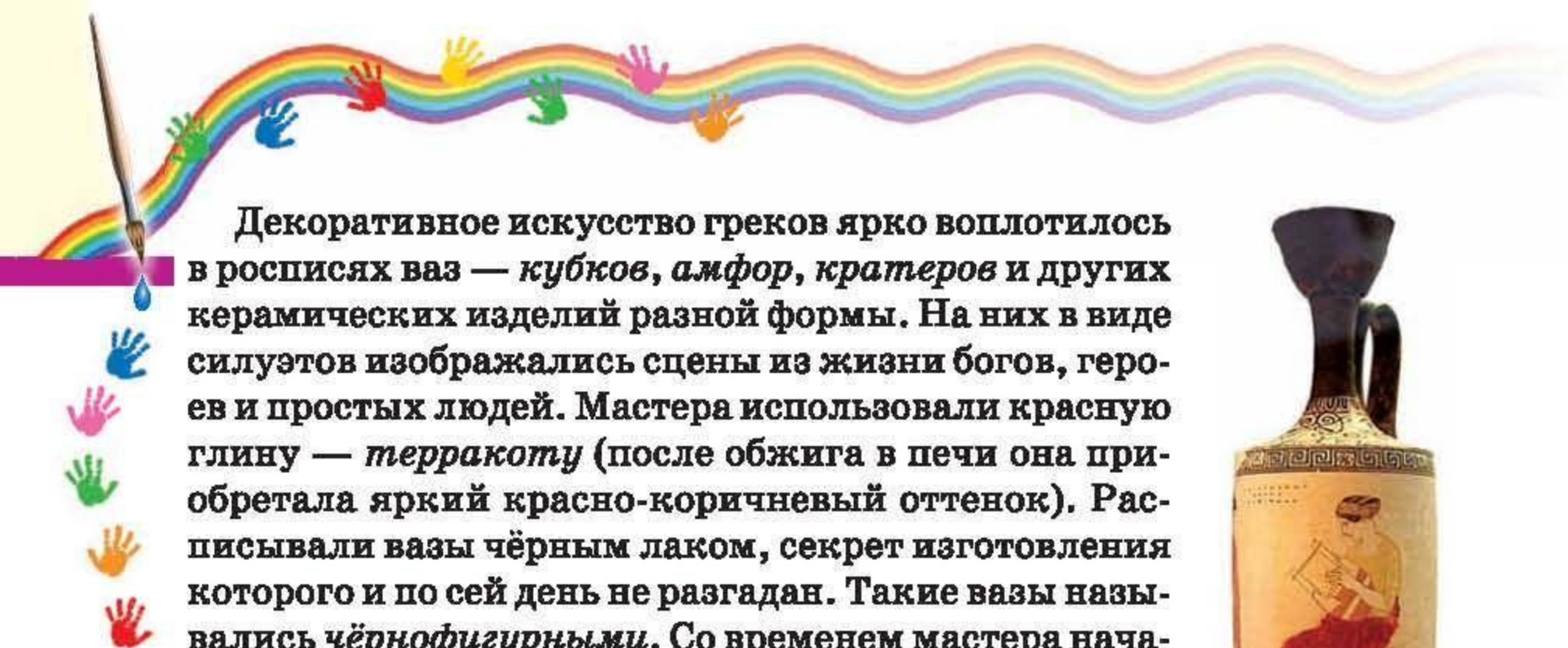
Городские площади украшались статуями из дерева, бронзы, мрамора. Создавая свои статуи с натуры, античные скульпторы поражали умением детально передавать внешность, пропорции фигуры, движения портретируемого. Во всемирно известных скульптурных образах, юных прекрасных девах или стройных мускулистых атлетах, победителях Олимпийских игр, древнегреческие мастера воплощали идеал красоты человека.

Лисипп.
Геракл, борющийся
с Немейским львом

Рассмотрите изображения на иллюстрациях. К каким видам скульптуры они принадлежат? Какими средствами скульпторы достигали идеала красоты?

Декоративное искусство греков ярко воплотилось в росписях ваз — *кубков, амфор, кратеров* и других керамических изделий разной формы. На них в виде силуэтов изображались сцены из жизни богов, героев и простых людей. Мастера использовали красную глину — *терракоту* (после обжига в печи она приобретала яркий красно-коричневый оттенок). Расписывали вазы чёрным лаком, секрет изготовления которого и по сей день не разгадан. Такие вазы назывались *чёрнофигурными*. Со временем мастера начали заполнять фон, оставляя красные изображения. Такие вазы получили название *краснофигурные*.

На крымском побережье Чёрного моря, а также на юге Украины, в гирлах Днепра и Буга, греческие купцы-мореплаватели основали античные города-государства Херсонес (современный Севастополь), Пантикапей (ныне Керчь), Ольвию. Они унаследовали художественные традиции Великой Эллады.

Игра на лире
(изображение на вазе)

Античный театр
в Херсонесе

Голова богини Деметры
(роспись склепа в Пантикапее)

Виртуальная экскурсия

ОЛЬВИЯ

Территория, на которой размещался один из самых больших греческих полисов — Ольвия, охватывает остатки древнегреческого поселения на о. Березань. Здесь можно увидеть руины крепостных стен, жилых кварталов, римской цитадели, погребальных склепов и прочее.

Посетите Национальный историко-археологический заповедник «Ольвия»: www.olvia.tender.ukr.ua

Памятник Трипольской культуры

Впрочем, ещё задолго до античных времён на территории современной Украины существовала уникальная *Трипольская культура*. Трипольцы, эти предки славян, создали земледельческую цивилизацию, построили большие города.

И что же такого необычного в этих «трипольцах»? Высокого уровня у них достигло *гончарство*. Трипольская керамика (в частности посуда) мастерством изготовления и богатством росписи

выделялась среди изделий других народов того времени.

Сохранилось множество глиняных статуэток домашних животных, а также Богини-Матери — символа плодородия.

Найдены и оригинальные глиняные «бинокли». Как считают учёные, их использовали для того, чтобы во время обрядов орошать землю, имитируя дождь.

Трипольской росписи свойственны оригинальные узоры со сложной символикой, в которой реальное соединялось с мифологическим: солярными знаками (знаками солнца), спиралью времени, символизирующей непрерывность смен дня и ночи и времён года. Упомянутые образы при помощи символических цветовых контрастов белого, чёрного и красного отражали гармоничную картину мира наших предков.

Изделия трипольских гончаров

Пофантазируйте и попытайтесь объяснить происхождение трипольских «биноклей» и символических изображений на керамике.

Традиции трипольских гончаров оставили глубокий след в культуре славян. Некоторые трипольские символы сохранились в узорах украинских вышивок и писанок.

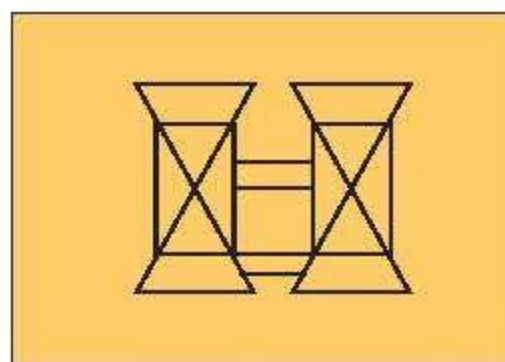
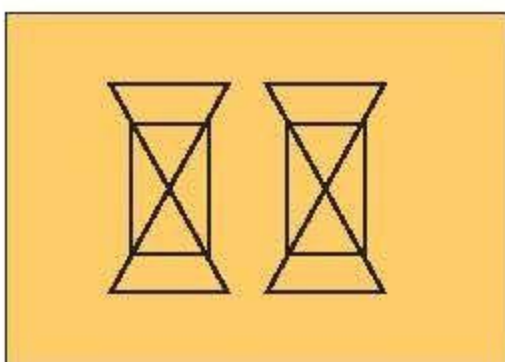
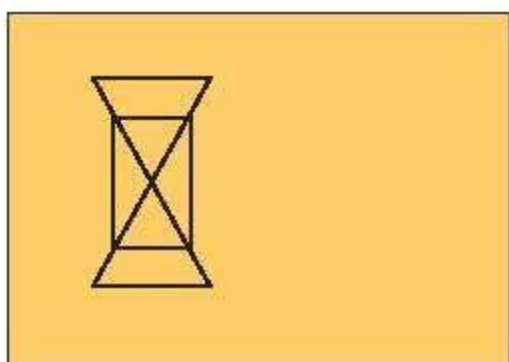
Искусство древних культур и цивилизаций оказало огромное влияние на дальнейшее развитие художественного творчества. Прекрасные творения античных зодчих и скульпторов считаются **классическими**, то есть образцовыми, они служили образцами для мастеров последующих эпох.

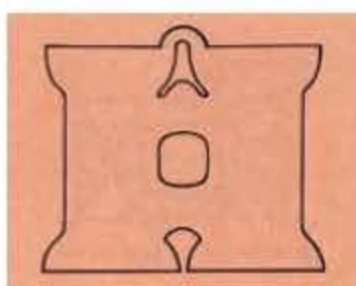
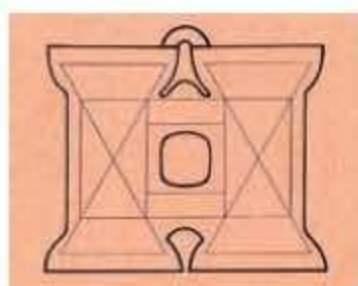
Леонид Нагирняк. Тарелка «Трипольские мотивы»

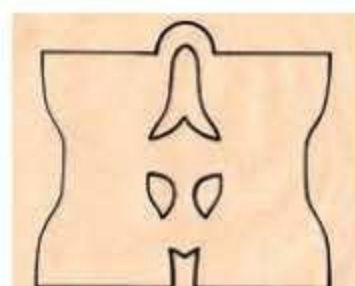
Нарисуйте биноклевидную посуду времён Трипольской культуры. Украсьте её одним из предложенных вариантов орнамента: **1** — растительным; **2** — зооморфным (изображения животных).

Вариант 1

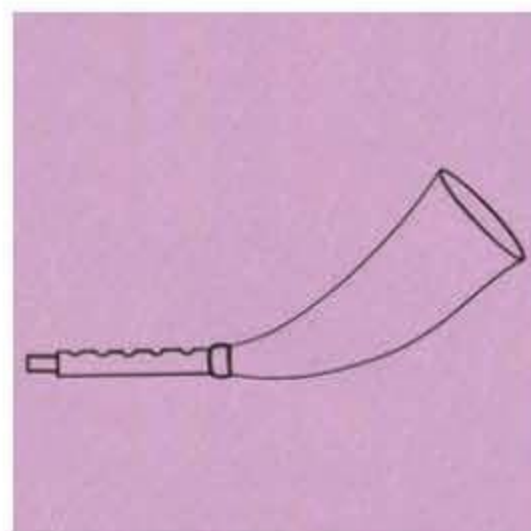
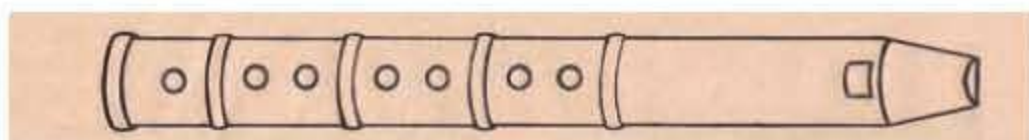

Вариант 2

Нарисуйте старинные музыкальные инструменты — дудочку и рог. Украсьте их орнаментами.

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

Симво́лика — совокупность символов, которые используются теми или иными группами людей, организациями, государствами.

Кера́мика — изделия из обожжённой глины.

СТИЛИЗА́ЦИЯ

Воспроизведение характерных черт музыки какого-либо народа, эпохи, автора при помощи условности музыкальной интонации

Сознательное подражание внешности и манере поведения определённого персонажа

Упрощённое условное изображение предметов в изобразительном искусстве

1. Расскажите об особенностях архитектурных памятников Египта.
2. Какие каноны в изображении человека возникли в искусстве Египта?
3. Перечислите виды искусства, существовавшие в Древней Греции.
4. В чём заключается оригинальность Трипольской керамики? Расскажите об её особенностях, опираясь на иллюстрации учебника.
5. Совершите виртуальную экскурсию в музеи Трипольской культуры на Киевщине (например, «Древняя Аратта — Украина»:
http://arratta-ukraine.com/sacred_ua.php?id=41
http://aratta-ukraine.com/sacred_ua.php?id=41.

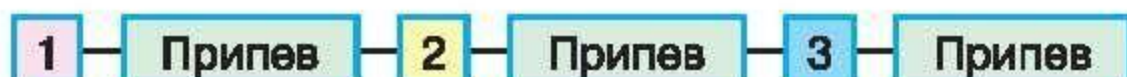
Творческий проект. Осуществите коллективный проект на тему «Античное искусство Причерноморья». Предлагаемые индивидуальные темы: «Ольвия», «На руинах Херсонеса»; «Пантикапей — столица Боспорского царства».

КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВЫЕ ПЕСНИ

В природе присутствует ритм, определяющий жизнь человека и воздействующий на его чувства. Ритмично сменяются день и ночь, времена года — весна, лето, осень, зима. Ритмично стучат колёса поезда, отмеряют время стрелки часов. Ритма придерживаются и в искусстве: в танце, песнях, стихах, в оформлении одежды и жилья.

Люди издавна обожествляли силы природы, верили в то, что магическими действиями можно добиться богатого урожая. Народные празднества и обряды, связанные и трудовыми процессами и семейным бытом, приурочивали к определённым месяцам календаря. Пели песни, сопровождая ими обрядовые действия, связанные с поклонением силам природы, земле и солнцу. Эти песни получили название *календарно-обрядовых*, ими подчёркивали ритм смены времён года. Ритм также закладывался в куплетную форму песен, где в припеве повторялись и мелодия, и слова, а в запеве — только мелодия.

Какие песни «куплетной» формы вы помните из начальной школы? Пропойте.

Иван Гончар. Веснянка

Постепенно календарно-обрядовые песни начали утрачивать связь с давними обрядами, подчиняясь христианским праздникам. Как правило, они условно объединяются в циклы: *весенний, летний, осенний, зимний*.

Весной взрослые и дети, собираясь на лужайках, пели *веснянки*, водили игры-хороводы. Летом, во время Зелёных праздников, исполнялись *русальные* песни, а на празднование Ивана Купала — *купальские*. С давних времён до нас дошёл этот прекрасный летний праздник. После завершения жатвы люди пели *жатвенные* песни.

К зимнему циклу календарных песен относятся чрезвычайно популярные в народе *колядки* и *щедрики*. Они приурочивались к главным праздникам: колядки — к Рождеству, а щедрики — к Новому году. Раньше рождественские праздники нельзя было представить без *вертепа* — украинского народного кукольного театра. Зимний цикл завершался проводами зимы — праздником Масленицы.

Ольга Ларионова. Масленица

Образцом отражения народных обрядов в украинской музыке стала хоровая опера Игоря Шамо «Ятранские игры». Театрализованное действо разделяется на отдельные номера с программными заголовками. Все обрядовые песни — веснянки, русальские, купальские, жатвенные — исполняются *a capella*, то есть без инструментального сопровождения. Опера открывается «Запевом» — яркой картиной народного действа. Радостные мотивы этой вступительной части проходят сквозь всё произведение. В нём используются разнообразные приёмы хорового пения — шёпот, говор, выкрики, а также притоптывание ногами. В песне «Тырлич-тырлич» рассказывается о волшебной траве, которую собирают в ночь на Ивана Купала. Этот древний народный праздник объединяет хороводы, игры, пантомиму, шутки.

Ирина Сардак.
Поющий веснянки

Игорь Шамо. «Ятранские игры» (Запев №11 «Тырлич, тырлич»).

Какие художественные средства и хоровые приёмы использует композитор?

Календарно-обрядовые песни, как правило, слагались из простых мелодий и ритмов, из коротких мотивов: в веснянках использовались мотивы кличей, в песнях танцевального характера — упругие, чёткие ритмы.

Мотивы украинских песен

Иван Сколоздра.
Подольночка

Большой песенный сборник «Весняночка» составил украинский композитор Василий Верховинец, который изучал народный песенный и танцевальный фольклор. В книге много украинских детских песен-игр и песен-танцев, связанных с обрядами встречи весны. Исполняя веснянки и призывая весну, дети могут преображаться в персонажей, которые упоминаются в песнях.

Портрет мастера

Василий Николаевич Верховинец (1880—1938) (настоящая фамилия Костив) — украинский композитор, дирижёр и хореограф, первый теоретик украинского народного танца. Родился на Ивано-Франковщине, в бедной крестьянской семье. После окончания учительской семинарии служил учителем пения в народных школах. Имел неплохой голос (тенор), выступал в музыкальных представлениях народного театра в Галиции, а позднее — в профессиональных театрах Киева и Харькова. Служил хормейстером-дирижёром и хореографом.

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

РИТМ

Упорядоченное чередование музыкальных звуков

Согласованность определённых словесных элементов, в поэзии

Чередование однородных художественных элементов изображения

Выполните коллективный проект «Календарные обряды».

1. Объединитесь в четыре группы и выясните, кто какое время года будет представлять.
2. Обсудите и подготовьте в группе короткий рассказ об одном из календарных обрядов, пропойте соответствующие украинские песни (мотив или куплеты).
3. Подберите иллюстрации, отвечающие календарной тематике группы.
4. Составьте рассказ о соответствующем народном празднике, используя собственные наблюдения и иллюстрации в учебнике.
5. Проведите небольшое исследование на тему: «Какие обереги используются в украинских обрядах?». Символом какого праздника является оберег, созданный на стекле О. Андрущенко?
6. Проведите в классе конкурс-игру: «Кто знает больше народных песен и игр?».

Оксана Андрущенко.
Дидух

ОРНАМЕНТАЛЬНЫЕ МОТИВЫ

На ритмическом чередовании определённых изобразительных элементов построен *орнамент*. В музыке есть похожее слово, «орнаментация», что означает «украшение мелодии».

Орнамент, как и мелодия, также строится на основе определённых мотивов. Именно мотивами и различаются орнаменты. Если для создания орнамента использованы мотивы природы, его называют *растительным*. Если в качестве мотива избраны линии и геометрические фигуры, такой орнамент называется *геометрическим*. Объединение этих мотивов создаёт *смешанный* орнамент.

Определите мотивы, на основе которых построены орнаменты на приведённых образцах.

В орнаментах, как правило, используют не реалистические, а *стилизованные* (обобщённые, упрощённые) изображения фигур и предметов. Оригинальность орнамента зависит от сложности элементов *рапорта*.

Мотив

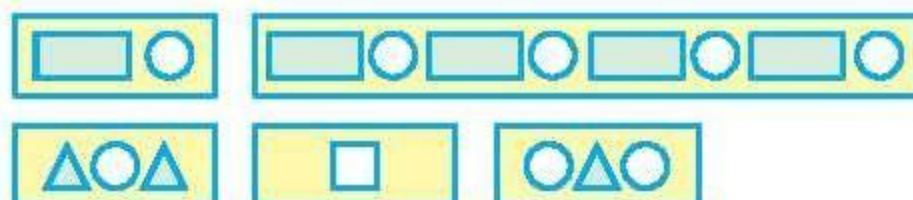
Рапорт

Орнамент

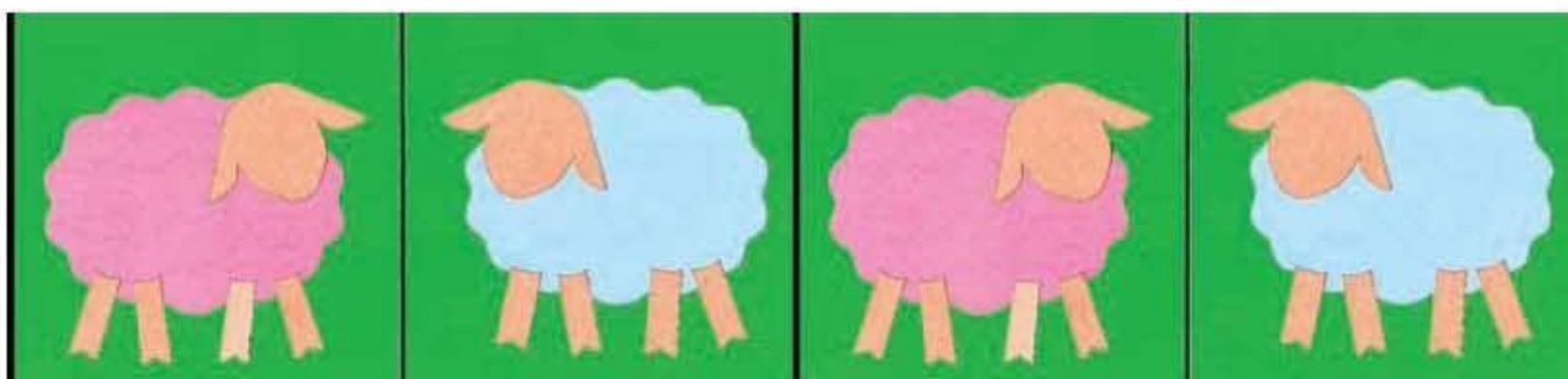
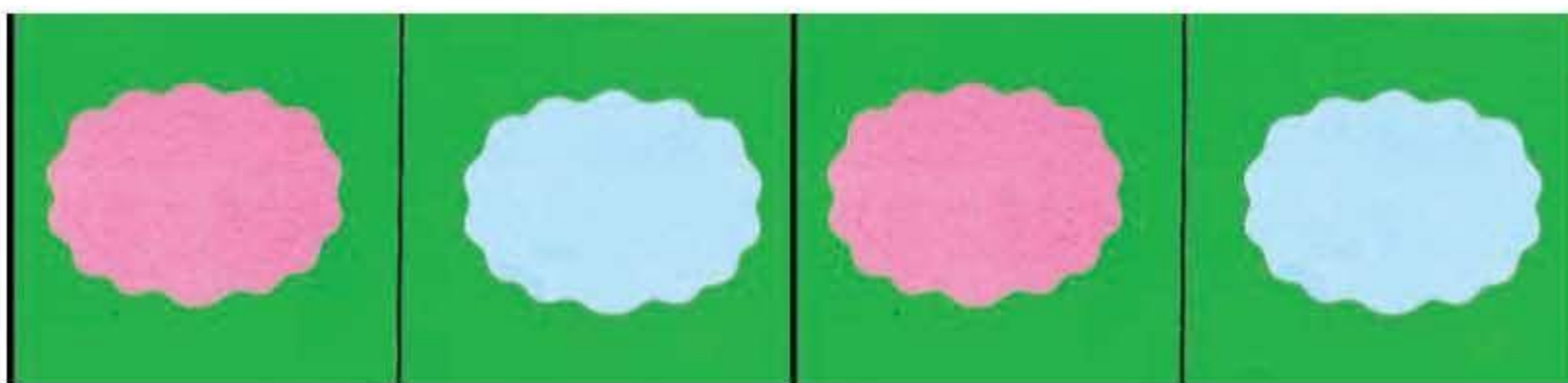
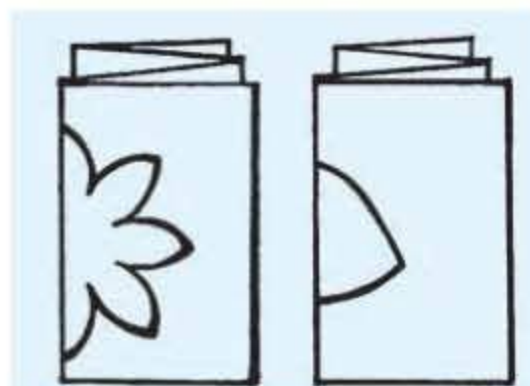
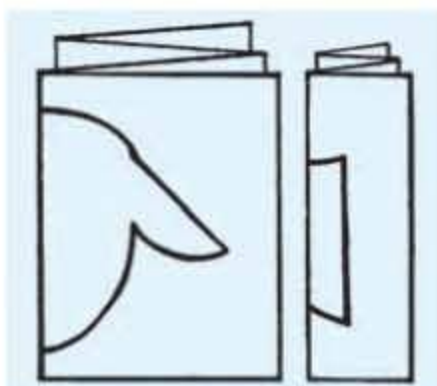
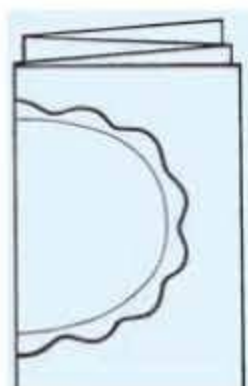
Определите, какой из двух приведённых образцов рапорта соответствует форме куплета песни. Обоснуйте свою точку зрения.

Выполните орнамент в ленте (аппликация) в двух вариантах.
Украсьте орнаментом закладку для книги и подарите друзьям.

Вариант 1 — зооморфный орнамент

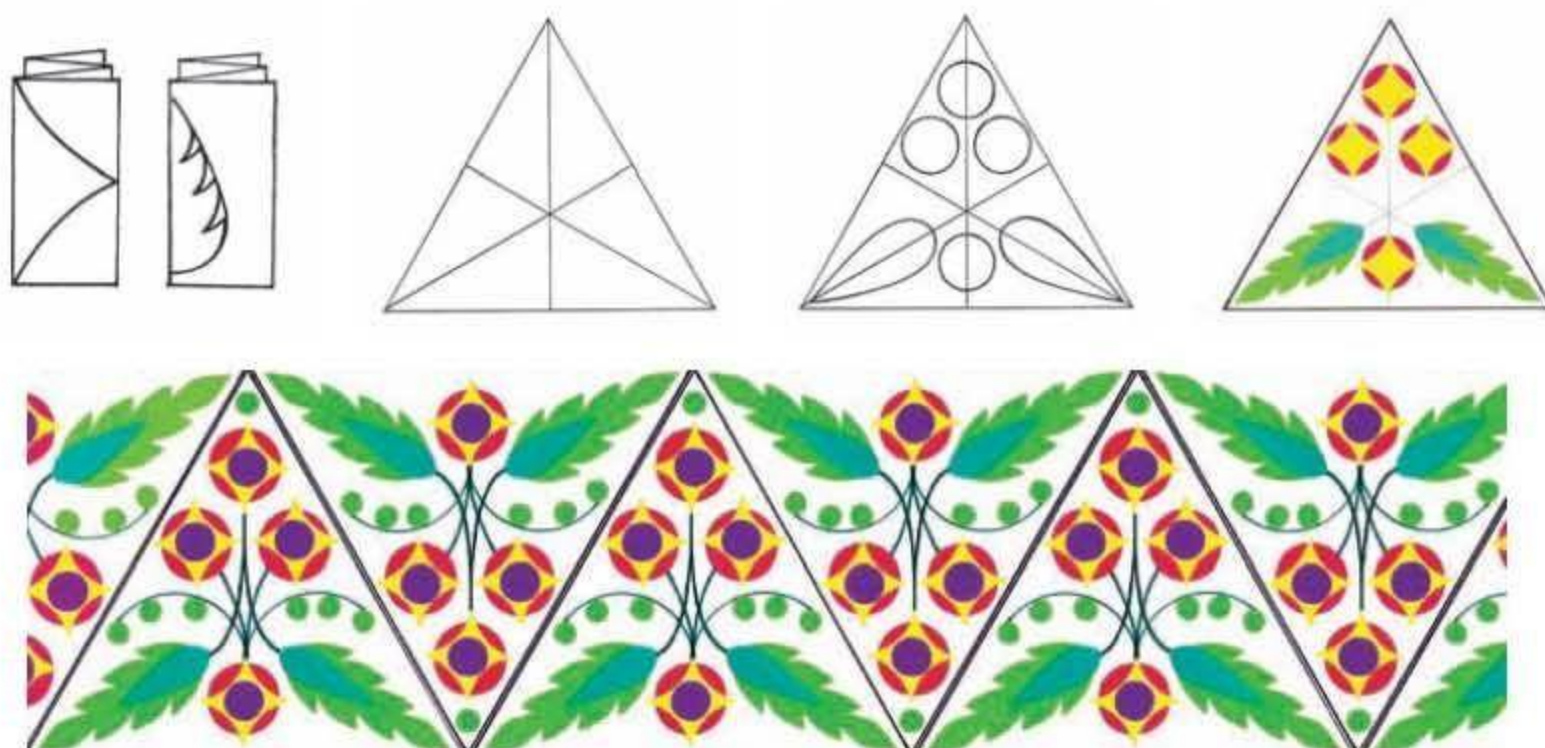
Практические советы

- Вырежьте из цветной бумаги ленту.
- Наметьте основные элементы композиции.
- Обозначьте на ленте мотивы и рапорт.
- Из сложенной цветной бумаги вырежьте детали орнамента.
- Украсьте орнамент декором.

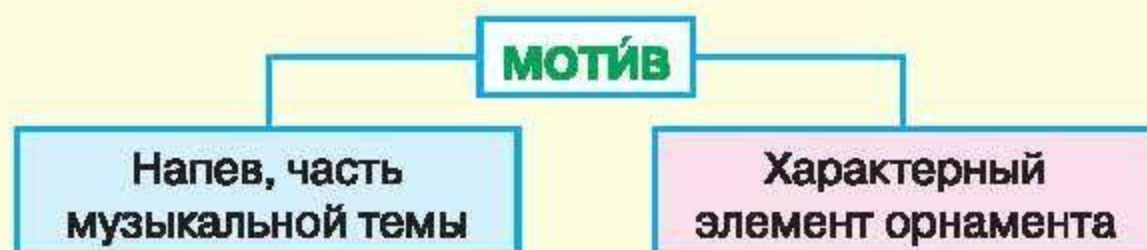
Вариант 2 — растительный орнамент

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

Орна́мент — узор, построенный на ритмическом чередовании элементов.

Рапо́рт — повторяемый в неизменном виде фрагмент орнамента.

Виртуальная экскурсия

МУЗЕЙ ИВАНА ГОНЧАРА

«Музей Ивана Гончара» — легендарное собрание, созданное трудом одного Человека. Коллекция музея насчитывает больше 15 тысяч этнографических и художественных единиц, среди которых 2,7 тысяч образцов ткани (рушники, сорочки, верхняя одежда, ковры, образцы вышивок); около 700 образцов керамики (гончарная посуда, детские игрушки, кафель); собрание писанок, собрание народных музыкальных инструментов (кобза, бандура, цимбалы, дудочка, колёсная лира, коза, трембита, флюяр и др.).

Посетите Национальный центр народной культуры «Музей Ивана Гончара»: <http://honchar.org.ua>

1. Что такое ритм? Сравните, как он проявляется в музыке и в изобразительном искусстве.
2. Назовите виды орнаментов.
3. Какие мотивы используются в орнаментах?
4. Объясните, что такое стилизация. Приведите примеры стилизованных изображений.
5. Определите виды орнаментов и мотивы на разных изделиях в вашем доме (на посуде, одежде и на прочем).

Творческий проект. Коллективно подготовьте проект «Украинская вышивка». Отыщите на рушниках разные виды орнаментов.

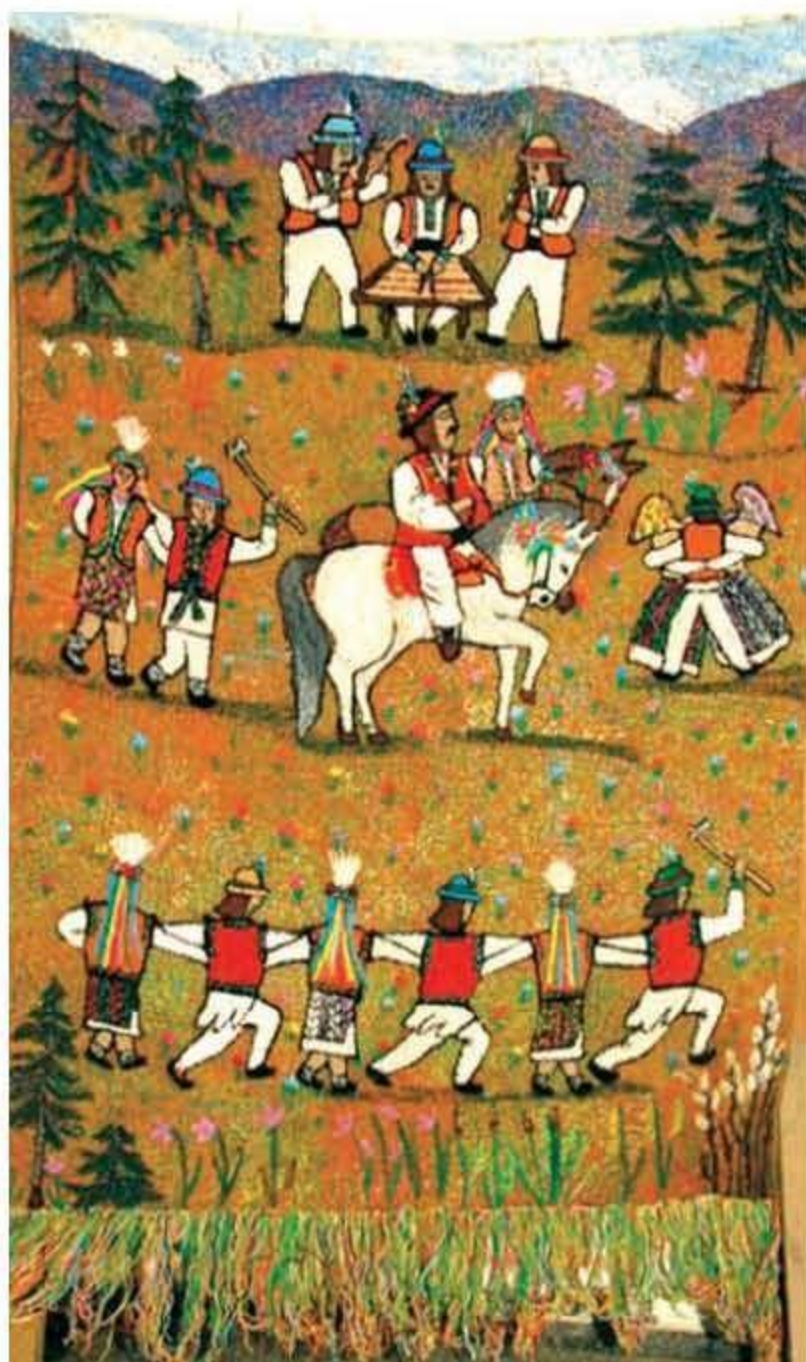
ПЕСНИ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ЖИЗНЬ

Искусство во всех своих проявлениях всегда было связано с повседневной жизнью людей, которые украшали одежду, жильё, предметы быта, пели песни в праздники и в будни. Семейные праздники, рождение ребенка, достижение совершеннолетия, свадьбу отмечали радостно и торжественно. Так возникли *семейно-обрядовые* песни.

Украинский свадебный обряд — это красочный и радостный семейный праздник. Разумеется, какая же свадьба без песен? Они сопровождают свадебный обряд на всех его этапах, от сватанья и обручения до свадьбы, которая превращается в яркое театрализованное действо. Разыгрываются сценки (например, сватанье, расплетание косы, каравай, выкуп невесты), звучит яркая музыка. Песни, исполняемые де-

вушками-подружками, славят молодых и их родителей; будто ручейки, переливаются звонко-голосыми красками.

Украинская свадебная песня прославляет здоровую народную мораль, высокие чувства и идеалы. Весь свадебный обряд пронизан пожеланиями молодым счастливой судьбы, радости, согласия, любви, взаимного уважения, искреннего отношения друг к другу.

Любовь Дуб. Древо жизни (гобелен)

Свадебный каравай

Корни мотивов заклипания в свадебных песнях уходят в глубину веков: «Будь весёлой, как весна, будь богатой, как земля, будь пригожей, как роза». Тема свадьбы была и остаётся популярной в изобразительном искусстве.

Эрнест Кондратович. Свадьба на Верховине

Проанализируйте фрагменты свадебного обряда, отражённого в живописи. На каких картинах звучит музыка? Попробуйте рассказать о ней.

Иван Гончар. Свадебный обряд на Одещине

Песни, которые дети слышат в младенчестве, называются *колыбельными*. Это первые музыкальные впечатления, своеобразный оберег, который напоминает о ласковой материнской улыбке всю жизнь. Мелодии колыбельных спокойные, ритмичные, исполненные нежности. И не сосчитать, сколько чудесных колыбельных создано известными композиторами, отечественными и зарубежными.

Михаил Билас.
Лебеди материнства

Кирилл Стеценко. «Вечерняя песня». Клод Дебюсси. «Колыбельная слоника» из сюиты «Детский уголок».

Сравните средства выразительности разных колыбельных (настроение, характер мелодии, темп, динамика).

Придумайте мелодию колыбельной и исполните её.

Портрет мастера

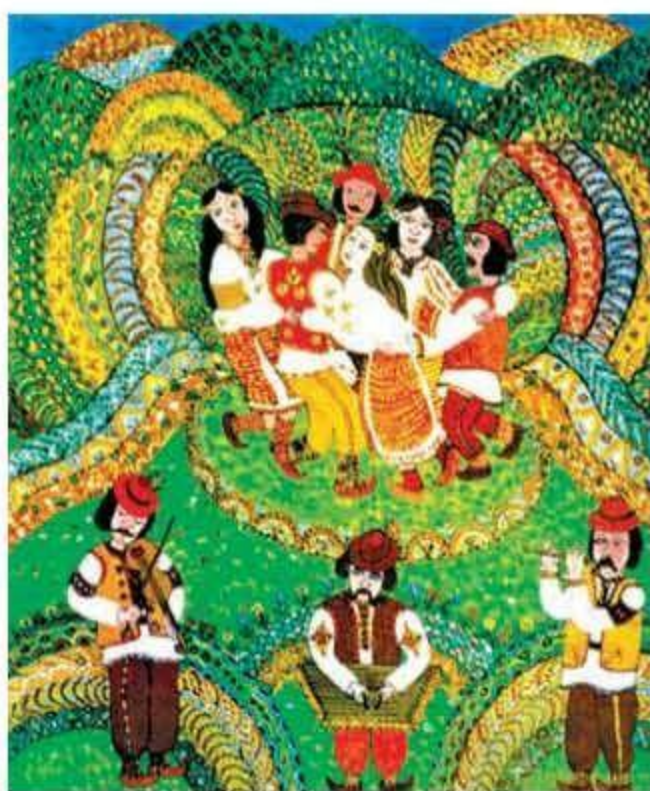
Кирилл Григорьевич Стеценко (1882—1922) — украинский композитор, хоровой дирижёр. Родился в селе Квитка на Киевщине, в многодетной семье маляра. От отца будущему композитору передались способности художника, а от матери и сестёр — любовь к музыке. Вот так рисование и музыка с детства вошли в его жизнь.

Образование Стеценко получил в Киеве. Он обучался в рисовальной школе М. Мурашко, пел в хоре Н. Лысенко, в котором со временем стал помощником дирижёра. После окончания Киевской духовной семинарии учился в Музыкально-драматической школе им. Н. Лысенко. Служил учителем пения в различных учебных заведениях, организовывал народные хоры и капеллы, издавал школьные песенники.

В своём творчестве К. Стеценко отдавал предпочтение хоровым и оперным жанрам, музыке к театральным спектаклям, песням для сольного исполнения, обработкам народных песен, интонации которых органически вплетались в канву его собственных произведений. К. Стеценко — композитор-лирик, мастер прозрачных красок, светлой, лёгкой, будто «акварельной», звукописи.

Семейно-бытовые песни — это поэтически-музыкальные произведения, в которых отражено всё разнообразие человеческой жизни. В *лирических* песнях поётся про любовь и человеческую судьбу, нередко — о разлуке. События разворачиваются на фоне истинно сказочной природы — цветущего вишнёвого сада, зелёной весенней рощи, звёздной лунной ночи. Пейзажные зарисовки дополняются звуковыми — пением соловья, плеском морских волн или тихой речки: «Ой у вишневому садочку там соловейко щебетав», «Місяць на небі, зіроньки сяють, тихо по морю човен пливе».

Иван Сколоздра.
Украинская песня

В *шуточных* и *сатирических* народных песнях высмеивались негативные черты человеческого характера — лень, привередливость, легкомыслие: «Ой джигуне, джигуне, який ти ледащий».

Прослушайте украинские народные семейно-бытовые песни, тематика которых вас наиболее заинтересовала.

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

1. Какие песни принадлежат к семейно-бытовым?
2. Вспомните колыбельную и исполните её. Охарактеризуйте её мелодию, ритм.
3. Придумайте рассказ об украинской свадьбе на основе сюжетов картин. Что на них изображено? Какие музыкальные инструменты вы заметили? Рассмотрите предметы, украшенные орнаментом. Каким образом подчеркнута торжественность обряда?
4. **Работа в группах.** Выберите и исследуйте один из жанров семейно-бытовых песен — лирический или шутливо-сатирический. Обменяйтесь музыкальными впечатлениями.

В свободное время пересмотрите знаменитую кинокомедию «Свадьба в Малиновке». Соберите информацию о современном фестивале свадебных традиций, начало которым положено в Малиновке (Харьковская область).

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

С народными обычаями и традициями связаны изделия декоративно-прикладного искусства. В течение веков сформировались различные художественные ремёсла: резьба по дереву и кости, роспись, вышивка, выбивание, керамика, литьё, печатанье, плетение, вырезывание. Лучшие образцы украинского декоративно-прикладного искусства разных регионов вобрали в свои узоры, формы и краски всё богатство человеческой души и народного таланта.

Свадебное убранство,
отороченное мехом

Декоративная ваза

Александр Саенко.
Декоративная тарелка

Леонид Товстуха.
Гобелен

Украинский ковёр

Традиционное искусство «вырезанки» — вырезывания из бумаги узоров с чёткими линиями теперь дополняется техникой «вырыванки» — узора с прихотливыми краями.

Ольга Шинкаренко. Вырезанка и вырыванка

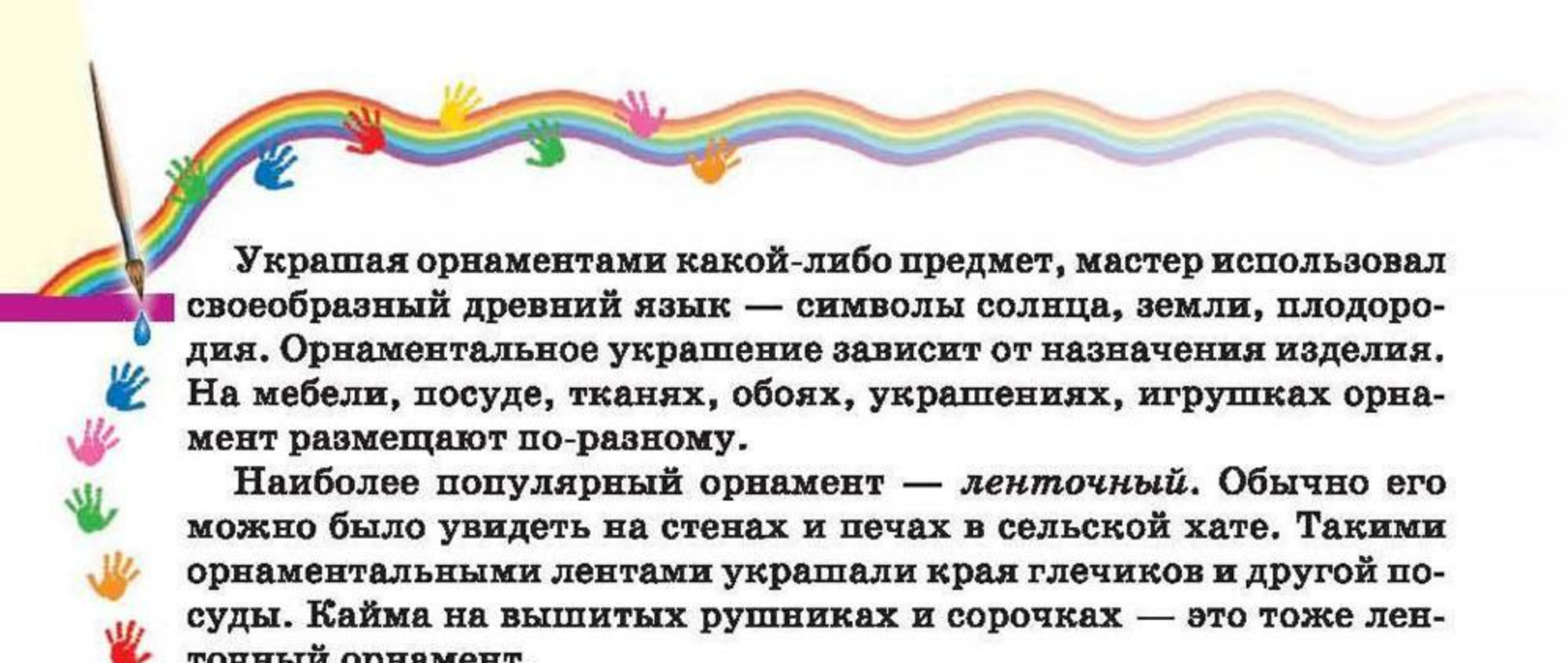
Виртуальная экскурсия

ОПИШНЯНСКАЯ КЕРАМИКА

В старинном казацком городке Опишняя на Полтавщине есть уникальный Национальный музей-заповедник украинского гончарства. Издавна большинство населения Опишни занималось изготовлением керамической посуды, прежде всего, своеобразных декоративных глечиков. Современное опишнянское производство сберегло и обогатило число керамических форм. Это посуда: горшки, глечики, миски, жбаны, куманцы, бочонки, расписанные главным образом растительным орнаментом. А также фигурная посуда со стилизованными изображениями животных и мелкая скульптура. Фигурки львов, баранов, быков слеплены из гончарных деталей и расписаны или украшены фактурным лепным декором и цветной глазурью. Чтобы возродить традиции гончарства, было создано специализированное учебное заведение «Коллегиум искусств в Опишне».

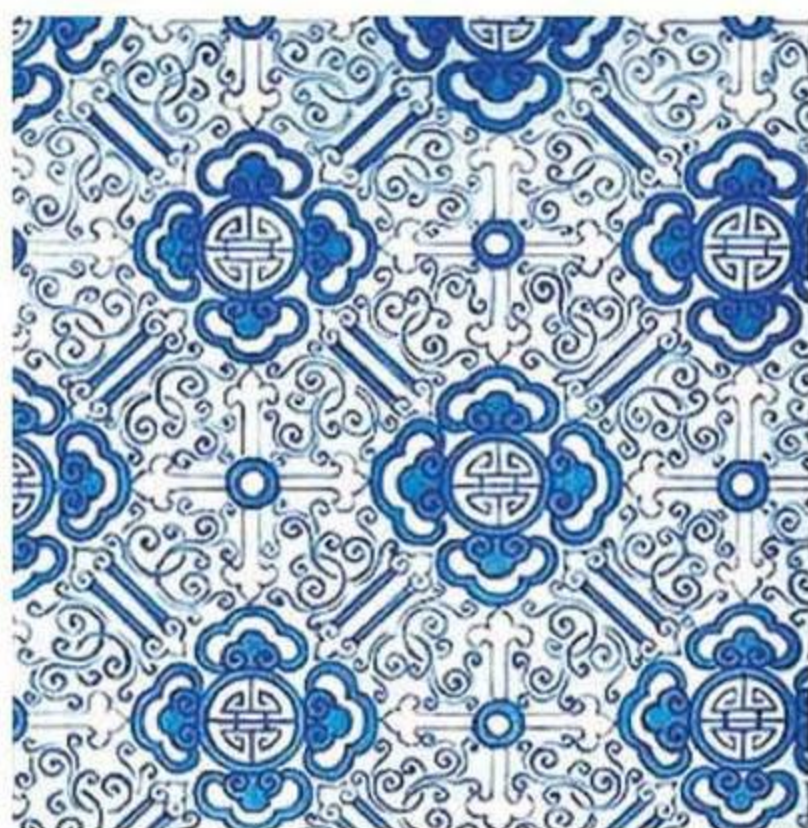
Посетите Национальный музей-заповедник украинского гончарства в Опишне: www.opishne-museum.gov.ua

Украшая орнаментами какой-либо предмет, мастер использовал своеобразный древний язык — символы солнца, земли, плодородия. Орнаментальное украшение зависит от назначения изделия. На мебели, посуде, тканях, обоях, украшениях, игрушках орнамент размещают по-разному.

Наиболее популярный орнамент — *ленточный*. Обычно его можно было увидеть на стенах и печах в сельской хате. Такими орнаментальными лентами украшали края глечиков и другой посуды. Кайма на вышитых рушниках и сорочках — это тоже ленточный орнамент.

Орнамент может заполнять поверхность изделия сплошным узором, будто сеткой. Такой непрерывный орнамент применяют для оформления тканей, обоев, ковров. Он так и называется — *сетчатый*.

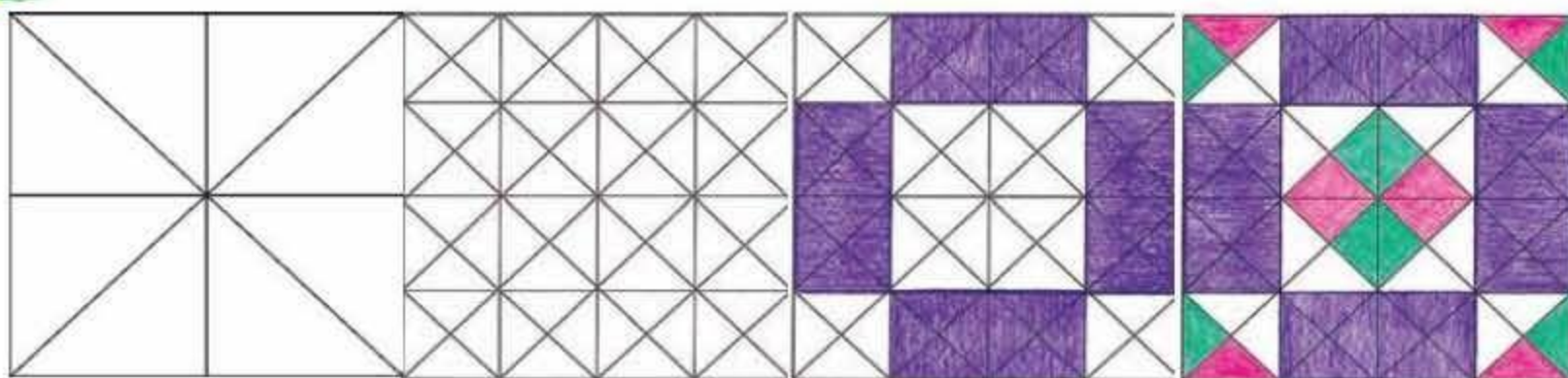
Сетчатый и ленточный орнамент

Орнамент в виде *замкнутых фигур* — кругов, треугольников, квадратов, прямоугольников — размещают вокруг центра.

Выполните орнаментальное оформление одеяла в замкнутой форме.

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

Декоративно-прикладное искусство — разновидность декоративного искусства, мастера которого занимаются созданием и художественным оформлением предметов быта.

1. Назовите виды декоративно-прикладного искусства, наиболее распространённые в украинском народном творчестве.
2. Какие традиционные изделия создают мастера опишнянской керамики?
3. Определите виды орнаментов на образцах, приведённых в учебнике.
4. Объедините общим названием слова: вышивка, керамика, литьё.

Творческий проект «Декоративно-прикладное искусство нашего края». Распределите подтемы исследования видов искусства. Объединитесь в пары и мини-группы по интересам.

НАРОДНЫЕ ТАНЦЫ

Как и песни, зажигательные или плавные народные танцы различаются между собой в зависимости от страны, где появились. Но всех их объединяет ритм, благодаря которому раскрывается богатый эмоциональный мир человека.

Самым известным украинским танцем считается *гопак* (от восклицания «гоп», звучащего во время исполнения). Этот весёлый, зажигательный танец — своего рода соревнование между танцорами в выполнении сложных движений. *Казачок* — жизнерадостный, динамичный парный танец, возникший в среде казаков. Исполнители и тут будто соревнуются между собой в ловкости.

С чем связано происхождение названий украинских танцев? *Звезда и кривой танец* — с формой исполнения; *казак* и *чумак* — с исполнителями; *бондарь*, *коваль*, *шевчик* — с профессией; *гуцулки* и *коломыйки* — с местностью бытования.

Илья Репин. Гопак

Михаил Романишин. Праздник (аркан)

Исполните одну из украинских песен танцевального характера (соло или в парах). Подберите соответствующие движения, сопровождение.

У каждого народа есть свои танцы, своего рода визитная карточка страны. Среди наиболее известных польских танцев — *мазурка*, *полонез*, *краковяк*.

Мазурка (от названия одной из местностей в Польше — *Мазовии*) — парный трёхдольный танец с оригинальным острым ритмом, чем-то напоминающим вальс. Мазурку танцевали и на сельских праздниках, и на балах.

Полонез (от франц. — «польский») — медленный танец-шествие. Из народного он превратился в аристократический, парадный. Благодаря торжественному характеру танца полонезом открывали балы.

Задорный двухдольный танец *краковяк* возник в Краковском воеводстве. Сначала его исполняли на сельских праздниках, затем — на светских.

Более 60 мазурок, разных по характеру, написал Ф. Шопен. Он также создал блестящие концертные полонезы для фортепиано. В этих произведениях нашли яркое воплощение танцевальные ритмы, присущие польской народной музыке.

Польский народный танец полонез

Фредерик Шопен, «Мазурка № 50», Полонез Ля мажор, Краковяк. «Большое концертное рондо» для фортепиано с оркестром.

Какой из танцев напоминает торжественное шествие?
Проанализируйте форму рондо согласно схеме (АВА'САВА'):

Портрет мастера

Фредерик Шопен (1810—1849) — выдающийся польский композитор и пианист. Родился в Желязовой Воле, близ Варшавы, в семье учителя французского языка. Мальчик увлекался польскими народными песнями и танцами. Ещё в юности Фредерик оставил Польшу и поселился в Париже. Тут он обрёл славу «поэта фортепиано», то есть пианиста с оригинальной утончённой манерой исполнения, отличающейся от традиционной игры тогдашних пианистов-виртуозов.

В творческом наследии композитора — произведения для фортепиано различных жанров: концерты, сонаты, фантазии, баллады, ноктюрны, полонезы, мазурки, прелюдии, скерцо, этюды.

Ф. Шопен похоронен в Париже, а его сердце, как он завещал, вернулось на родину и покоится в одном из соборов Варшавы.

Оживлённый, весёлый танец полька родом из Чехии. Танец быстро стал популярным во многих странах. Каждый из народов Европы вносил свои неповторимые черты в исполнение этого танца, обогащая музыку и движения. Польки писали чешские композиторы А. Дворжак и Б. Сметана, а также знаменитые отец и сын Штраусы. Считается, что название этого танца произошло от слова «половина», потому что танцующие исполняли его, передвигаясь маленькими шажками по кругу. Характерный элемент исполнения польки — кружение танцовщицы под рукой партнёра.

ЧЕШСКАЯ ПОЛЬКА

Народная песня-танец

Живо, игриво

1. Хай наладять скрипки скрипалі,
Хай піднімуть труби трубачі.
Нині буде свято на селі,
У танок підуть старі й малі.
2. Хто не хоче з нами танцювати,
Перед ним не будемо впадати.
Самі тупнуть наші каблукі,
Самі в танок підуть чобітки.

Многие народные танцы танцующие одновременно сопровождают песней.

Русские народные танцы: 1 — хоровод; 2 — присядка

Русские танцы разделяются на следующие виды: *плавные хороводы*, зажигательные *плясовые* и *кадриль*. Хороводы («Змейка» и др.) танцовщицы исполняют в длинных сарафанах и высоких головных уборах (кокошниках). Взявшись за руки, едва заметными шажками девушки будто плывут по кругу или заплетают цепочки из разных фигур. В мужских танцах («Присядка», «Камаринская», «Танец с ложками») царствует молодецкая удаль, размах. Кадриль (*от франц. — четыре*) исполняется обычно четырьмя парами, которые располагаются друг против друга, иногда квадратами.

Чрезвычайно темпераментны, разнообразны по ритму и мелодии испанские танцы. Им аккомпанируют игрой на гитаре и клецаньем кастаньет. Например, темпераментный и колоритный *фламенко*. Экспрессивные движения рук, звонкие щелчки пальцами, хлопанье в ладоши, стук каблуков, отбивающих ритм, — всё это складывается в своеобразный диалог танцовщиков. Ещё одна особенность фламенко — игра танцовщицы с подолом своего платья, украшенного пышными воланами, иногда с применением шали или веера.

Большинству народных танцев присущи легко запоминающиеся мелодии, чёткие ритмы, простые музыкальные формы, состоящие из двух или трёх частей.

Фламенко

1. Назовите танцы народов мира, которые вы знаете.
2. С помощью иллюстраций расскажите о танцевальных костюмах разных народов.
3. Охарактеризуйте особенности украинских народных танцев.
4. Угадайте город (Варшава, Люблин, Краков), в честь которого назван популярный польский народный танец.

Творческий проект. Выполните проект «Танцы народов мира».

ТРАДИЦИИ НАРОДНОЙ ЖИВОПИСИ

Разнообразием народного искусства, популярным способом декоративного оформления предметов быта и жилья является народная роспись. Издавна украинцы расписывали печи, сундуки, посуду. Позднее возникла станковая живопись, уже не связанная с бытом, в частности, прославленная петриковская роспись, а также роспись по стеклу.

Петриковская роспись возникала в удивительном по красоте и щедрости степном крае, в селе Петриковке на Днепропетровщине. Сюда издавна съезжались на ярмарку, чтобы приобрести деревянную и глиняную посуду, сундуки, музыкальные инструменты, украшенные растительным орнаментом и узорами, яркими фантастическими цветами и плодами, ажурной листвой. Из них создавали *симметричные* («вазон», «букет») или *несимметричные* («веточка») композиции; использовали изображения животных и птиц.

Любуясь яркими, сочными красками на рисунках народных мастеров, мы будто ощущаем аромат трав, цветов, ягод. По мановению кисти мастера-чародея распускаются удивительные цветы, вспыхивают спелые гроздья калины, взлетают невиданные птицы, шествуют причудливые звери.

Олеся Дзень. Праздник урожая (петриковская роспись)

Украинские традиции народной живописи передавались из поколения в поколение. Обогащались сюжеты, приёмы петриковской росписи. Постепенно на основе народной живописи сформировалось профессиональное мастерство. К числу выдающихся мастеров народной живописи принадлежат Г. Собачко-Шостак, Е. Белокур, М. Примаченко, М. Тимченко. Картины украинских народных мастеров поражают своеобразием воплощения природы, буйством фантазии, богатством палитры. Творить красоту, творить для людей — в этом они видели смысл своей жизни.

Уникальным композициям народной художницы Ганны Собачко-Шостак присуще виртуозное владение линией, ритмом, цветом. Сюжеты её картин навеяны древними мотивами и вместе с тем созвучны современности.

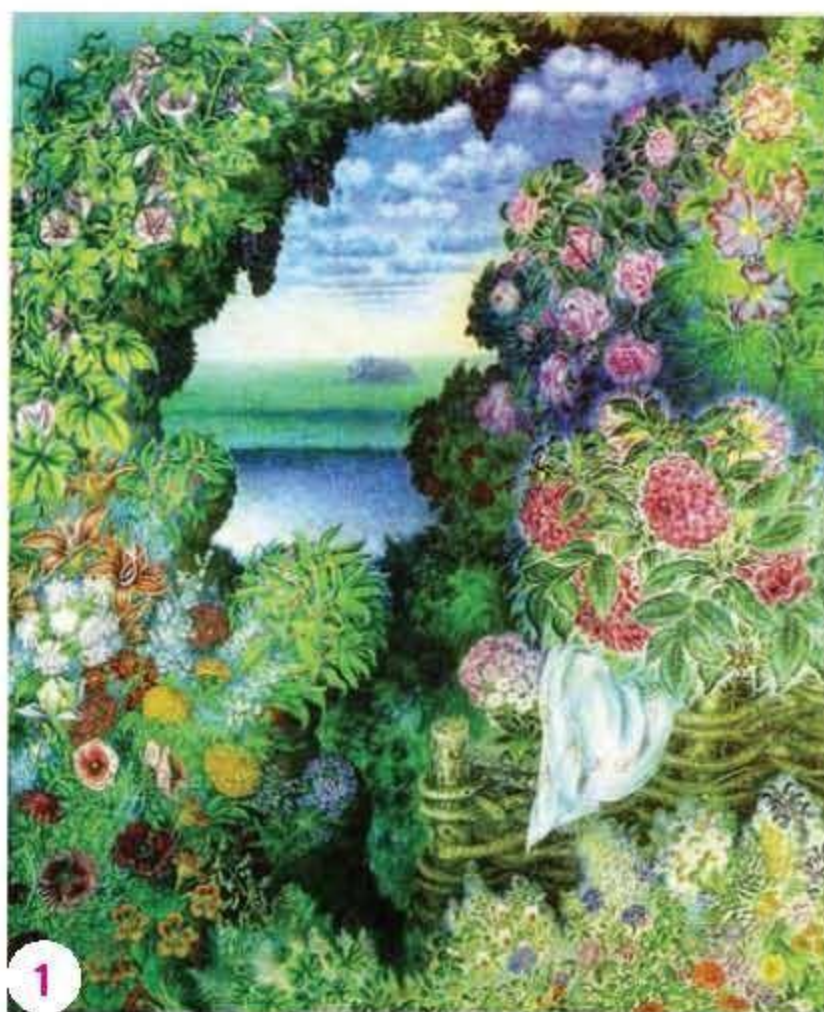
Декоративные работы Ганны Собачко-Шостак

Рассмотрите композиции Г. Собачко-Шостак и сделайте вывод: композиции художницы динамичны или статичны? Расскажите, какие чувства у вас вызывают эти удивительные цветы.

Яркая индивидуальность присуща творчеству Екатерины Белокур из села Богдановка на Полтавщине, замечательной представительнице украинского «наивного искусства». Художница изображала в основном цветы, нередко объединяя на одном полотне весенние и осенние. Кроме цветов в её наследии есть пейзажи и портреты. Три картины Белокур — «Царь-Колос», «Берёзка» и «Колхозное поле» — были включены в экспозицию Международной выставки в Париже (1954). Там их увидел выдающийся испанский художник Пабло Пикассо. Весь мир облетели его слова: «Если бы у нас была художница такого уровня, мы бы заставили говорить о ней весь мир!»

Полотна Екатерины Белокур:

1 — «Колхозное поле»; 2 — «Цветы на голубом фоне»

Какие сочетания цветов использует художница для создания в своих картинах различных настроений?

Поразмышляйте, в чём состоит оригинальность композиций Е. Белокур.

В основе творчества народной художницы Марии Примаченко — углублённое ощущение природы и мира в целом. Она с детства постоянно училась у родной полесской природы. На её картинах — удивительный мир сказочных животных, фантастических существ, цветов, птиц. Рождённые воображением гениальной художницы, они глубоко связаны с традициями украинского народного творчества. По мнению исследователей, Мария Примаченко удивитель-

ным образом объединила в своём творчестве рисунок и живопись. Это одновременно и живописная графика, и графическая живопись. Художница мечтала: «Вот если бы собрать со всей Украины народных мастеров, что за чудо они бы сотворили — цвёл бы Киев не только садами. Домá бы улыбались людям...»

Картины Марии Примаченко: 1 — «Гости у льва»; 2 — «Подсолнухи с пчёлами»

Каким образом, по вашему мнению, художница достигает яркого «солнечного» звучания красок в цветочной композиции? Как применяет ритм? Охарактеризуйте соединение пластики линий и форм в изображении птиц и животных.

Народная художница Украины Марфа Тимченко стала первым лауреатом премии им. Екатерины Белокур.

Художница трепетно берегла и плодотворно развивала традиции народного творчества, обогащала их достижениями профессиональной школы декоративной живописи. В основе её творчества — глубинная связь с творческими традициями её родного села — Петриковки. В наследии художницы можно увидеть бесконечные вариации мотивов петриковской росписи. Цветы и птицы будто оживают в её оригинальных композициях, выполненных на бумаге, картоне, полотне, фарфоре.

Марфа Тимченко. Птица на ветке

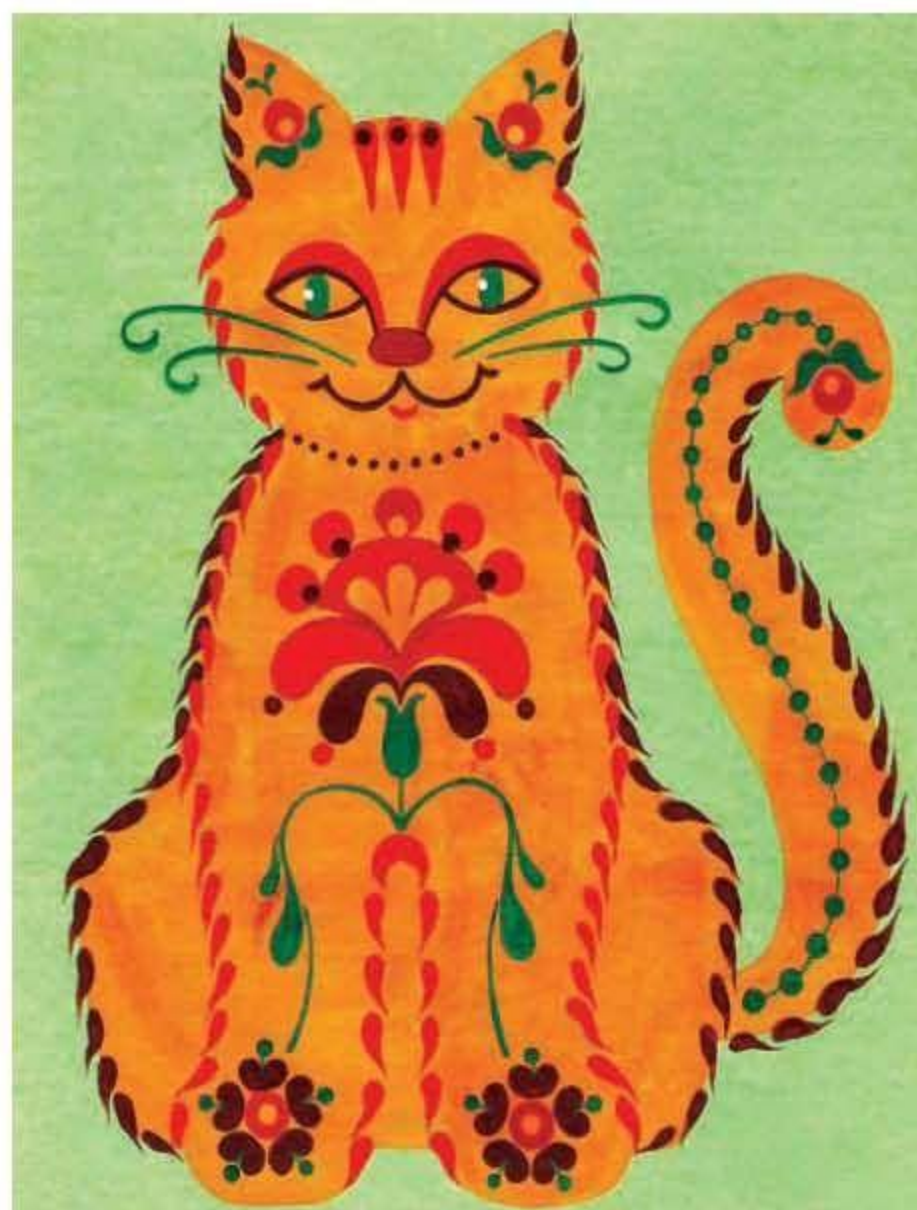
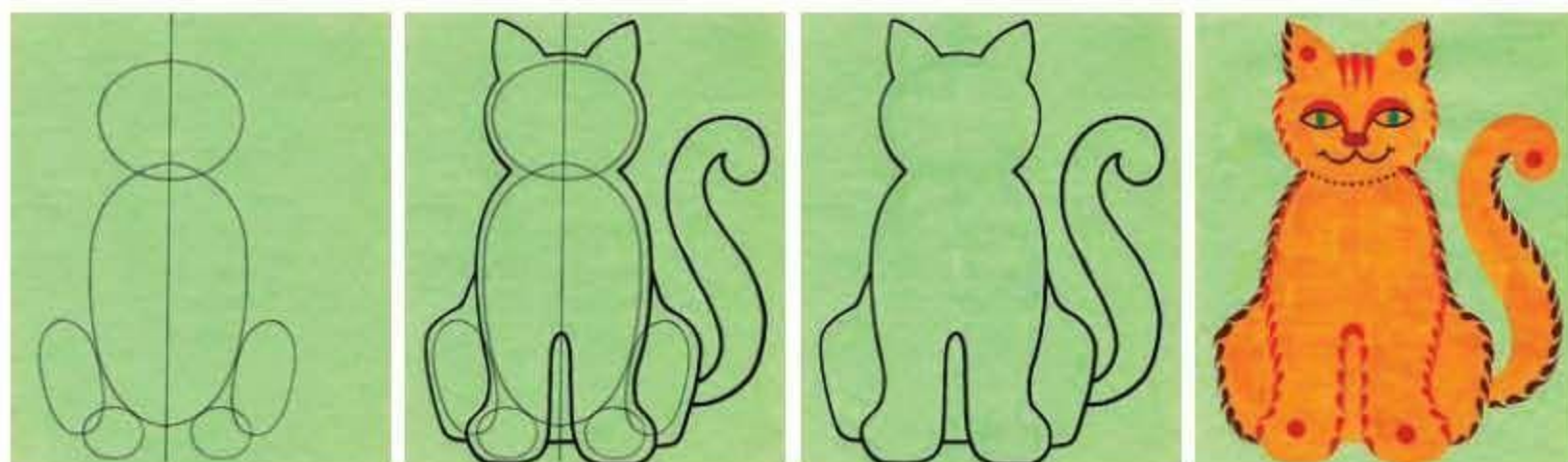

Охарактеризуйте рисунок М. Тимченко (композиционное и цветовое решение, ритм, манера исполнения).

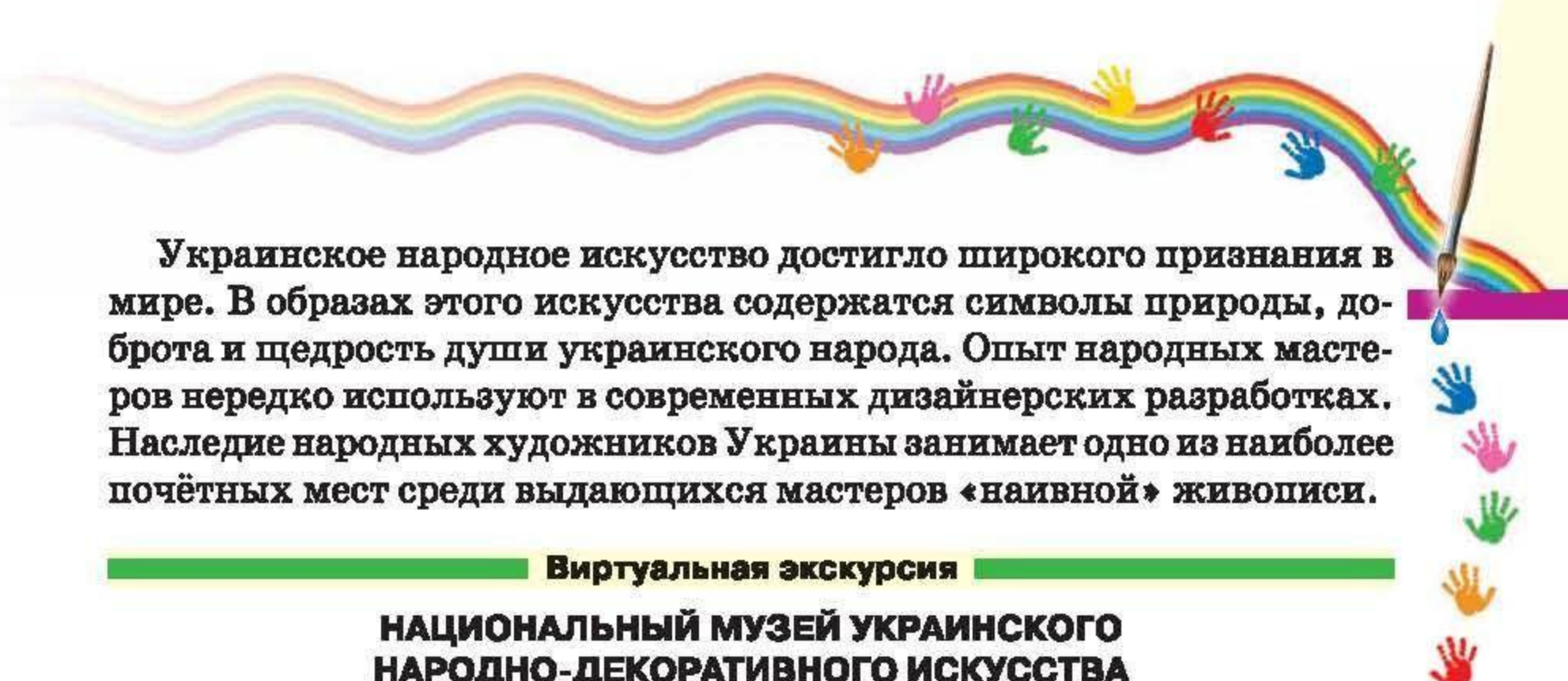
Нарисуйте композицию «Кот Баюн». Попробуйте выразить в образе котика своё отношение к домашнему любимцу. В работе над изображением используйте приёмы стилизации и традиции украинской народной живописи. Подумайте, какие изделия можно украсить этим рисунком.

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

Асимметрия — отсутствие симметрии.

Симметрия — размещение одинаковых частей целого относительно центра.

A decorative rainbow arches across the top of the page. Along the rainbow, several colorful hands (orange, pink, green, yellow, red, blue) are placed as if holding it. A paintbrush is shown dripping blue paint from the end of the rainbow on the right side.

Украинское народное искусство достигло широкого признания в мире. В образах этого искусства содержатся символы природы, добра и щедрость души украинского народа. Опыт народных мастеров нередко используют в современных дизайнерских разработках. Наследие народных художников Украины занимает одно из наиболее почётных мест среди выдающихся мастеров «наивной» живописи.

Виртуальная экскурсия

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ УКРАИНСКОГО НАРОДНО-ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА

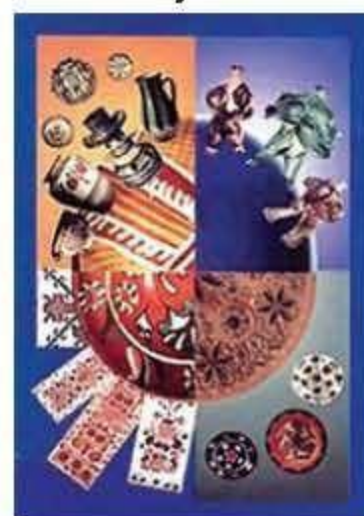
Национальный музей украинского народно-декоративного искусства — один из крупнейших музеев Украины.

Музей был открыт в 1899 г., тогда его собрание составляло одну из частей коллекции новообразованного Городского музея древностей и искусства, переименованного в 1904 г. в Киевский художественно-промышленный и научный музей. Сейчас коллекция музея насчитывает 75 тыс. произведений традиционного народного и профессионального декоративного искусства Украины от XV в. до наших дней.

Посетите Национальный музей украинского народно-декоративного искусства:

<http://www.mundm.kiev.ua/>

1. Назовите известных вам украинских народных художников.
 2. Что такое «петриковская роспись»? Откуда черпали вдохновение мастера петриковской росписи?
 3. Перечислите известные вам элементы петриковской росписи («зёрнышко», «бегунок», «колоски», «луковка», «листья», «ягодка») и отыщите их на иллюстрациях в учебнике.
 4. Сравните применение средств симметрии и асимметрии в живописных композициях и музыкальных произведениях (двухчастная, трёхчастная).
 5. Поясните на примере живописи, как осуществляется связь народного и профессионального искусства.
 6. Проведите самостоятельное исследование на тему «наивного» искусства на материале наследия украинских мастеров и зарубежных художников Анри Руссо (Франция) и Нико Пиросмани (Грузия).
- Коллективная работа.** Рассмотрите образец современной украинской одежды, выполненный по мотивам творчества Марии Примаченко. Проведите дискуссию на тему «В чём заключается самобытность украинской моды?».

НАРОДНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Народные мастера создавали также разные музыкальные инструменты из природных материалов — дерева, кожи, металла. Инструменты украшали орнаментами и узорами.

Народные инструменты разных народов часто бывают похожи. Возьмём, например, шотландский духовой инструмент — *волынку*. На Украине и в Польше он называется «*коза*». Почему? Потому что эти инструменты мастерами из шкуры козы в виде мешка, воздух из которого выходит через специальные отверстия.

Древняя *кобза* — любимый инструмент украинских кобзарей — была предшественницей *бандуры*.

Знаете ли вы, какие произведения исполняли кобзарь? Что они воспевали?

Как народный инструмент начинала свою музыкальную жизнь королева струнных — *скрипка*. *Гитара*, родившаяся в Испании, приобрела популярность во всём мире. А некогда чрезвычайно распространённый народный итальянский инструмент *мандолина* постепенно вышел из употребления.

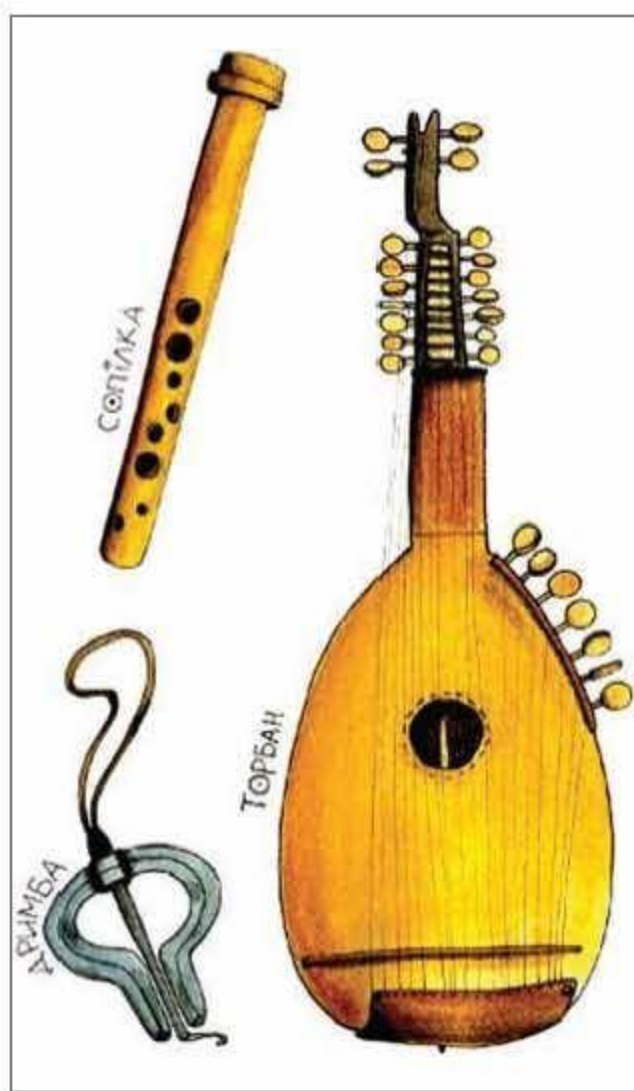
Оркестр украинских народных инструментов состоит из скрипок, домр, бандур, цимбал, баянов, духовых и ударных инструментов. Народные оркестры других стран чрезвычайно разнообразны по составу. И это понятно, ведь каждый народ самобытен и неповторим.

Украинская музыка в исполнении оркестра народных инструментов. Н. Лысенко «Думка-Шумка».

Постарайтесь определить, какие инструменты звучат в оркестре. Звучание каких народных инструментов имитирует Н. Лысенко в фортепианном произведении?

Марыся Рудская. Открытка из серии «Украинские народные музыкальные инструменты»

КОБЗАРСКАЯ СЛАВА

Стихи *О. Вовенко*

Музыка *В. Лепешка*

Ти слу - хав коб - за - ря, ти чув йо - го пе - чаль, що
піс - не - ю ли - ла - ся із - під струн. Го -
рі - ла, як зо - ря, і ся - я - ла, як жар, ви -
со - ка сла - ва коб - за - ре - вих дум.
Пр.: Сла - ва, сла - ва, сла - ва, сла - ва,
сла - ва, сла - ва, сла - ва, сла - ва,

1. Ти слухав кобзаря, ти чув його печаль,
Що піснею лилася із-під струн.
Горіла, як зоря, і сяяла, як жар,
Висока слава кобзаревих дум.

Припев:

Слава, слава, слава, слава,
слава кобзаревих дум.

2. Блищить, немов кришталь,
Дзвенить в усіх серцях,
Відлунюється в співі солов'їв
Великим Кобзарем оспівана в віках,
Чарівна мова рідної землі.

Припев:

Мова, мова, мова, мова, мова рідної землі.

Марина Михайлошина.
Кобзарь

1. Составьте перечень украинских народных инструментов для серии почтовых открыток. Узнайте больше об их звучании.
2. Какую музыку, по-вашему, слушает мальчик на картине М. Михайлошиной? Попробуйте описать звучание изображённого инструмента.
2. Выполните **коллективный проект** «Музыкальные инструменты украинского народа». Выберите один из инструментов для собственного исследования.

НАРОДНАЯ ИГРУШКА

Среди изделий народных мастеров декоративно-прикладного искусства издавна были *игрушки*. Их мастерили из природных материалов: гороха, мха, капустных кочерыжек, кукурузы, даже из теста и сыра. Но чаще всего материалом служило дерево и глина. На Полтавщине самыми распространёнными были керамические игрушки; на Гуцульщине — деревянные; на Полесье — соломенные; а в Карпатах — даже необычные съедобные «лошадки» и «баранчики», сделанные из сыра.

Игрушки долго воспринимались как обереги. Барашек означал счастье; медведь — достаток; собака и конь — защиту и помощь; лев — силу и могущество. Игрушки часто «оживали», становились героями народных сказок, обрядов, игр и забав, которые сопровождались песнями и танцами.

Вспомните, героиней какой детской оперы стала Лисичка-сестричка. В каких песнях чаще всего упоминается Котик-воркотик?

Любимой игрушкой детей всегда была кукла. Традиционную украинскую куклу-берегиню мастерили из соломы и ткани.

Куклы-мотанки из коллекции
Национального музея игрушки

Русские красавицы —
куклы-матрешки

У всеми известной русской деревянной куклы — матрешки есть японский двойник — весёлый дедушка. В Японии издавна проводят праздники-выставки, на которых также демонстрируют игрушечную мебель, посуду, музыкальные инструменты и т. д.

Праздник кукол в Японии

Для любознательных

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ МУЗЫКАНТОВ

Во многих странах популярны игрушечные музыкальные инструменты: дудочки, трещалки, бубенцы, звоночки, деревянные ложки. Есть игрушечные животные, играющие на барабанчиках или тарелочках. Известны своей красотой немецкие и австрийские игрушечные музыкальные шкатулки, исполняющие популярные мелодии.

В Украине самой популярной музыкальной игрушкой является музыкальная свистулька. Её, как правило, мастерят в образе чудо-птицы, поющей, как соловей.

Образ какой птицы воспевают Н. Леонтович в знаменитом «Щедрике»?

Коллективная работа. Создайте композицию «Сорочинская ярмарка» (пластилин). Постарайтесь передать характер каждого персонажа. Придумайте им имена. Подумайте, кого бы вы хотели добавить к этой композиции.

Виртуальная экскурсия

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИГРУШКИ

Государственный музей игрушки, который находится в Киеве, рассказывает об истории промышленной игрушки, украинской народной игрушки и демонстрирует авторские работы.

Коллекция музея пополнялась на протяжении 70 лет, сейчас в ней представлено 15 тысяч экспонатов. В музее действуют три постоянные выставки. Первая — «История игрушки», вторая — «Украинская народная игрушка». Третья экспозиция — это экспонаты, полностью отличающиеся от промышленных и народных игрушек. В основном, это авторские работы.

Узнать больше об экспозиции Государственного музея игрушки вы можете на сайте: http://kievtown.net/ukr/kiev_museums/toys_museym.html

1. К какому виду искусства относится игрушка?
2. Какие материалы используют народные мастера при создании игрушек?
3. Расскажите об украинской народной игрушке.
4. Сравните игрушки разных народов. Чем они схожи и в чём различны?
5. Поинтересуйтесь у дедушек и бабушек, какие народные игрушки бытовали в их родном крае.

Подготовьте выставку-презентацию «Мои любимые игрушки».

ВОСТОЧНЫЕ МЕЛОДИИ

Арабеска ... Какое манящее и загадочное слово! От него веет ароматом восточных садов, в воображении возникает блеск драгоценных камней, прихотливые узоры восточных орнаментов.

Немецкий композитор Р. Шуман попробовал «нарисовать» восточные орнаменты средствами музыки. Мелодии пьесы «Арабески» прихотливо переплетаются, будто бесконечные, живописные узоры восточного орнамента. Чтобы передать непрерывность движения, композитор использовал форму рондо, с характерными для него повторами основной темы и чередованием контрастных частей...

Роберт Шуман. «Арабески» (для фортепиано).

Леся Дичко. «Украинские писанки» (для фортепиано).

Похожа ли эта музыка на орнамент? Сравните две пьесы. Какому из двух орнаментов соответствуют мелодии произведений Р. Шумана и Л. Дичко? Попробуйте нарисовать графическую схему формы рондо.

Восточные арабески

Украинские писанки

Фабио Фабби.
Арабская танцовщица

К группе восточных танцев относится арабский танец с развитой системой языка жестов. Женщины-танцовщицы, одетые, как правило, в яркие блестящие костюмы, дополненные шарфами и шальями, используют специальные атрибуты (кувшин, бубен, египетский барабан).

Особенность восточных танцев — подвижность верхней части корпуса (рук, пальцев, плеч, головы) при большей статичности ног. Многие танцы исполняют с веерами, зонтиками, барабанами.

Большой популярностью пользуются индийские танцы. Само слово «музыка» (от инд. — «сангит») означает «единство пения, инструментальной музыки и танца», это своеобразный синтез искусств. Мелодиям песен-танцев присуща импровизация. Движениями головы, выражением глаз, жестами рук («мудра») танцовщики «рассказывают» о погоде, природе (о ветре, распускающемся цветке лотоса).

Танцу индийцы придавали магическое значение. Даже своих богов они изображали танцующими, например Шиву.

При индийских храмах, как правило, находились танцовщицы, которые посвящали свою жизнь служению богам. Их называли *баядёрками*. О судьбе одной из этих танцовщиц австрийский композитор Людвиг Минкус создал балет «Баядерка».

Танцующий Шива

Индийский народный танец.

Людвиг Минкус. Индийский танец из балета «Баядерка».

Сравните композиторскую версию танца с фольклорными образцами.

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

Пластическая интонация — выражение чувств при помощи движений, жестов, мимики.

ИМПРОВИЗАЦИЯ (от лат. — непредсказуемый, мгновенный)

Музичирование
без предвари-
тельной
подготовки

Игра актёра, который во время
исполнения роли дополняет её,
вносит определённые
изменения

Рисование
без
предварительной
подготовки

1. Что нового вы узнали о восточных песнях и танцах?

2. В чём особенность индийских танцев?

3. Самостоятельно отыщите и прослушайте арабский танец М. Глинки из оперы «Руслан и Людмила», «Арабески» К. Дебюсси и А. Лядова.

Пластическая игра-конкурс «Загадочный танец» (работа в группах).

Первая — «танцовщики» (воспроизводят под музыку движения восточных танцев). Вторая — «комментаторы» (определяют и комментируют танцевальные движения, их национальные особенности). Третья — «жюри» (оценивают пластическое мастерство исполнителей, точность передачи содержания, выразительность движений).

АРАБЕСКИ ВОСТОЧНЫХ ОРНАМЕНТОВ

Арабеской, или арабской вязью, называют традиционный восточный орнамент. В нём гармонично объединяются растительные и геометрические мотивы. Арабески часто становились украшением восточных предметов быта, использовались в рельефах архитектурных сооружений, в книжных миниатюрах, на керамических предметах, коврах, в декоре одежды и украшений.

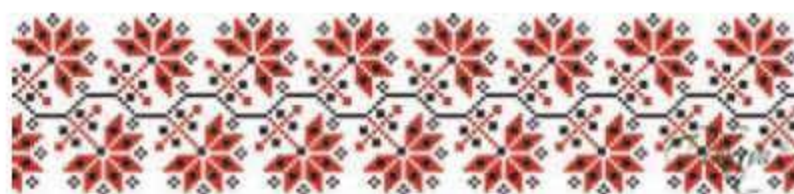
Арабеска строится на повторении одного или нескольких фрагментов узора. Бесконечность его движения, происходящего в определённом ритме, можно остановить или продолжить в какой угодно точке без нарушения целостности. При таком орнаменте фон как бы исчезает под сложной вязью узоров.

Вспомните, что такое орнамент. Какие виды орнамента вы знаете? Как называется вид орнамента, в котором использованы стилизованные цветы, листья, ягоды, ветки? Какие мотивы характерны для геометрического орнамента? Обратите внимание на особенности орнаментов, изображённых на иллюстрациях.

Восточный орнамент схож со старославянским орнаментом — *вязью*. Его элементы словно связаны между собой лентой в одно целое. Орнамент — будто повествование сказочника, который из разрозненных нитей сюжетов и тем сплетает красочный ковер сказания. Растительные мотивы, размещённые возле волнообразной линии, создают *бегунок*, характерный для украинского орнамента. Такой узор вьётся, как тропинка, ручеёк или речка, бегущая лесом, среди холмов.

Сравните восточный и украинский орнаменты. Какие мотивы в них преобладают? В чём их сходство и в чём отличие?

Создайте эскизы арабесок для украшения восточного ковра, посуды, одежды (*графические материалы*).

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

АРАБЁСКА (от итал. арабский)

Небольшая инструментальная пьеса, как правило, для фортепиано, с узорчатым мелодичным рисунком, напоминающим «кружево».

Сложный орнамент из геометрических и стилизованных растительных орнаментов, с восточными мотивами.

1. Охарактеризуйте художественные особенности арабески. Можно ли назвать украинский орнамент «арабеской»?

2. Отыщите на сайтах информацию об исполнении восточных танцев. Обратите внимание на характерные детали и орнаментальное оформление костюмов восточных красавиц.

3. Подумайте, чем схожи орнаменты и фигуры танцев.

4. Попробуйте создать танцевальными движениями орнаментальную вязь.

Творческий проект. Организуйте мини-конкурс арабесок (музыкальных, танцевальных, декоративных). Придумайте современные костюмы с использованием восточных мотивов.

8 МУЗЫКАЛЬНЫЕ И ГРАФИЧЕСКИЕ ИНТОНАЦИИ

ВОКАЛЬНАЯ МУЗЫКА

Между музыкальным и изобразительным искусством можно отыскать множество разнообразных связей. Ведь все произведения искусства, каждое на своём языке, отражают окружающий мир, настроения, эмоции. Чувства и переживания человек может выражать с помощью пения. Музыка, исполняемая голосом, называется *вокальной*.

Такая музыка как будто «рисует с натуры», передавая характер *разговорных интонаций*: вопросительных, восклицательных и прочих. Между словом и музыкой существует много общего. Именно благодаря интонации мы передаём разные эмоциональные состояния. Эмоции также можно выразить мимикой, жестами, движениями. Этими средствами используют артисты в театре, танцовщики в балете.

В устном языке содержание понятно и без интонации. А музыкальный язык можно обогатить только благодаря интонации, которая составляет основу любой мелодии, выражает её неповторимый характер.

Расскажите о вокальной музыке по сюжетам картин. Какую музыку исполняют (героическую, сатирическую, лирическую)? Свой рассказ начните так: «Во дворце знатного вельможи праздновали день рождения...»

Геррит Ван Хонтхорст. Концерт

Жан-Антуан Ватто. Песня любви

Клод Виньон. Юный певец

В вокальной музыке произведения обычно пишут на стихотворные тексты, но их могут петь и без слов, протягивая гласный звук или слог. Пение без слов называется *вокализом*.

Произнесите фразу с разными интонациями (печаль, сомнение, неудовольствие). Создайте соответствующие музыкальные интонации. Движениями, жестами передайте различные эмоциональные состояния.

Как и произведение изобразительного искусства, музыкальное также имеет неповторимый мелодический и ритмический рисунок. Мелодия, будто линия в рисунке, бывает разной: волнистой, ломанной, орнаментально украшенной, составленной из отдельных мелодических отрезков. От плавного или резкого движения зависит характер музыки: спокойный или игривый.

С помощью иллюстраций расскажите, какие разновидности вокальной музыки вам известны. Какая вокальная музыка вам нравится больше всего? Обоснуйте.

ПОЮТ ДІТИ

Стихи Л. Гнатюка

Музыка И. Кирилиной

Спокойно

Ви - со - ку но - ту взяв тен - діт - ний го - ло - сок, і - ще не -
впев - не - но, а - ле так щи - ро. Злі - та - є но - та
чис - та до зі - рок і всім ба - жа - є зла - го - ди і
ми - ру. Пр.: По - чуй - но, сві - те, спі - ва - ють
ді - ті. І хо - четь - ся ра - ді - ти в па -
літ - рі зву - ко - вій. Спі - ва - ють
ді - ті, і хо - четь - ся лю - би - ти, і хо - четь -
ся тво - ри - ти кра - су пла - не - ті всій.

1. Високу ноту взяв тендітний голосок
Іще невпевнено, але так щиро.
Злітає нота щира до зірок
І всім бажає злагоди і миру.
Припев:
Почуй-но, світе, співають діти.
І хочеться радіти в палітрі звуковій.
Співають діти, і хочеться любити,
І хочеться творити красу планеті всій.

2. Ти тільки слухай обережно, не поруш
Піано це тонке, аж до тремтіння.
Бо відкриваються пелюстки душ
З надією на такт і розуміння.
Припев.

Рейнгольд Глиэр. Концерт для голоса с оркестром (фрагменты).

Какие образы возникают в нашем воображении?

Охарактеризуйте мелодию, подобрав соответствующие эпитеты:
бурная, трепетная, энергичная, плавная, трогательная, уверенная,
стремительная, строгая, волевая, грациозная, маршевая, напевная.

Виртуальная экскурсия

НА КОНЦЕРТ В ФИЛАРМОНИЮ

Национальная филармония Украины начала свою деятельность в далёком 1863 году. Сегодня она в центре музыкальной жизни Украины. Это — главная площадка престижных международных музыкальных конкурсов: молодых пианистов памяти Владимира Горовица; вокалистов имени Бориса Гмыри; дирижёров имени Стефана Турчака; музыкального конкурса имени Николая Лысенко.

С программой концертов, а также тематикой абонементов вы можете ознакомиться на сайте:
<http://www.filarmonia.com.ua>

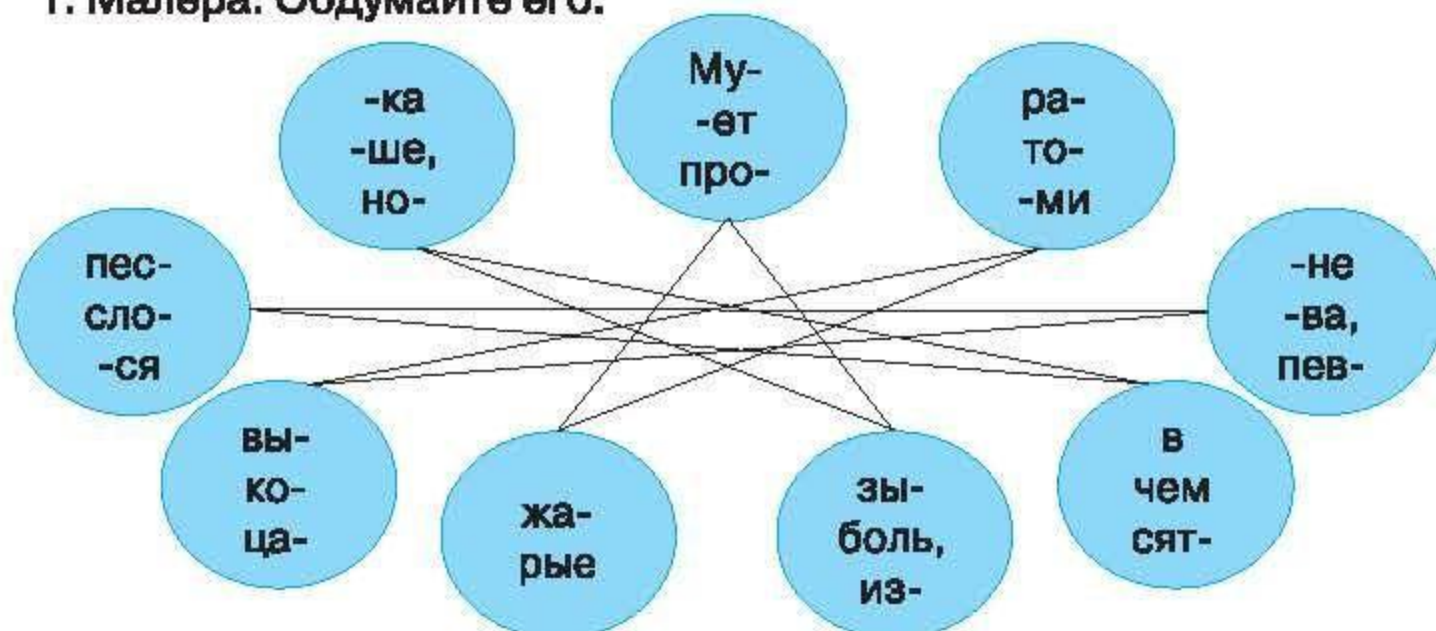
СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

Вокалі́з — пение без слов.

Мелоді́я — музыкальная мысль, выраженная одногласно..

1. Что такое вокальная музыка? Приведите примеры.
2. Сравните в песне И. Кирилиной рисунок мелодии запева и припева.
3. Попробуйте передать рисунок мелодии своей любимой песни при помощи соответствующих линий (толстые — тонкие, плавные — изломанные, длинные — короткие).
4. Расшифруйте приведённое ниже высказывание композитора Г. Малера. Обдумайте его.

МЕЛОДИЯ ЛИНИИ

В графике художник воплощает свой замысел при помощи линий. Это может быть быстрая зарисовка с натуры, или подготовка к работе над большим живописным полотном, над скульптурой или архитектурным проектом, а также самостоятельная завершённая графическая композиция. Рисунок выполняют чаще всего на бумаге разными материалами и инструментами: углём, сангиной, карандашом, фломастером, пером, кисточкой.

Линии, как основное средство выразительности, в графике бывают прямые, искривлённые, волнистые, изломанные, толстые, тонкие, едва намеченные. Линия, как и слово, способна «говорить», как и мелодия — передавать настроение изображённого.

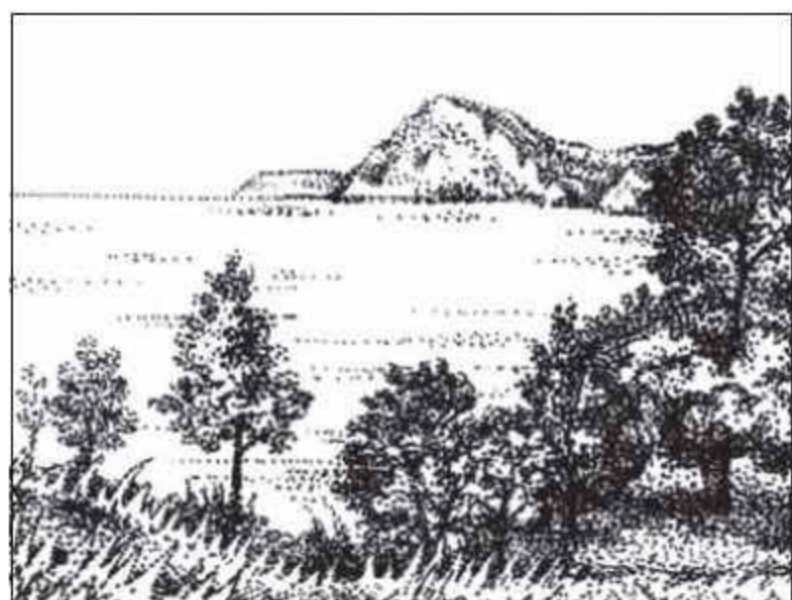
Рассмотрите иллюстрации и объясните, какими средствами графики (линия, точка, пятно) можно передать глубину пространства, размер и форму предметов, характер поверхности, динамику явлений природы.

Линия

Штрих

Точка

Пятно

По способу исполнения различают такие виды графики: **оригинальная** — рисунок, выполненный художником собственноручно, в одном экземпляре, и **печатная** — большое количество напечатанных изображений. Одним из основных видов печатной графики является **гравюра**.

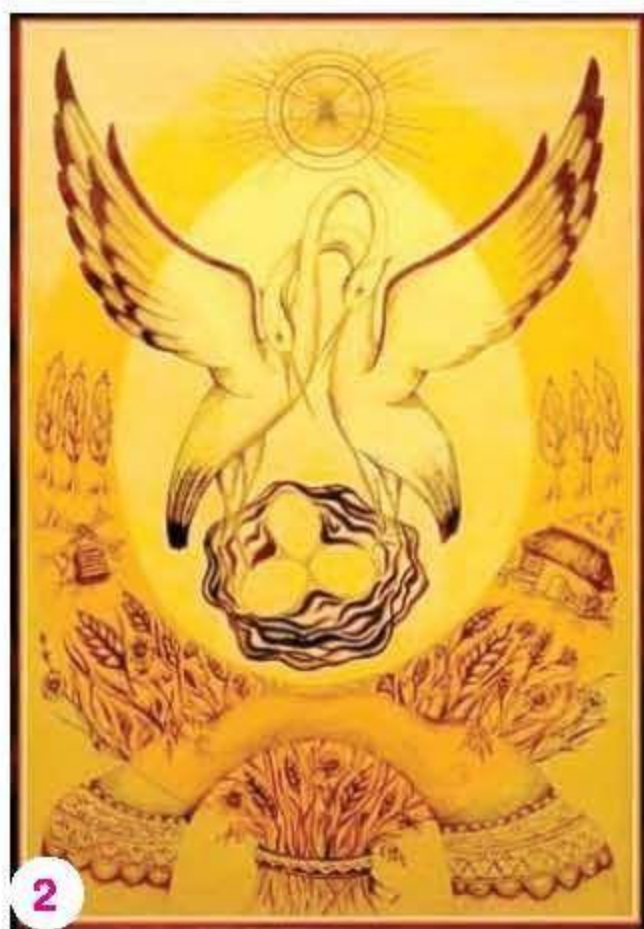

Питер Пауль Рубенс.
Портрет сына

Тарас Шевченко.
Цыганский табор (гравюра)

По предназначению графику делят на **станковую** (изображение на листе, не имеющее практического назначения); **книжную** (иллюстрации, обложки и т. д.); **газетно-журнальную** (карикатура, шарж); **промышленную** (этикетки, почтовая продукция, эмблемы, грамоты, денежные знаки); **плакат** (рекламный, учебный, сатирический).

Станковая графика: **1** — Леонардо да Винчи. Рисунок головы
2 — Мария Тарасова. Семья

4

Зіма
зірки
заєць
ЗЗЗЗ

З

1

2

3

- 1 — Георгий Нарбут.
Страничка из «Украинской азбуки»
(книжная графика)
- 2 — Жан Эфель. Карикатура
- 3 — Святослав Гординский.
Пасхальня открытка
- 4 — конверт с марками
(промышленная графика)
- 5 — Марина Нагнибида.
Больше времени книжке! (плакат)

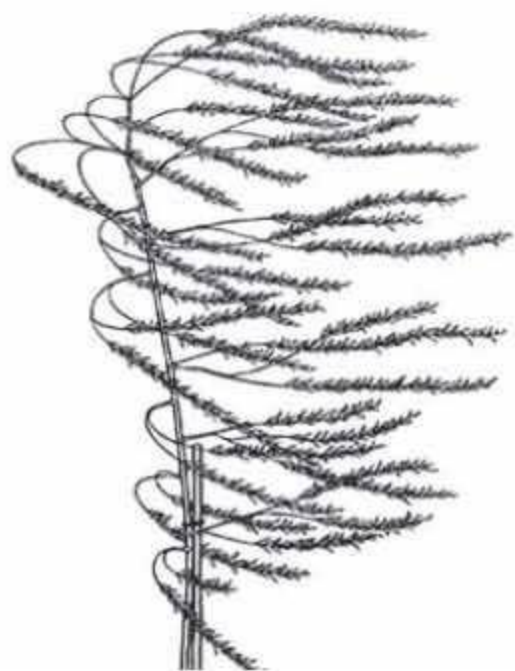

5

При помощи иллюстраций составьте таблицу «Виды графики». Подберите собственные примеры.

В графике традиционно применяли белый и черный цвета. В отличие от традиционной, современная графика разноцветная.

Яков Гнездовский. Ветер

Василий Лопата.

Иллюстрация к «Слову о полку Игореве»

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

Гравюра — картина, выполненная путём печатанья с доски, на которой предварительно вырезано или процарапано изображение.

Графика — вид изобразительного искусства, основными выразительными средствами которого являются линия, штрих, точка и пятно.

1. Сравните особенности художественного языка графики и вокальной мелодии.
2. Определите характер линий на иллюстрациях. Где линия игривая, прихотливая, кокетливая? А где — смелая, энергичная, вдохновенная?

3. Нарисуйте при помощи разных по характеру линий осеннюю непогоду, тихий листопад, хмурый дождливый день.

4. Сравните мелодии известных вам песен с линиями, которым вы выполнили рисунок. Объясните, в чём сходство.

5. Можно ли отнести к графическому искусству уличное граффити? Обсудите с одноклассниками.

ПЕВЧЕСКИЕ ГОЛОСА

Слушая вокальную музыку, мы одновременно воспринимаем красоту поэтического слова, вокальной мелодии и её инструментального сопровождения (аккомпанемент). Тем не менее, именно окраска человеческого голоса придаёт вокальной музыке неповторимость и очарование.

По высоте певческие голоса разделяются на *высокие, средние и низкие*. Среди мужских — это *тенор, баритон и бас*. Среди женских — *сопрано, меццо-сопрано и контральто*. Высота, сила, окраска голоса чрезвычайно важны для создания музыкальных образов. Хрупкость и нежность лучше передаёт сопрано. Мужественность и решительность — бас и баритон.

Всемирно известными певцами были Энрико Карузо (*тенор*), Фёдор Шаляпин (*бас*), Мария Калласс (*сопрано*). Среди украинских певцов — Соломия Крушельницкая (*сопрано*), Анатолий Соловьяненко (*тенор*) и многие другие.

Пение известных вокалистов (по выбору).

Кинофильмы «Калласс навсегда», «Возвращение Баттерфляй».

1

2

3

4

1 — Соломия КРУШЕЛЬНИЦКАЯ; 2 — Фёдор ШАЛЯПИН;
3 — Мария КАЛЛАСС; 4 — Анатолий СОЛОВЬЯНЕНКО

Сравните певческие голоса (регистр, сила, звонкость, мягкость). Какой из них подходит для создания образов «воина-победителя», «феи весны»?

В вокальной музыке используют разные способы пения. В одних произведениях мелодию исполняют плавно, в других она звучит как разговорная речь. Такое исполнение называют *речитативом*.

Прочитайте стихотворение Людвиг Уланда. Вы наверняка ощутите особую торжественность содержания. Представьте, что вы на сцене в концертном костюме, и произнесите стихотворение речитативом.

*Лишь струн коснулся мастер, и звук едва извлёк,
Как музыкой волшебной наполнился чертог,
Тут влился голос юный небесной чистотой,
И старец ему вторил духовной глубиной.*

Способ исполнения музыки композиторы указывают при помощи **штрихов**: *легáто*, *стакáто*, *нон легáто*.

- 1 — легато (связно)
- 2 — стаккато (прерывисто)
- 3 — нон легато (не связно)

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

Речитатив — наполовину пение, наполовину разговор.

1. Назовите певческие голоса. Какие из них принадлежат к высоким, средним, низким? Изобразите тембры голосов в виде ступеней.
2. Попробуйте линиями разной толщины изобразить звучание голосов в разных регистрах. Какими будут линии?
3. Назовите основные музыкальные штрихи, объясните отличие в их исполнении.
4. Рассмотрите фотографии оперных певцов. Какой по характеру может быть музыка? (см. с. 80).

Коллективная работа. Создайте вокальные образы героев сказки «Колобок» (подберите соответствующие голоса, регистры, штрихи).

Голос	Регистр	Штрих	Мелодия
дискант сопрано меццо-сопрано контральто тенор баритон бас	высокий средний низкий	легато стаккато нон легато	весёлая энергичная суетливая облачная грациозная уравновешенная

В МИРЕ ШТРИХОВ И СВОТТЕНИ

Мелодия и линия — своего рода «солисты», создающие художественный образ в музыке и графике. Как звучание голосов обогащается аккомпанементом, так и выразительные возможности линий усиливаются, если их много. Такие линии, разные по начертанию и направлению, называются *штрихами*. Штрихи бывают прямые, округлые, перекрёстные.

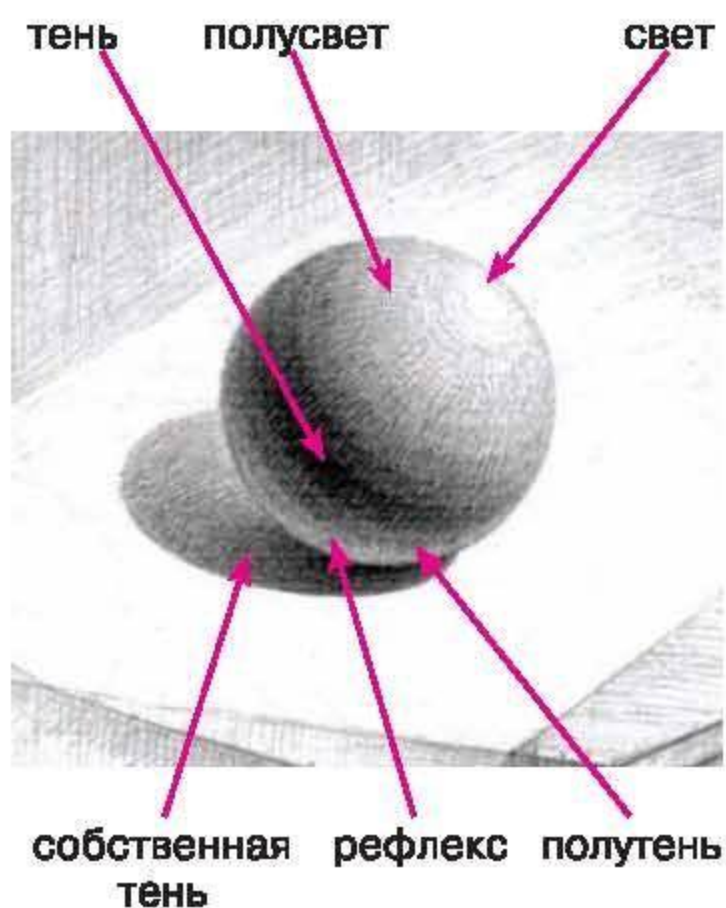
Штрихами можно передать, например, колючесть иголок ёжика, блестящую поверхность новогоднего стеклянного шарика, прямоугольную форму книжки, округлость яблока, лёгкость облачка, тяжесть гири. При помощи умелой штриховки, плотности штрихов можно передавать светотень, а это в свою очередь создаёт объём предмета.

Илья Репин. Казачок

Размещение светотени на круглых предметах проследите на примере шара и графической работы «Астры».

Вита Кит. Астры

Художники часто применяют штриховку в книжной графике, в частности, при создании *иллюстраций*.

Сравните характер штрихов в разных иллюстрациях.

1 — Василий Лопата. Иллюстрация к «Слову о полку Игореве»

2 — Евгений Чарушин. Иллюстрация к книжке «Волчонок»

Сергей Конончук. Иллюстрации к сказке «Колобок»

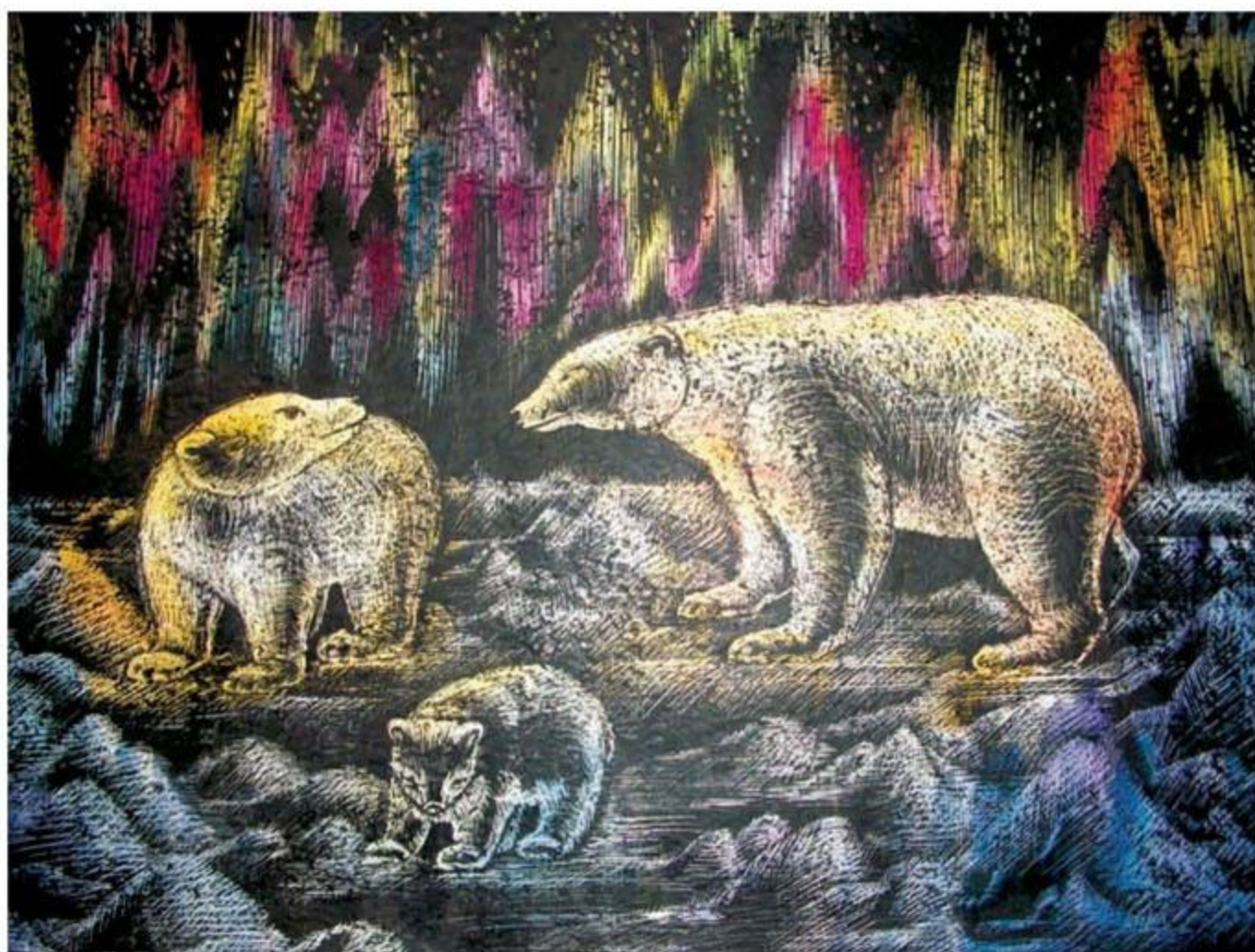
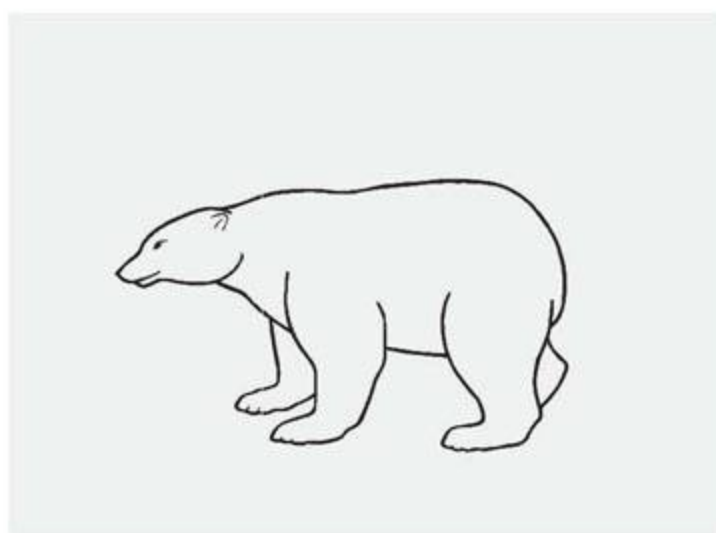
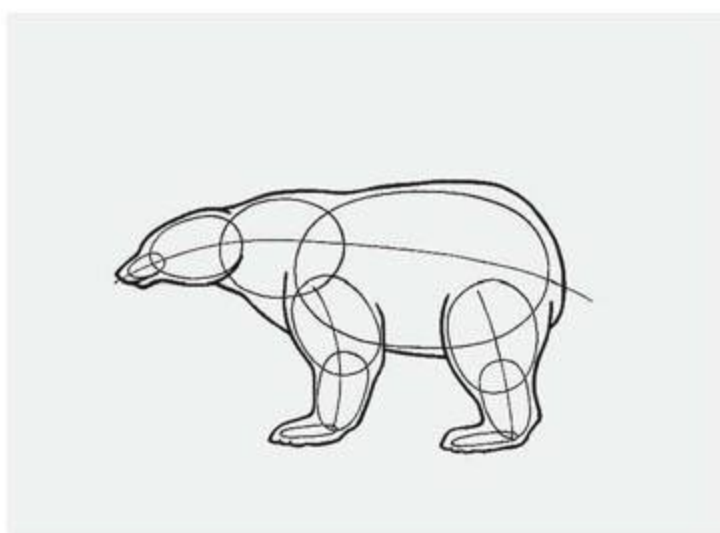
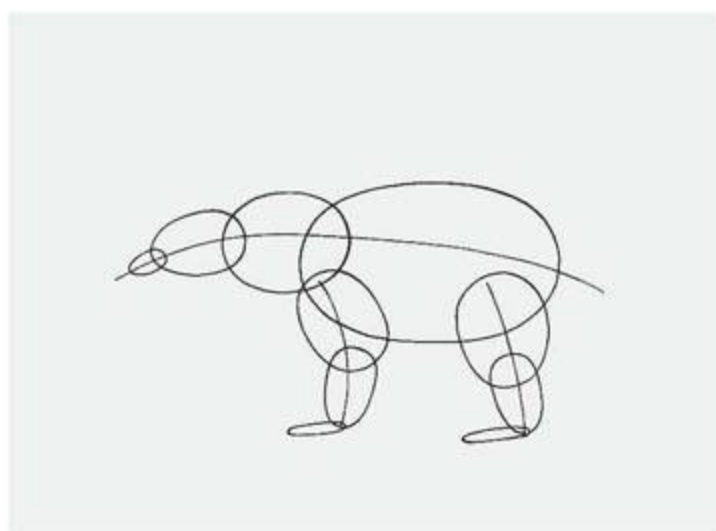
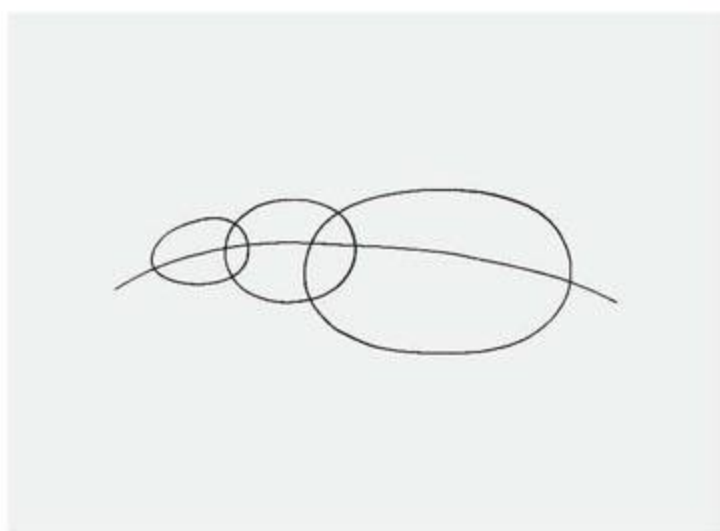

Проведите художественные параллели между вокальными образами героев сказки «Колобок», которые вы создали, и графическими образами на иллюстрациях Сергея Конончука.

Выполните графическую композицию «Медведи на Севере» (техника *граттаж*).

Постарайтесь передать характер каждого животного, заботливой медведицы и непоседливого медвежонка.

Практические советы

- Подготовь основу для графической композиции:

- 1) Свободными мазками нанесите на лист бумаги краски, которые, по вашему мнению, напоминают ослепительное северное сияние.
- 2) После того как краска просохнет, старательно натрите бумагу свечкой.
- 3) Смешайте чёрную тушь с небольшим количеством какого-нибудь моющего средства. Широкой кисточкой нанесите тушь на бумагу.

- В центре композиции обозначьте общую форму животного, наметьте пропорции.
- Постройте фигуру животного лёгкими короткими штрихами обозначьте её контур.
- Передайте объём фигуры путём процарапывания заострённой палочкой (или стержнем шариковой ручки).
- Северное сияние нарисуйте «смелыми», «уверенными» длинными горизонтальными штрихами.

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

Иллюстрация — изображение, которое наглядно поясняет или дополняет текст.

Светотень — передача света и тени на поверхности изображаемого предмета.

ШТРИХ

Способ извлечения звуков голосом или на инструменте

Чёрточка, которую проводят одним движением руки

1. Какова роль штриха в графическом произведении?
2. Как характер освещения помогает выявить форму предмета?
3. Сравните соотношение свет — полутень — тень в приведённых графических произведениях с голосами в музыке (тенор — баритон — бас).
4. Читая книги, обращайте внимание на выразительность иллюстраций. Известно ли вам, кто иллюстрировал ваши любимые книги? О чём бы вы хотели расспросить художника-иллюстратора?

ХОРОВАЯ МУЗЫКА

Бывал ли ты когда-нибудь в храме? Наверняка тебя поразило величие архитектурного сооружения. Внутри стены украшены росписями, иконами, лепниной, резьбой. Во время службы звучит хоровая музыка. Слаженное, стройное хоровое пение торжеством наполняет храм, вызывает возвышенные чувства. Такая музыка называется *духовной (церковной)*. В отличие от церковной, светскую хоровую музыку исполняют в концертных залах и филармониях.

Вспомните хоровые произведения, которые вам приходилось слышать. Где они звучали? Опишите свои впечатления.

Церковный хор и его регент.
(фрагмент иконы XVII в.)

Наталя Курий-Максимив.
Ангельский хор

Хоровое искусство зародилось ещё в Древней Греции, где хор был главным действующим лицом театральных представлений. Со временем хоровое пение стало самостоятельным видом музыкальной культуры. В древности хоровая музыка исполнялась преимущественно *в унисон* (одноголосно). Сегодня мы слышим как одноголосые, так и многоголосые хоровые произведения (дву-, трёх-, четырёхголосые и так далее). Хор может петь *а капелла* (без инструментального сопровождения) и с аккомпанементом. Руководитель и дирижёр хора называется *хормейстер* (хоровой мастер).

В украинской духовной музыке распространённым является произведение «Херувимская». Название происходит от слова *херувим* — ангел. Его скульптурные и живописные изображения нередко украшают храмы.

«Херувимские» Артемия Веделя, Дмитрия Бортнянского.

Что объединяет и что отличает эти произведения? Какие чувства передают композиторы (торжественные, возвышенные, лирические)?

Портрет мастера

Дмитрий Степанович Бортнянский (1751–1825) — украинский композитор, певец, дирижёр, автор шести опер, камерно-инструментальных произведений, хоровых концертов, херувимских и причастных произведений.

Родился в Глухове. Начальное музыкальное образование получил в глуховской певческой школе, которая готовила певцов для придворной хоровой капеллы в Петербурге.

В 1796 году Бортнянский получил должность директора придворной капеллы. И служил на этой должности до конца жизни.

Творческий вклад Бортнянского определяется не только высокохудожественными произведениями разных музыкальных жанров. Соединив в себе незаурядную одарённость с высоким профессионализмом, он стал первым композитором-универсалом, а его творчество — мощным движущим фактором в развитии украинской музыкальной культуры.

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

А капелла — хоровое пение без инструментального сопровождения.

Хор — большой вокальный коллектив (более 12 человек).

1. Что такое хоровая музыка?
2. Объясните, как вы понимаете слова «унисон», «а капелла», «хормейстер».
3. Какие особенности музыкального языка преобладают в духовных хоровых произведениях (характер мелодий, темп, динамика, ритм)?

4. Какой из образов ангелов больше всего отвечает характеру прослушанной хоровой музыки украинских композиторов?
5. Подумайте, влияют ли на духовную музыку изменения в современной жизни? Можно ли говорить о духовной музыке современности?

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ СИЛУЭТА

С давних времён именно храмы придавали городу или деревне неповторимый вид. Чрезвычайно выразительно выделяются силуэты церквей и соборов на фоне неба.

Сравните купола храмов, показанных на иллюстрациях. Какие силуэты островеерхие, а какие напоминают шлем, луковицу?

Силуэт обобщает форму и отражает наиболее характерное в изображённом предмете, ведь создаётся он с помощью *контура*, который точно передаёт очертания. Силуэтный рисунок всегда *контрастный*. Его, как правило, выполняют тушью на светлом фоне или белой краской на тёмном фоне. Выразительные силуэты можно вырезать из тёмной бумаги.

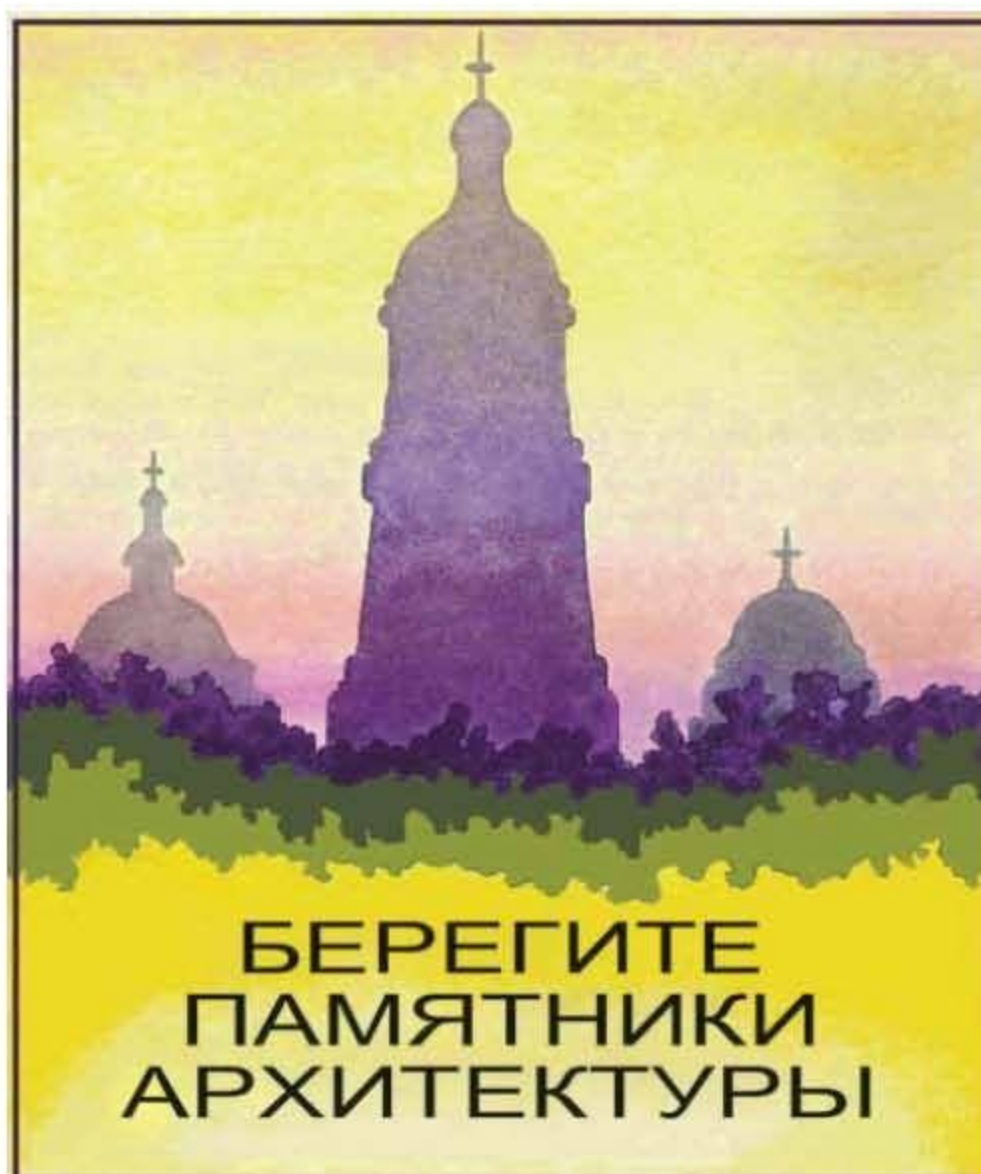
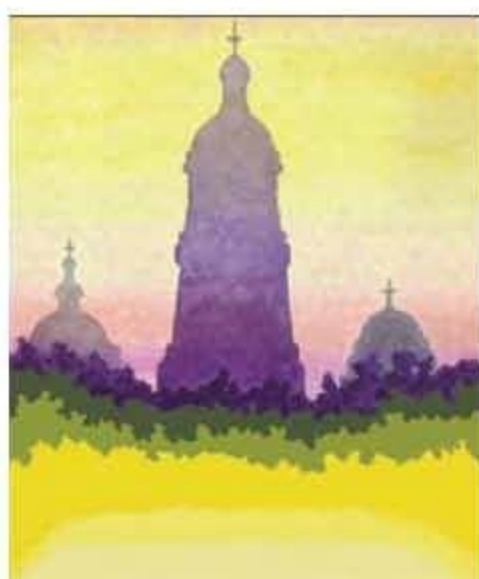
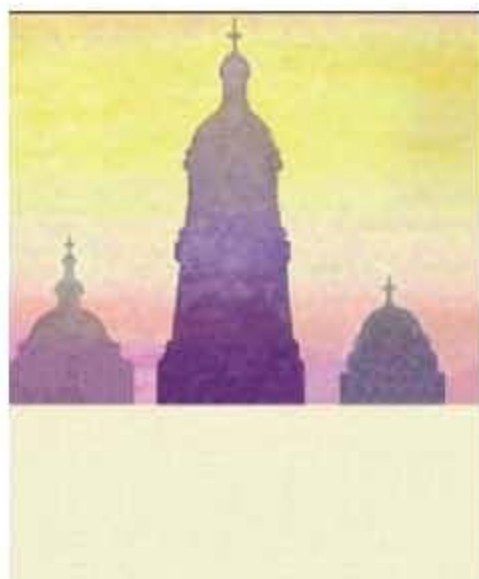
Георгий Нарбут. Осень

Рассмотрите силуэтные изображения различных городов Украины — Киева, Львова, Харькова.

Придумайте плакат, посвящённый охране памятников духовной культуры. Примените силуэт как один из основных способов художественной выразительности в графике.

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

Контур — линия, обозначающая внешние очертания предмета.

Силуэт — однотонное, плоское изображение фигур и предметов.

КОНТРАСТ

Сопоставление, которое выражается динамикой (громко—тихо), темпом (быстро—медленно), характером музыки (весёлый — грустный) и пр.

Сопоставление противоположных по характеру изображений (большое — маленькое, светлое — тёмное), которое усиливает влияние на зрителя

1. Назовите средства художественной выразительности графики.
2. Без какого графического средства выразительности невозможно создать силуэт?
3. Сравните контрасты в графике с контрастом в музыке.
4. В свободную минуту попытайтесь нарисовать силуэт своего родного города или села.

11 ПАЛИТРА ТЕМБРОВ И СИМФОНИЯ ЦВЕТОВ

ТЕМБРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

Как меняется неузнаваемо рисунок, расцвеченный разнообразием красок, так и пение обогащается инструментальным сопровождением. За тысячи лет люди придумали великое множество инструментов, отличающихся размером, формой, материалом, способом извлечения звуков разной высоты и громкости. Всё это влияет на окраску звука, создавая неповторимый «голос» — *тембр*.

Модест Мусоргский. «Картинки с выставки» в фортепианном исполнении и оркестровке *Мориса Равеля* («Старый замок», «Рынок в Лиможе», «Богатырские ворота. В стольном граде Киеве»).

Сравните фортепианное и оркестровое исполнение. Определите, как смена тембра обогащает музыкальные образы.

Представьте красочную палитру тембров, которую создают музыкальные образы в пьесах М. Мусоргского.

Сколько известно музыкальных инструментов? Перечислить все невозможно. Инструменты различаются свойствами, например, способом извлечения звуков.

У *струнных* инструментов — скрипки, бандуры, арфы, гитары — звук возникает от колебания струн. Тембр струнных не резкий и не слишком громкий. У *духовых* — дудок, флейт, валторн, труб — звук создаётся благодаря движению воздуха в трубе. Тембр духовых яркий, насыщенный. Из *ударных* извлекают звук при помощи ударов палочками или рукой. Звук ударных, как правило, громкий, то дребезжащий, как у барабанов, то звонкий, как у медных тарелок.

Виктор Гартман.
Богатырские ворота
(эскиз к проекту ворот
в Киеве)

Какие духовые инструменты изображены на гербе? Придумайте герб для струнных инструментов.

Используя соединение тембров разных ударных инструментов (бубен, барабан, треугольники и др.) попробуйте создать тематические композиции: «Гроза», «Диалог», «Поход».

Итак, мы убедились, что в музыке существуют три основные группы инструментов: струнные, духовые, ударные.

Сравните тембр струнных, духовых и ударных инструментов с основными цветами в живописи.

Некоторые инструменты объединяют свойства нескольких групп, например, клавишные. Фортепиано — это одновременно и струнный и ударный инструмент, баян — ударный и духовой. В наше время распространены два вида фортепиано: пианино (бытовой инструмент) и рояль (для концертного исполнения).

Виртуальная экскурсия

МУЗЕЙ ГУЦУЛЬСКОГО БЫТА, ЭТНОГРАФИИ И МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Музей Романа Кулика на Верховине был открыт в начале XXI века, хотя материал собирали на протяжении 30 лет. Это предметы быта, старинная гуцульская одежда, орудия труда, денежные знаки разных времён и многое другое, дающее представление о жизни гуцулов. Но предметом особой гордости хозяина коллекции является собрание музыкальных инструментов.

Господин Роман проводит экскурсии лично, со знанием дела рассказывает о каждом музыкальном инструменте и играет на всех инструментах, среди которых скрипки, цимбалы, коза, дрымбы, трембиты, рог.

Например, рог — старинный «мобильный телефон», потому что использовался он для передачи сообщений на большие расстояния.

Узнать больше о музыкальных инструментах можно на сайте:
http://museums.lf.ua/museums/r4_93.html

РАЗНОЦВЕТНАЯ ИГРА

Стихи Л. Рубальской

Музыка Б. Савельева

Весело

Мы с ут-ра гля-дим в о-кош-ко, дож-дик льёт как из вед-ра, толь-ко вы-ру-чить нас мо-жет раз-но-
цвет-на-я иг-ра. Ни - ко - му про наш сек-рет не го-во-ри, А стек-
ля-шек раз-но-цвет-ных на-бе - ри. Ты заж - мурь-ся и три ра - за по - вер-нись, А те-
перь гла-за от-крой и у - ди - вись! Ни - ко- - вись // Две о - // - вись!

1. Мы с утра глядим в окошко,
Дождик льёт как из ведра. (Трижды)
Только выручить нас может
Разноцветная игра. (Трижды).

Припев:

Никому про наш секрет не говори,
А стекляшек разноцветных набери.
Ты зажмурься и три раза повернись,
А теперь глаза открой и удивись!

2. Две обычных серых кошки
Мокнут посреди двора. (Трижды)
Сделать их цветными может
Разноцветная игра. (Трижды)

Припев.

3. Для чего нужны стекляшки
Рассказать уже пора. (Трижды)
Смотришь в них, и мир раскрашен,
Вот и вся наша игра! (Трижды)

Припев.

Почему песня так называется? Какие музыкальные инструменты вы бы использовали для сопровождение к песне? Исполните песню.

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

Тембр — окраска звучания голоса или инструмента.

1. Как разделяются инструменты по способу извлечения звука?
2. Орган, цимбалы, аккордеон — к какой группе принадлежат эти музыкальные инструменты?
3. Назовите инструменты, изображённые на картинах.

- 1 — Юдит Лейстер. Юный флейтист; 2 — Филиппо Индони. Концерт;
3 — Корнелис Сафтлевен. Дуэт; 4 — Джованни Ланфранко. Концерт

Работа в группах. Создайте серию иллюстраций к куплетам песни «Разноцветная игра».

11 ПАЛИТРА ТЕМБРОВ И СИМФОНИЯ ЦВЕТОВ

ЦВЕТОВАЯ ГАРМОНИЯ

Цвета, как и тембры музыкальных инструментов, обогащают эмоциональное восприятие мира. При помощи красок можно передавать разнообразные состояния природы, события прошлого и настоящего. Цвет является основным средством выразительности в живописи.

Различают *станковую, монументальную, декорационную живопись и миниатюру*. Станковые картины пишут на мольберте (станке), закрепляют в раме. Они являются самостоятельными произведениями, мы любуемся ими в музеях, общественных и жилых помещениях.

Произведениями монументальной живописи расписывают стены и потолки строений — театров, музеев, храмов, и воспринимаются они как часть архитектурного ансамбля. Декорационная живопись возникла в Италии, когда в опере на сцене появились первые декорации.

1 — фрагмент росписи потолка Парижской оперы; 2 — «Персидские музыканты»; 3 — Виктор Васнецов. Декорация к опере «Снегурочка»; 4 — Ян Брейгель. Значение прослушивания (фрагмент)

Определите, к какому виду живописи принадлежит каждая из приведённых иллюстраций.

Опишите утро в вашем родном городе или селе. Лучи восходящего солнца постепенно рассеивают мрак ночи, расцветивают улицы, дома, деревья.

Вы уже знаете, что белый и чёрный относятся к *ахроматическим* цветам, а цвета, содержащие *цветной тон* (красный, жёлто-зелёный, сине-фиолетовый), называют хроматическими.

Ахроматическая цветная гамма

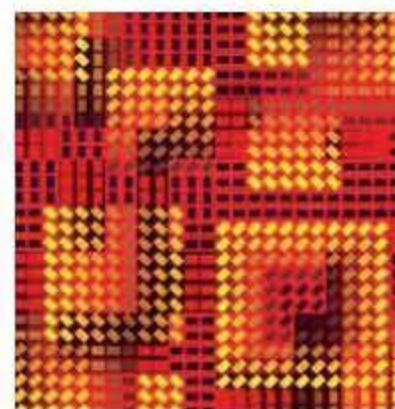
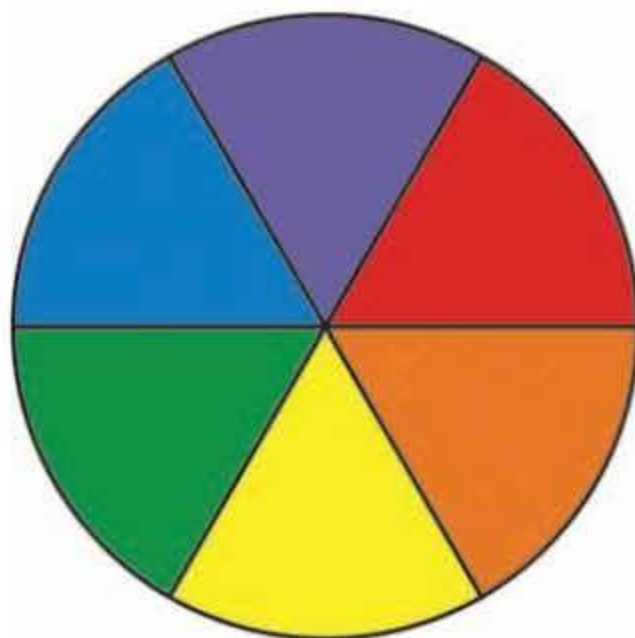

Хроматическая цветная гамма

Всё окружающее разнообразие можно передать тремя основными цветами — жёлтым, синим, красным, которые при смешивании создают производные цвета — оранжевый, фиолетовый, зелёный и их оттенки.

Рассмотрите цветовой круг. Отыщите в нём основные и производные цвета. Назовите основные и производные цвета в композиции Виктора Вазарелли.

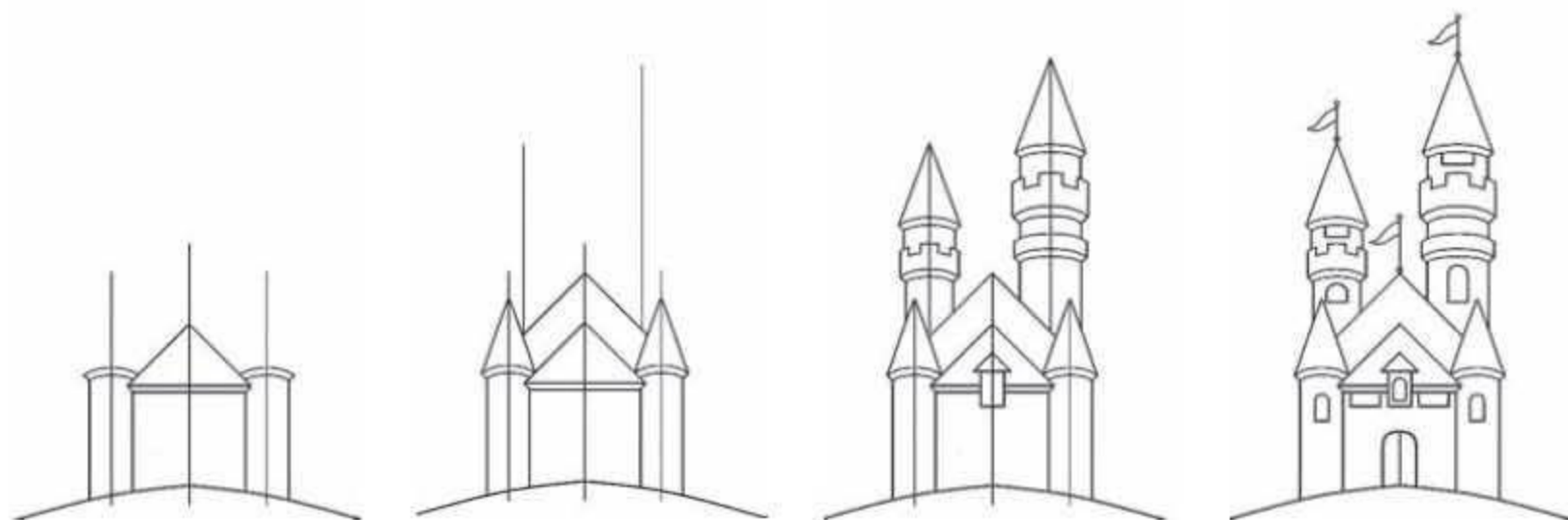

Рассмотрите произведения В. Вазарелли и определите, какие из них отвечают настроениям нежного утра, солнечного дня, грустного вечера, мрачной ночи.

Припомните свои впечатления от фортепианного и оркестрового вариантов звучания пьесы М. Мусоргского «Старый замок». Создайте живописную композицию «Старый замок» (гуашь) в одном из вариантов цветовой гаммы: 1) в лучах солнца (хроматическая), 2) в час сумерек (ахроматическая).

Вариант 1 — хроматическая цветовая гамма

Вариант 2 — ахроматическая цветовая гамма

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

Живопись — вид изобразительного искусства, основным средством выражения которого является цвет.

ГАММА

Последовательный звукоряд
(восходящий или нисходящий)

Соединение цветов
в художественном произведении

1. Какие существуют виды живописи? Приведите примеры.
2. Назовите цвета, принадлежащие к хроматической и ахроматической цветовой гамме.
3. Как можно получить производные цвета?
4. Найдите хроматические, ахроматические, а так же основные и производные цвета на иллюстрациях к этой теме.
5. Сравните, как тембры в музыке и цвета в живописи влияют на создание художественного образа.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СИМФОНИЧЕСКОМУ ОРКЕСТРУ

Как взаимодействие цветов усиливает общее впечатление от живописного полотна, так и соединение инструментальных тембров обогащает палитру музыкального звучания.

Слово «оркестр» происходит от древнегреческого «*орхестра*», то есть место в театре, где выступал хор, сопровождавший спектакль. Сегодня так называется коллектив музыкантов, играющих на разных инструментах.

В зависимости от того, какие инструменты в них преобладают, оркестры делятся на духовые, струнные, народные и так далее. Но непревзойдённым с точки зрения богатства тембровых оттенков является *симфонический оркестр*.

Руководит оркестром *дирижёр*. Жестами рук, дирижёрской палочкой он указывает оркестрантам, как исполнять тот или иной фрагмент музыкального произведения: его темп, громкость и характер музыки. Перед глазами дирижёра на *пюпитре* (подставке для нот) лежит партитура музыкального произведения — нотная запись всех инструментальных партий.

Лучше ознакомиться с музыкальными инструментами нам поможет «Путеводитель по оркестру для молодёжи» английского композитора Бенджамина Бриттена.

Бенджамин Бриттен. «Путеводитель по оркестру для молодёжи».

Портрет мастера

Бенджамин Бриттен (1913–1976) — английский композитор, дирижёр, пианист. Писать музыку Бенджамин начал с 8 лет. В 12 лет он написал «Простую симфонию» для струнного оркестра. Позже учился в лондонском Королевском музыкальном колледже (консерватории). Первым значительным произведением Бриттена-композитора стала симфониетта для камерного оркестра, написанная в 1932 году. Затем появились «Простые вариации» для струнного оркестра и «Семь сонетов Микеланджело».

«Путеводитель по оркестру» предназначен для людей, которые впервые слушают оркестровую музыку. Композитор поэтапно знакомит своих слушателей с инструментами и их сочетаниями. Благодаря своей яркой музыке и оригинальности композиции «Путеводитель» привлёк к музыкальному искусству множество новых поклонников.

Музыкальное произведение, написанные в форме вариаций открываются основной темой в исполнении всего оркестра. Тему по очереди исполняют инструменты каждой группы симфонического оркестра — *струнные, духовые (деревянные и медные), ударные*.

В группе струнных самые высокие голоса у скрипок. Альты больше, чем скрипки, и потому их звучание ниже. Виолончели присущ богатый тёплый тембр. А контрабасы, словно дедушки в этой семье, наделены низкими, ворчливыми голосами.

В семье деревянных духовых выше всего звучат светлые и лёгкие флейты и их обладающий пронзительным голосом брат — флейта-пикколо. У гобоев — мягкие и жалобные голоса, но они могут звучать и довольно сильно. Кларнеты — подвижные инструменты. С мягким, сочным голосом. Фаготы — самые большие в группе деревянных духовых, звучат они наиболее низко.

Семья медных духовых состоит из валторн, чьи медные трубки изогнуты в виде кольца, из ярких и звонких тромбонов, с их громким, но несколько тяжеловатым звучанием; и туб, звучащих чрезвычайно низко.

К ударным инструментам принадлежат: литавры, большой и малый тромбоны, барабаны, тарелки, ксилофон.

Благодаря тембровой окраске инструментов оркестра, основная тема «Путеводителя» Б. Бриттена звучит каждый раз по-разному.

Группы инструментов симфонического оркестра:

1 — флейты; 2 — гобои; 3 — кларнеты; 4 — фаготы; 5 — валторны; 6 — туба;
7 — тромбоны; 8 — скрипки; 9 — альты; 10 — контрабасы; 11 — виолончели;
12 — ударные; 13 — арфы и клавишные

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

Парти́тура — нотная запись произведения для хора, оркестра, где партии пишутся одна под другой, по вертикали.

ВАРИА́ЦИИ (от лат. — перемены)

Музыкальная форма, состоящая с нескольких частей, которые представляют собой изменённую первую часть (тему)

В хореографии — сольный классический танец, обычно сложный технически

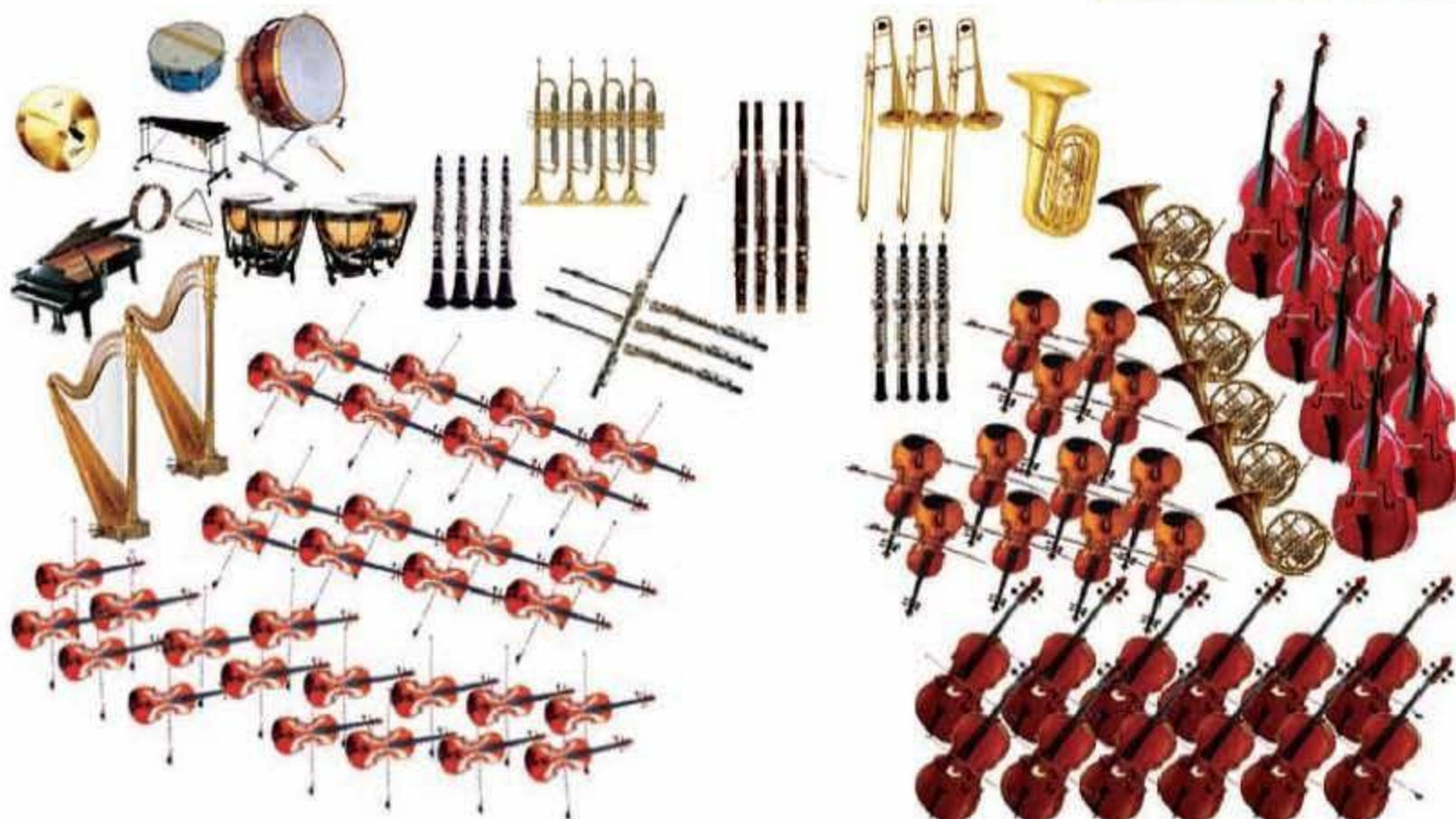
1. Назовите группы инструментов симфонического оркестра. Какой из инструментов на схеме не входит в эти группы?

2. Какова роль дирижёра в оркестре?

3. В чём сходство и отличие между флейтой-пиколо, трубой, кларнетом и валторной?

Игра «Знарок оркестра». Назовите все инструменты одной группы симфонического оркестра (струнные, деревянные духовые, медные духовые, ударные). Охарактеризуйте их тембры.

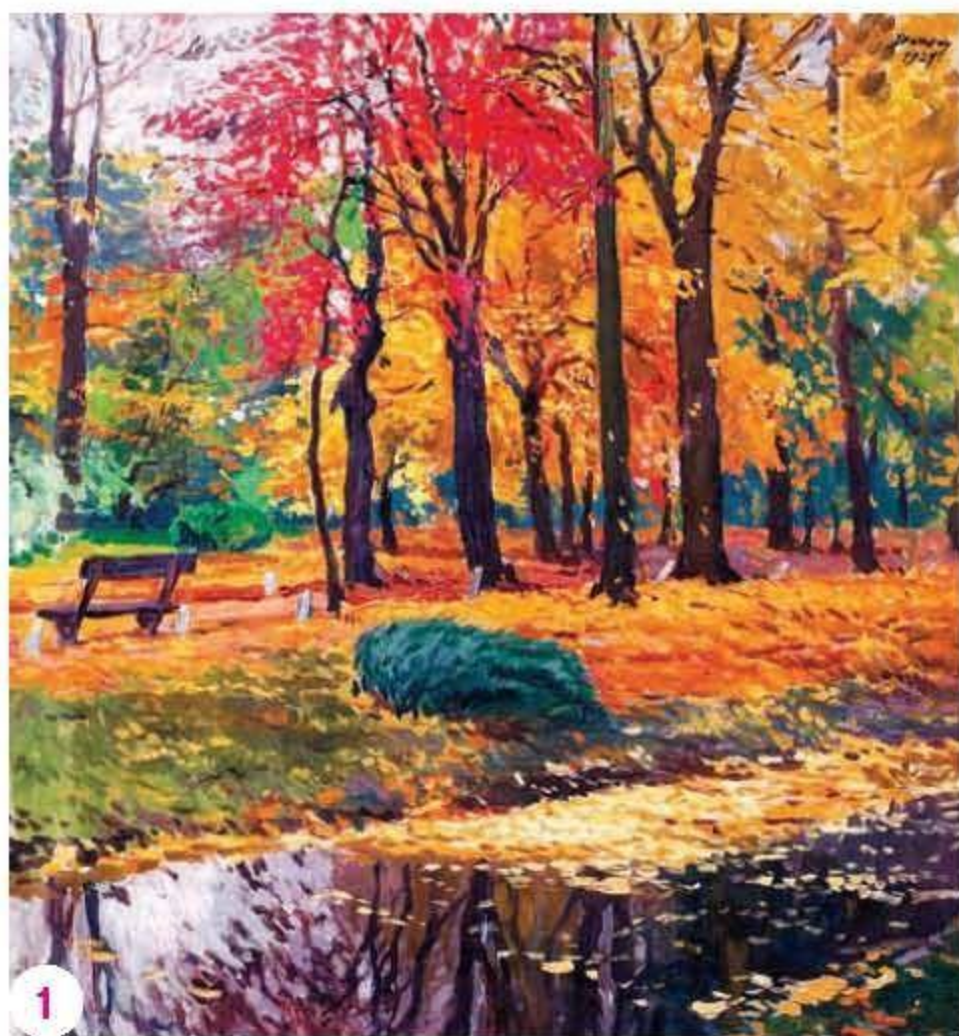
КОЛОРИТ

Вы, безусловно, обратили внимание на то, как гармонично объединяются цвета в природе. Так, осень притягивает нас и ярко-жёлтыми красками солнечного дня, и нежной синевой утренних туманов. Гармоническое соединение красок создаёт определённую *гамму цветов* — *колорит*. Цветовая гамма, как и музыка, способна влиять на эмоциональное состояние человека, волновать или успокаивать, создавать разные настроения. Цвета могут также вызывать чувства, связанные с теплом или холодом.

Цвета, напоминающие огонь, солнце, так и называются — *тёплыми*. Это — жёлтый, оранжевый, красный и все производные оттенки от этих цветов.

Холодные цвета напоминают цвет воды, льда, неба. Они создаются путём соединения с синим цветом. Это — зелёный, синий, фиолетовый и все производные оттенки от этих цветов.

1

2

Картины Осипа Бокшая:

1 — Осенний парк

2 — Зимний пейзаж (фрагмент)

?! Сравните картины художников и определите, какой колорит в них преобладает — тёплый или холодный.

Лариса Годунова.
Натюрморт с лошадкой

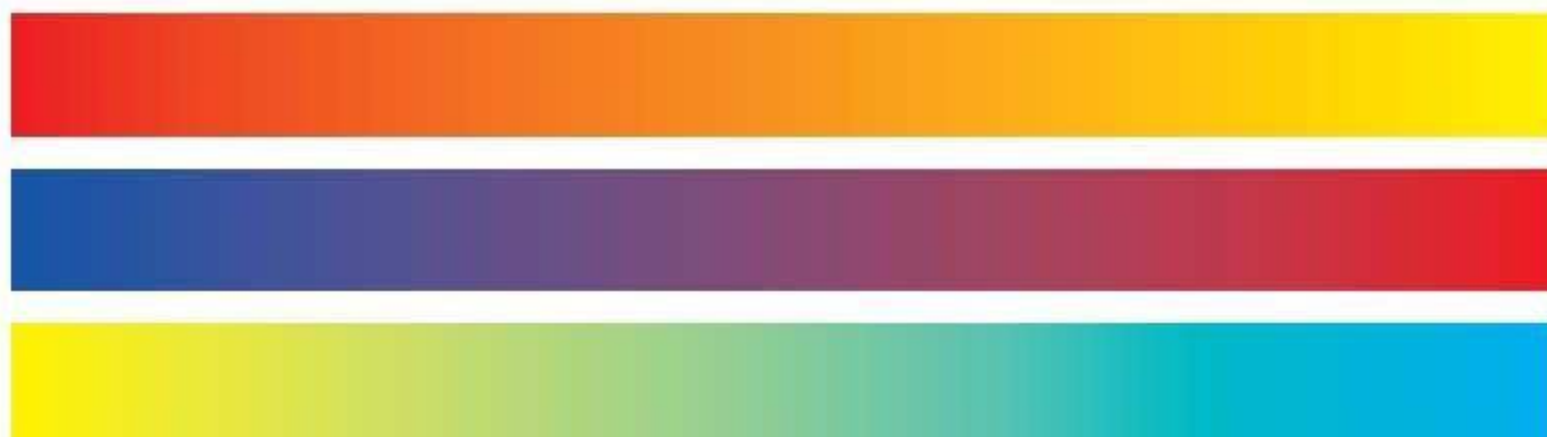

Николай Глущенко.
Зимний натюрморт

Любой цвет может иметь признаки тёплого или холодного, в зависимости от того, сколько в их составе жёлтого цвета. Это ярко прослеживается на примере жёлто-зелёного и красно-фиолетового. Жёлтый лимон может обрести холодный оттенок, если прибавить к жёлтому цвету больше синей краски, или, наоборот, тёплый — если добавить красной краски.

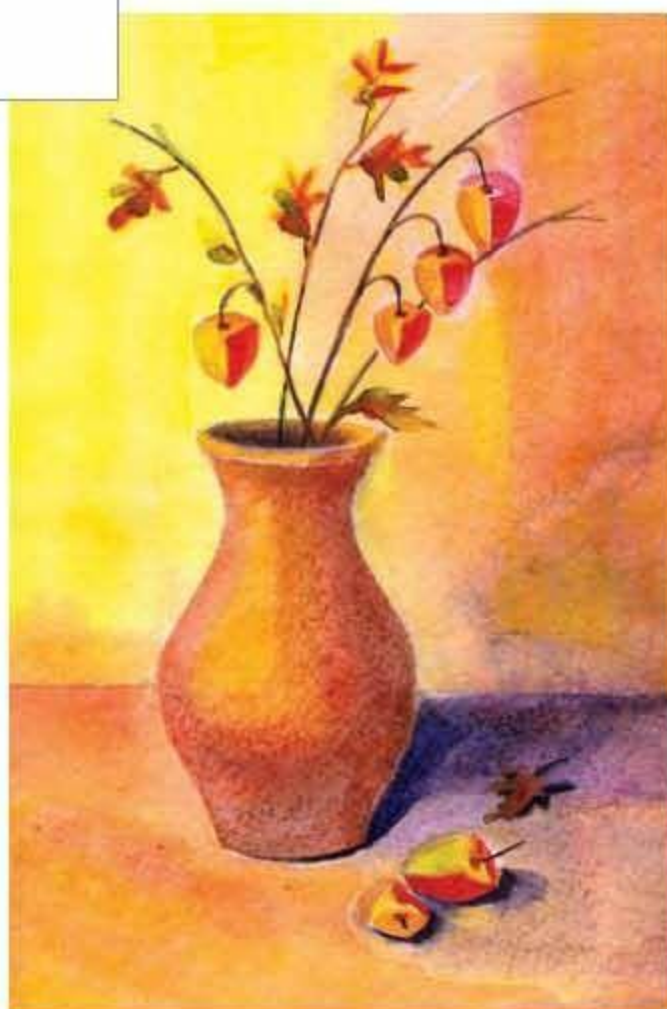
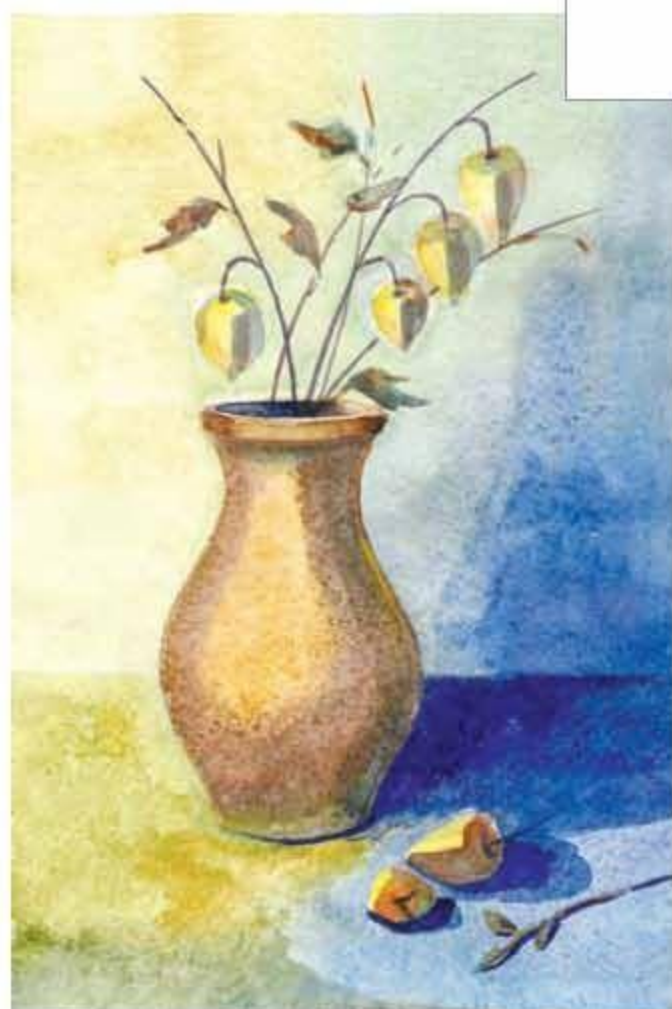
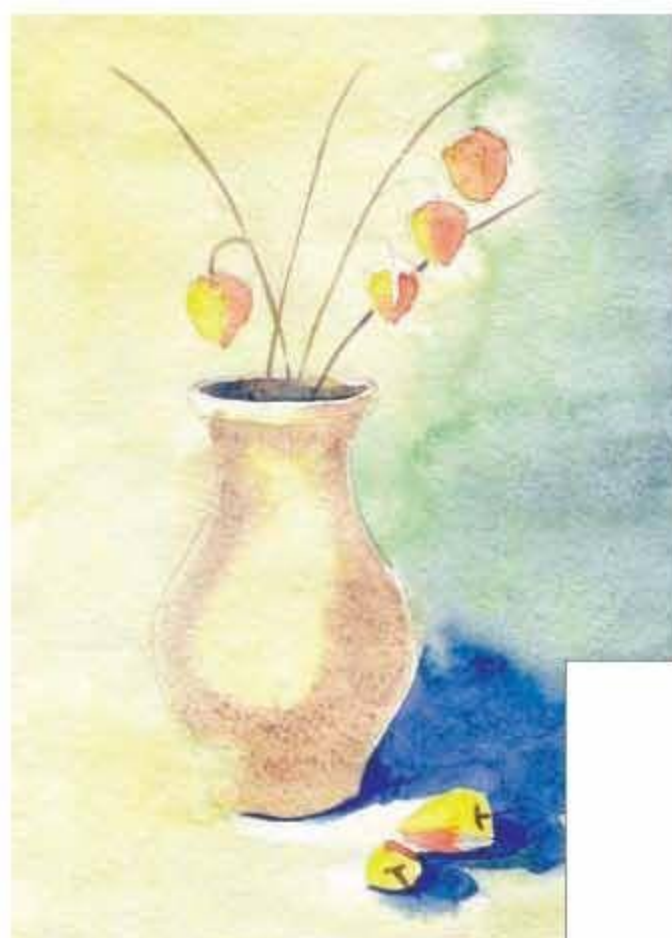

?! Рассмотрите, как разные оттенки одного цвета могут восприниматься более или менее тёплыми или холодными.

Нарисуйте два натюрморта (акварель) — радостный и грустный. Подберите цветовую гамму: тёплую или холодную.

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

Колорит — гармоничное соединение цветов в произведении соответственно замыслу художника.

ТОН

Музыкальный звук определённой высоты

Основная характеристика цвета (красный, фиолетовый и т. д.)

1. Попробуйте несколькими смелыми, свободными мазками передать жар пустыни или ледяной холод вечной мерзлоты.
2. Какие краски вы используете, чтобы передать различные состояния природы: дождливое утро, солнечный летний полдень?
3. Сравните мажор и минор в музыке с тёплым и холодным колоритом в изобразительном искусстве.
4. Определите, какой колорит на картине — тёплый или холодный? Поясните название художественного произведения. Как бы вы передали симфонию цветов в своём произведении?

Владимир Драчинский. Симфония цветов

ОРКЕСТРОВЫЙ КОЛОРИТ

Гармоническое сочетание тембров музыкальных инструментов создаёт по-разному окрашенный оркестровый колорит. Как и в изобразительном искусстве, колорит тембров в музыке придаёт эмоциональную окраску произведениям. Звучание струнных инструментов, особенно смычковых (скрипка, виолончель) обычно сравнивают с теплотой человеческого голоса, с тёплой цветовой гаммой. Тембр флейты, наоборот, родственен холодному колориту.

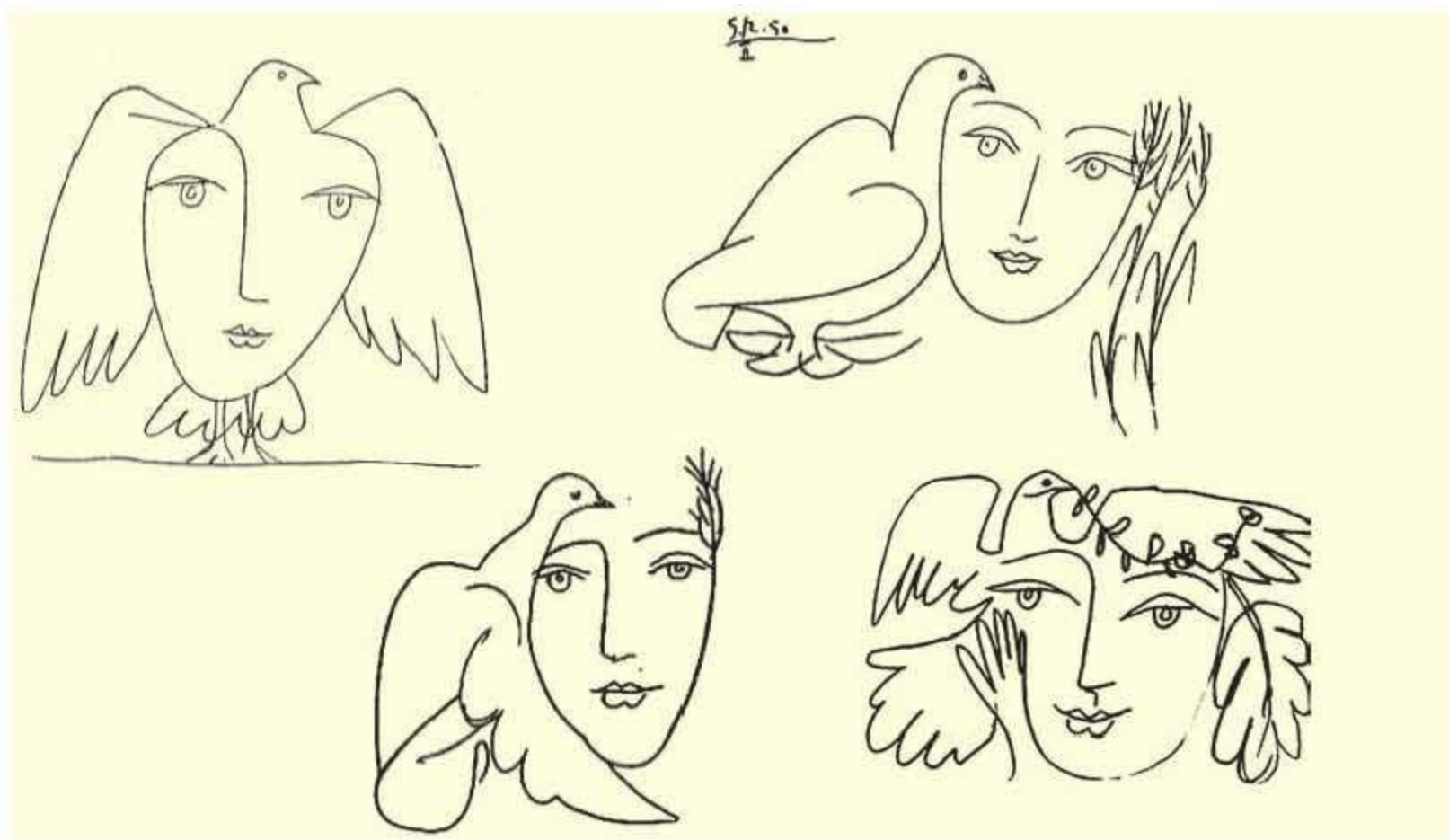
Как колорит в живописи, так и тембровую окраску в музыке каждый воспринимает по-разному.

В оркестровой музыке различают сольное исполнение и звучание всего оркестра (*тутти*). На этом строится *контраст*.

 Помните, какими ещё средствами можно выразить в музыке контраст.

«Путеводитель по оркестру...» Б. Бриттена начинается с *вариаций*, а завершается *фугой*. В этой части произведения играет весь оркестр, а каждый из инструментов вступает один за другим, в том же порядке, что и в начале. Так образуется фактура многоголосного произведения.

Выразительность музыкальных форм, в частности вариаций, привлекала внимание и художников, например П. Пикассо.

Пабло Пикассо. Вариации на тему «Голубь мира»

Бенджамин Бриттен. «Путеводитель по оркестру для молодёжи».

Кинофильм «Королевство полной луны».

ПЕСЕНКА О ВЕСЁЛОМ ВРЕМЕНИ

Стихи В. Салгира

Довольно быстро

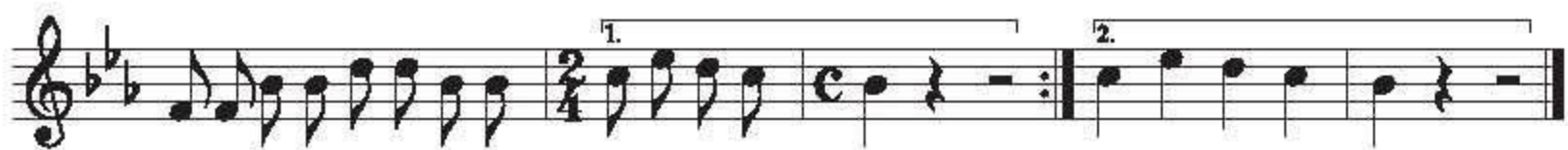
Музыка В. Ильина

Є у кож-но-го із нас свій дзвін-кий ве-се-лий час! Сон-це, дощ чи хо-ло-

ди, та йо-го ти ждеш завж-ди. Са-ма тру-ба за-гра-є, під-хо-пить кон-тра-бас, ко-

ли надходить добрий час, дзвінкий веселий час.

- кий ве - се - лий час.

1. Є у кожного із нас
Свій дзвінкий веселий час!
Сонце, дощ чи холоди,
Та його ти ждеш завжди.

2. Ось прийшов веселий час,
Він до танцю кличе нас.
Засіяли небеса,
І розкрились чудеса.

Припев:

Сама труба заграє, підхопить контрабас,
Коли надходить добрий час,
Дзвінкий веселий час.

1. Как достигается контраст звучания в симфоническом оркестре?
2. Сравните вариации в музыке и графике.
3. Создайте кроссворд «Оркестр» по рисункам.

МЕЖДУ КОНТРАСТОМ И НЮАНСОМ

Подражая природе, художники создают на картине определённый колорит — *приближённый (нюансный)* или *контрастный*. Для этого применяют разнообразие цветовых оттенков: нюансных или контрастных сочетаний.

Приближённый колорит можно создать таким способом: *разбеливанием* — добавлением к краске белил или разбавлением водой, что придаёт цвету светлость (прозрачность)

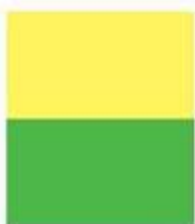
затемнением — добавлением чёрной краски, что придаёт цвету насыщенность (тусклость)

созданием оттенков цвета — добавлением к основному других цветов

Контрастный колорит создаётся при помощи соединения противоположных цветов, взаимно усиливающих яркость.

Сравните приближённый колорит в живописи с тембром музыкальных инструментов одной группы (скрипка и виолончель или флейта и гобой), а контрастный колорит — с контрастными тембрами (арфа и труба).

Приближённый и контрастный колорит дают художнику возможность выражать состояние природы, настроение человека — весёлое или грустное, бодрое или тревожное.

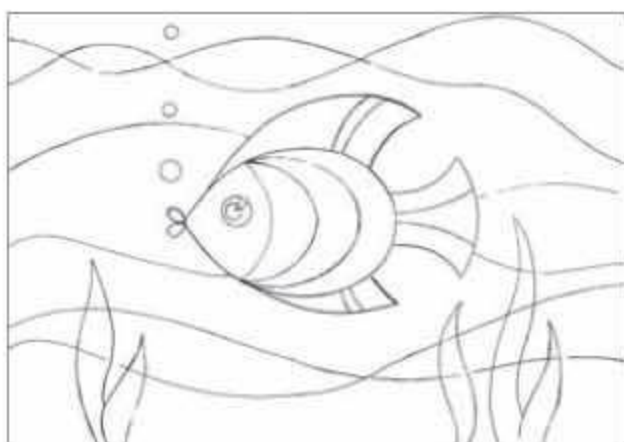
Обратите внимание, как художник использует приёмы контрастного и нюансных сочетания в одном произведении.

Николай Глущенко.
Зимний вечер

Рассмотрите композиции с рыбками. Определите, на каких из них использован контраст между фигурой и фоном, а на каких — нюанс цветов. Нарисуйте рыбку — Морскую Царевну (гуашь). В цветовой гамме используйте контраст или нюанс. Пофантазируйте и дорисуйте разнообразные по форме детали окружения — ракушки, камешки и прочее.

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

НЮАНС

Динамический оттенок в музыке

Тонкий оттенок цвета

1. Чем отличается контрастный колорит от приближённого (нюансного)? Приведите примеры.
2. Как создать приближённый колорит? Объясните.
3. Попробуйте с помощью красок отобразить колорит вашей любимой песни.
4. Найдите среди иллюстраций учебника картины с контрастным и нюансным колоритом. Попробуйте объяснить, почему художники выбрали тот или иной колорит в своих произведениях.
5. Какой колорит — приближённый или контрастный, по вашему мнению, уместен в рекламных объявлениях, театральных афишах, иллюстрациях к детским книжкам? Выскажите свою точку зрения.

ДУХОВОЙ ОРКЕСТР

Не менее эффектно и впечатляюще, чем симфонические произведения, звучит музыка для духового оркестра. Такой оркестр играет главным образом на открытом воздухе — на улицах, площадях, стадионах, во время государственных праздников, спортивных соревнований, народных гуляний.

Вспомните, что такое марш. Где вам приходилось слышать марши? В чьём исполнении?

Возможно, вам приходилось слышать, как на перроне железнодорожных вокзалов некоторых украинских городов (Киева, Симферополя, Луганска, Одессы, Кривого Рога, Черновцов и др.), а также многих городов России и Белоруссии в минуты отправления поезда звучит прекрасная мелодия в исполнении духового оркестра. Это знаменитый марш «Прощание славянки», которому исполнилось уже 100 лет!

Василий Агапкин. Марш «Прощание славянки». Военный марш «Казацкая слава».

Мелодии каких украинских песен вы узнали в музыке казацкого марша?

Охарактеризуйте маршевую музыку, в частности, тембровую палитру и особенности фактуры, оркестровки. Попробуйте определить, какие инструменты звучали.

Подберите иллюстрации к оформлению диска «Украинские марши».

Проект памятника маршу «Прощание славянки»

Тембровое своеобразие звучания оркестра духовых инструментов зависит от его состава. А состоит он из двух групп инструментов — *духовых и ударных*.

Основу духового оркестра составляют *медные духовые инструменты*, присутствующие и в составе симфонических оркестров: трубы, тромбоны, валторны, тубы.

В духовых оркестрах также используют деревянные духовые инструменты: флейты, кларнеты, саксофоны, а в больших составах — гобои и фаготы.

Большая группа *ударных музыкальных инструментов* даёт ритмичную основу звучания духового оркестра. Кроме инструментов

симфонического оркестра — литавр, большого и малого барабана, тарелок, треугольника, бубна, там-тамов — используются джазовые и латиноамериканские ударные (например, маракасы, кастаньеты и пр.) В состав современных духовых оркестров иногда включают арфу и клавишные инструменты (рояль, аккордеон).

В состав *камерного* (садового) духового оркестра входит 25—30 исполнителей; малого духового оркестра — 40—50 исполнителей, а большого — 70—100 музыкантов. В отличие от симфонических оркестров, состав духовых оркестров непостоянный, в частности, существуют разные смешанные варианты. Современные сводные духовые оркестры иногда насчитывают до тысячи участников.

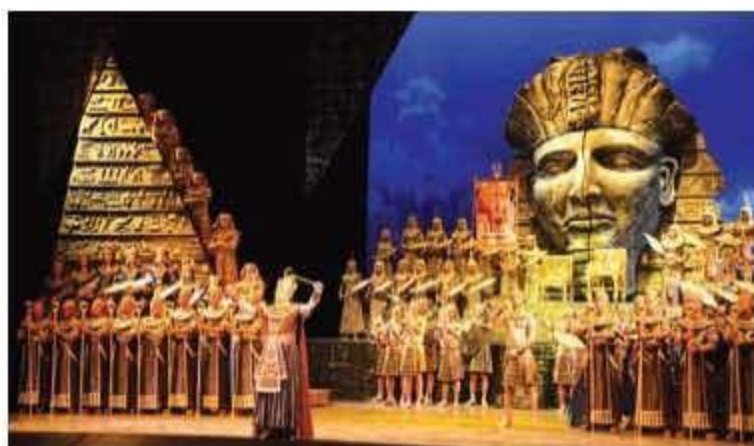
В прошлом репертуар духового оркестра чаще всего состоял из маршей и прочей военной музыки, предназначенной для торжественных событий. В парках духовые оркестры исполняли танцевальную музыку: вальсы, польки, галопы, а также так называемую «садовую музыку», переложения симфонических и оперных произведений.

Подберите марш к торжественному событию — ко дню рождения любимого города или села и т. д.

В классической музыке редким примером применения духового оркестра является опера Дж. Верди «Аида». Для исполнения знаменитого триумфального марша итальянский композитор ввёл дополнительно к симфоническому оркестру ещё и духовой.

Джузеппе Верди. Триумфальный марш из оперы «Аида».

Со временем композиторы обратили внимание на своеобразие звучания духового оркестра, его необычную инструментальную фактуру и начали писать для него оригинальные произведения, в частности, марши.

Работа в группах. Исполните партитуру марша (с динамическими нюансами). Подберите маршевую мелодию к этому ритму.

The musical score is for a march in 2/4 time. It consists of two systems of five staves each. The first system includes a snare drum (1), a bass drum (2), a triangle (3), a cymbal (4), and a tambourine (5). The second system includes a trumpet (tr), a trombone (tr), a tuba (tr), a euphonium (tr), and a baritone (tr). The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings like *tr*, *mf*, and *f*.

Современные оркестровые коллективы во время официальных торжеств исполняют государственный гимн, на праздниках и презентациях — *туш*. Нередко в исполнении духовых оркестров звучат мелодии популярных песен, в том числе и детских.

Международные фестивали и яркие шоу духовых оркестров, традиции встречи кораблей в морских портах под маршевую музыку, парады духовых оркестров Дедов Морозов и Санта-Клаусов во время новогодних праздников — вот неполный перечень форм распространения искусства духовой музыки.

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

Духовой оркестр — коллектив музыкантов, исполняющих музыкальные произведения на духовых и ударных инструментах.

Марш — жанр музыки, которому присущ чёткий ритм, размеренный темп, главным образом четырёхдольный размер.

Туш — короткое музыкальное приветствие, исполняемое оркестром во время торжественных событий.

ФАКТУРА (от лат. *factura* — обработка)

Музыкальная ткань, технический склад, состав той или иной музыкальной звучности

Средство художественной выразительности, характер поверхности художественного произведения, техника его обработки, направленная на создание зрительного и осязательного ощущения

1. Назовите группы инструментов, которые входят в состав духового оркестра.
2. Какие бывают духовые оркестры? Приведите примеры.
3. Какие музыкальные произведения преобладают в репертуаре духового оркестра?
4. Игра «Дирижёр оркестра». В свободное время, под энергичную радостную музыку марша, по очереди продирижируйте воображаемым духовым оркестром, показывая, с какой выразительностью нужно исполнять музыку (воображаемые исполнители имитируют игру на разных духовых и ударных инструментах).
5. Проведите дискуссию на тему «В чём секрет популярности маршей?»

Коллективная работа. Организуйте школьный конкурс на лучшего барабанщика и барабанщицу.

СКУЛЬПТУРА: ПЛАСТИЧНОСТЬ И ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ

Вам, возможно, не раз приходилось видеть мужественных героев-всадников в центре площади или грациозные женские фигурки на тихих аллеях парка. Всё это — произведения скульптуры. В отличие от графики и живописи, которые создают лишь впечатление объёма, скульптура имеет реальный объём в пространстве.

На каком художественном языке обращается к нам скульптура? Её основным выразительным средством является *объёмная форма*, воплощённая в материале. Также к художественным средствам скульптуры принадлежат пропорции и силуэт, которые, как известно, присущи и другим видам изобразительного искусства. В отличие от графических и живописных произведений, в скульптуре важное значение имеет *фактура поверхности*, способная усиливать выразительность художественного образа. Скульпторы создают фактуру главным образом при помощи стеки и резца. От техники обработки зависит, будет ли скульптура гладкой или, наоборот, шероховатой, рельефной. Цвет используется ограниченно. Как правило, скульптурные образы лаконичны и условны, лишены развёрнутой сюжетности.

Охарактеризуйте фактуру поверхности произведений скульптуры. Обратите внимание, как гладкая, отшлифованная поверхность бронзы, блестящая, словно зеркало, контрастирует с шероховатой, рельефной.

Олег Пинчук.
Птица

Александр Кузьмин.
Ассоциации

По форме скульптуру разделяют на два основных вида: *круглую* и *рельеф*.

Все образцы круглой скульптуры, от маленькой статуэтки до огромной статуи, свободно размещаются в пространстве. Чаще всего скульпторы изображают людей и животных. Главная особенность круглой скульптуры в том, что её можно обозреть со всех сторон, при желании обойти и рассмотреть детали. Восприятие с разных точек значительно усиливает художественное впечатление.

Рельеф — это выпуклое изображение фигур и предметов, выступающее над плоскостью.

Иван Кавалеридзе.
Памятник Ярославу Мудрому в Киеве

Античный рельеф
в Риме

Скульпторы работают с разнообразными материалами. К мягким материалам принадлежит глина, воск, пластилин. К твёрдым — разные породы дерева и камня (чаще всего мрамор), керамика, стекло, металл (бронза). Каждый из этих материалов имеет свои особенности.

- 1** — скульптура арфист (мрамор);
- 2** — Антон Пильграм. Хоры собора Св. Стефана в Вене (дерево);
- 3** — Наталия Комаринец. Молитва (бронза)

С точки зрения содержания и назначения различают скульптуру станковую, монументальную, декоративную и малых форм (мелкая пластика). Развиваясь во взаимодействии, эти разновидности скульптуры имеют и свои особенности.

Станковая скульптура имеет самостоятельное функциональное назначение: помимо того, что экспонируется в залах музеев, ещё и дополняет интерьеры общественных и жилых зданий. Она не связана с архитектурой и носит камерный характер, поэтому ей присуще обращение к внутреннему миру человека, его мыслям и чувствам. Как правило, размеры станковой скульптуры приближены к натуральным.

1 — портрет Антиноя-Диониса

2 — скульптура из собора Парижской Богоматери

3 — статуэтки мейсенского фарфора (Германия)

4 — конная статуя первого короля Венгрии Св. Иштвана I

Монументальная скульптура — это прежде всего величественные памятники выдающимся личностям, триумфальные арки в честь военных побед, памятные колонны, обелиски и стелы, посвящённые историческим событиям. Они размещаются на площадях и улицах, где зрители могут их свободно воспринимать и наслаждаться красотой. Такие памятники, как правило, довольно масштабные по размеру, их возводят из прочных долговечных материалов.

Скульптура может иметь декоративное назначение: украшать архитектурные сооружения, парки и скверы (фонтаны, уличные фонари и т. д.).

К мелкой пластике принадлежат статуэтки, медали, игрушки, украшения, которые нередко создают из драгоценных камней и металлов.

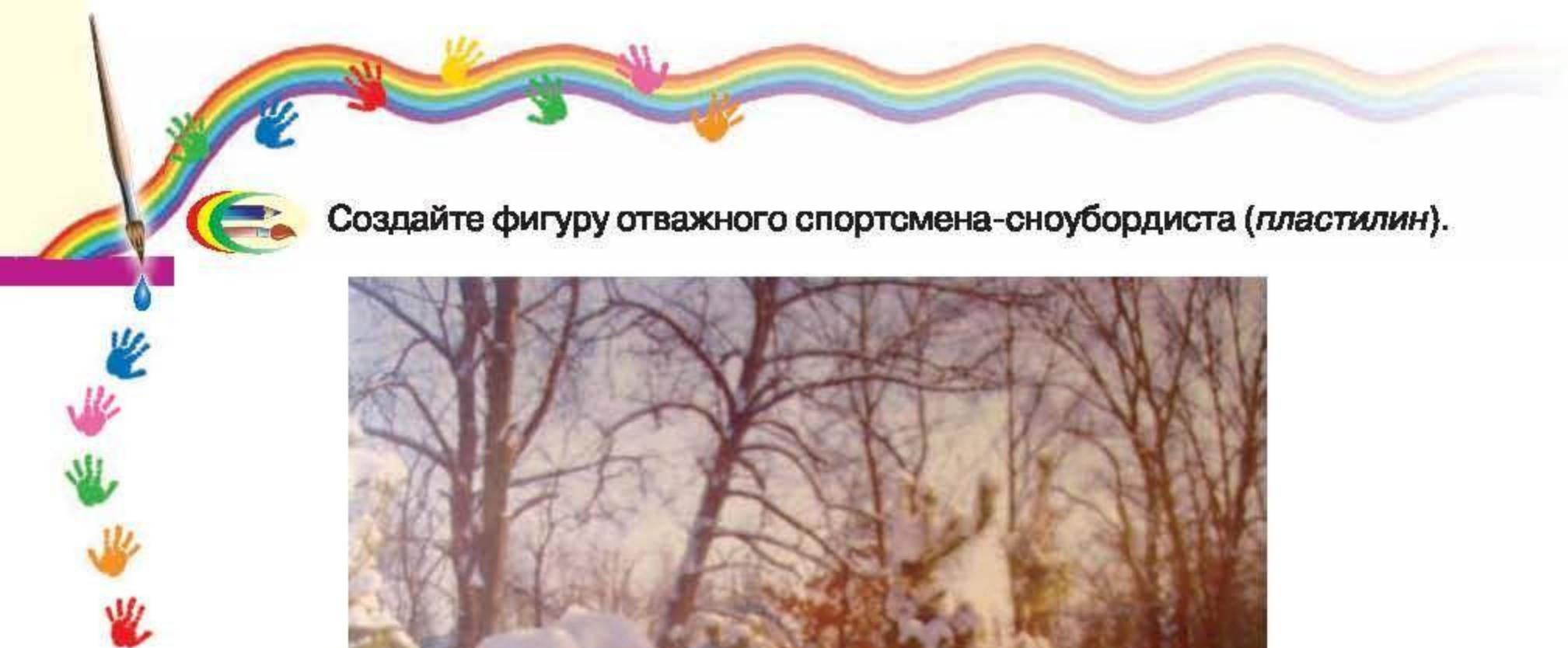
Итак, творения скульптуры — это своеобразные узелки памяти, адресованные будущим поколениям. Это часть наследия того или иного народа, страны.

Виртуальная экскурсия

В мире малоизвестно имя скульптора XVI ст. **Иоганна Георгия Пинзеля**, которого называют «украинским Микеланджело». В истории не осталось сведений о том, когда и где он родился, откуда родом. В прошлом многочисленные скульптуры Пинзеля украшали церкви на территории Западной Украины, в частности, в старинном городе Бучач, где он жил с семьёй. Немало его произведений унесло время. Первооткрывателем творчества мастера пластики и спасителем его наследия был Борис Возницкий. Воплощением мечты этого искусствоведа стала выставка отреставрированных скульптур Пинзеля в Лувре — самом древнем художественном музее Европы. Произведения украинского мастера поражают своей неповторимой динамичной пластикой. Фигуры святых порывисты, экспрессивны, наполнены глубокой духовностью.

Посетите сайт Музея сакральной барочной скульптуры во Львове:
<http://www.lvivgallery.org>

Создайте фигуру отважного спортсмена-сноубордиста (пластилин).

Практические советы

- Лепкой подчеркните характерные движения спортсмена.
- Передайте своеобразную фактуру одежды сноубордиста.
- Выберите фотографию с изображением природной среды, подходящей для этого вида спорта. Разместите на её фоне свою скульптуру.

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

Рельеф (от фр. — *поднимаю*) — выпуклое изображение на плоскости.
Скульптура (лат. — *вырезаю, отсекаю*) — вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объёмную форму и создаются из твёрдых или пластических материалов.

Для любознательных

Существует ещё один вид скульптуры, который можно назвать недолговечным искусством. Это произведения из песка, снега и льда, зелёных насаждений и даже пластиковых вилок или шоколада. В разных странах мира проводятся фестивали и конкурсы, открываются музеи и галереи. А попробовать себя в этом скульптурном творчестве может каждый из вас.

1. На какие виды делится скульптура?
2. Чем отличаются станковая, монументальная и декоративная скульптуры?
3. Объясните значение слова «фактура» в изобразительном и музыкальном искусстве.
4. Расскажите о скульптуре, наиболее поразившей вас своей красотой и совершенством.
5. Самостоятельно ознакомьтесь с античной скульптурой, используя сайт:
http://greekroman.ru/gallery/ant_sculpture01.htm
6. Создайте мини-словарь из определений основных понятий темы «Скульптура»: *статуя, статуэтка, монумент, триумфальная арка, колонна и другие.*

Проведите исследование и узнайте, где установлены памятники литературным героям: Русалочке, Тому Сойеру, Пинокио; барону Мюнхгаузену, трём мушкетёрам, бременским музыкантам, Коньку-Горбунку.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ НА ВОСТОК

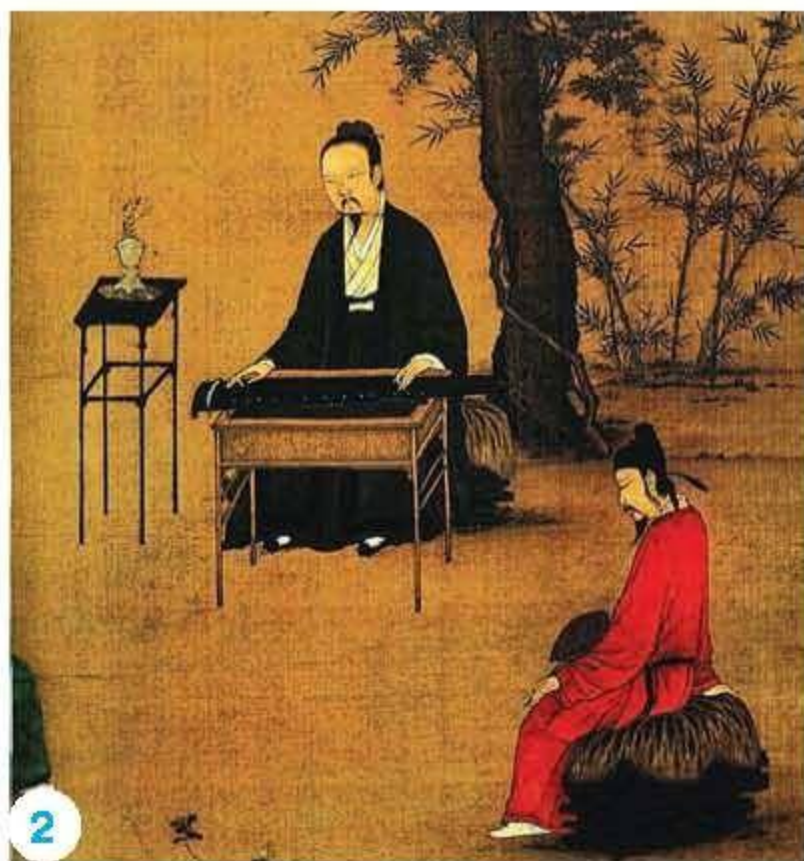
Картина инструментальной и оркестровой музыки наверняка будет неполной без путешествия в далёкие страны, с целью ознакомления с инструментами и оркестрами разных народов.

Страны Дальнего Востока — Индия, Китай, Япония, Корея — имеют древние музыкальные традиции, богатый музыкальный инструментарий. Уже в древнекитайской «Книге песен» перечислено 29 тысяч типов ударных, духовых и струнных инструментов, которые мастерили из различных природных материалов.

Китайские барабаны разной формы, изготовленные из шкур, всегда были массивнее европейских. Они применялись в официальных церемониях и обрядовых действиях с танцами и пантомимой, даже с целью воздействия на погоду. Популярными были бронзовые и каменные колокола и наборы колокольчиков разной высоты.

К старинным китайским инструментам струнной группы принадлежит цитра *цин* грушевидная *пи* (разновидность лютни). У них деревянные корпуса и шелковые струны.

1 — китайские звоночки; 2 — китайский свиток «Игра императора на цитре цинь»; 3 — традиционный китайский инструмент пипа

Название «пи́па» происходит от способа игры на инструменте: «*пи*» означает движение пальцев вниз по струнам, а «*па*» — движение вверх. Пипа имеет четыре струны, которые символизируют четыре времени года. Игра на пипе популярна среди всех слоёв населения.

Ранее на этом инструменте было пять струн, которые ассоциировались с пятью стихиями, а позднее семь — означали они дни недели.

Традиция сольного музицирования на струнных инструментах *цин* и *пи́па* в закрытых помещениях или под открытым небом культивировалась при дворе императора как изысканное искусство, которым увлекались в кругах учёных и художников.

Для любознательных

На протяжении веков и до наших дней китайское искусство пронизывает сложная символика. Китайцы считают, что все предметы имеют душу, значит, каждая нота — «живая». Примером символики является дуэт флейты и пипы — союз Дракона и Феникса, где флейта символизирует Дракона, а пипа — Феникса.

Под влиянием китайского искусства французский композитор Клод Дебюсси создал симфоническую поэму «Пагоды». В музыкальной композиции отображены зрительные впечатления от мерцания причудливых крыш пагод, будто рассыпавшихся по склонам гор. В такие своеобразные узоры из незавершённых воздушных мелодий, прихотливых ритмов, гулких басов, нежных звуковых вибраций сотканы образы восточного архитектурного пейзажа.

Клод Дебюсси. Симфоническая поэма «Пагоды».

Расскажите о своих впечатлениях от музыки. Обратите внимание на музыкальные интонации, ритм, фактуру, тембровую окраску, развитие темы.

Вспомните, какие ещё вы знаете музыкальные произведения, передающие «звучание» архитектуры.

ДОЖДЕВЫЕ КАПЛИ

Китайская народная песня

Живо, игриво

Ди-линь-ди-линь, ди-линь-ди-линь, ка-пель-ки зве - нят. Ди-линь-ди-линь,
ди-линь-ди-линь, к ру - чей - ку бе - жат. Кап - нут в реч-ку — там во - да.
Кап-нут в щёч-ку — не бе-да. Сколь-ко их, сколь-ко их — ка-пель дож-де-вых.

Дилинь-дилинь, дилинь-дилинь,
Капельки звенят.
Дилинь-дилинь, дилинь-дилинь,
К ручейку бежат.

Капнут в речку — там вода.
Капнут в щёчку — не беда.
Сколько их, сколько их
Капель дождевых.

Практические советы

- Во время пения старайтесь создать музыкально-поэтический образ и достичь таких свойств звучания, как лёгкость, прозрачность, чистота, звонкость.
- Проследите за точностью следования значкам в нотной записи песни, в частности, указаниям на динамические оттенки и паузы.

В древности при дворе императоров организовывались большие оркестры (от 300 до 800 исполнителей). Они разделялись на 8 групп, соответственно материалам, из которых были сделаны инструменты.

Современный китайский ансамбль исполняет музыку на копиях старинных музыкальных инструментов

Наше музыкально-инструментальное путешествие продолжается. Теперь направляемся в Индию. Индийская музыка — это в основном импровизация, поскольку многое зависит от ощущения и понимания нюансов.

Королём индийских струнных инструментов считается *ситар*. У него семь основных струн, отсюда и название («си» — семь и «тар» — струна). Кроме основных струн, на которых играет исполнитель, есть ещё 11 или 13 струн, которые в переводе означают «оркестр». Именно они создают характерное звонкое звучание, отличающее этот инструмент от других.

Индийские духовые инструменты чрезвычайно разнообразны. *Бансури* — бамбуковая флейта с нежным, тёплым тембром. Она используется в двух вариантах: в народной музыке — продольная, в профессиональной — поперечная. Игра на этом инструменте, по мнению индийцев, успокаивает. Не удивительно, что заклинатели змей исполняют свою гипнотическую музыку именно на флейте.

Ситар

Бансури

1. Какие китайские музыкальные инструменты вы знаете?
 2. Назовите индийские музыкальные инструменты.
 3. Определите, какие из инструментов, изображённых на иллюстрациях к этой теме, принадлежат к группе струнных, а какие — духовых.
 4. Самостоятельно при помощи Интернета и других источников ознакомьтесь с особенностями символики в музыке восточных народов.
- Работа в группах.** Составьте сравнительную таблицу-характеристику музыкальных инструментов разных стран (Украины, Китая, Индии и т. д.).

МУЗЫКА, ЗАСТЫВШАЯ В КАМНЕ

Это знаменитое высказывание об архитектуре подчёркивает её родство с музыкой. Что объединяет эти два вида искусства? Прежде всего, ритм. Непременными свойствами архитектурных сооружений должна быть красота, прочность и полезность. Именно красота отличает искусство архитектуры от обыкновенного строительства.

Архитектуру ещё называют «каменной летописью человечества», ведь по её образцам можно изучать историю. Национальными символами стали египетские пирамиды, архитектурный ансамбль Афинский Акрополь в Греции, Пизанская башня в Италии, Парламент в Лондоне, Эйфелева башня в Париже, Великая Китайская стена, Тадж-Махал в Индии и пр. В нашей стране знаковыми шедеврами национальной культуры, имеющими всемирное значение, является храм и колокольня Софии Киевской, Борисоглебский собор в Чернигове, собор Св. Юра во Львове, здание Черновицкого университета (в прошлом — резиденция митрополита) и прочее.

Черновицкий университет

Борисоглебский собор в Чернигове

В архитектуре стран Азии — Китае, Японии, Корее и др. — распространены *пагоды*, сооружения культового характера. Образцом такого многоярусного сооружения может служить старинный китайский «Висячий монастырь», размещённый на деревянных сваях, вмонтированных в скалу. Скала стала одной из стен монастыря, висящего над бездной среди неприступных горных хребтов.

Архитектурной жемчужиной Индии считается Тадж-Махал (в переводе — «самый великий дворец»). Стены храма возведены из полупрозрачного мрамора, инкрустированного самоцветами (бирюза, агат, малахит, сердолик). Мрамор при ярком дневном освещении кажется белым, на рассвете — розовым, в лунную ночь — серебристыми.

«Висячий монастырь»

Мавзолей Тадж-Махал

Найдите на страницах учебника изображения отечественных и восточных культовых сооружений. Сравните их. Обратите внимание на формы крыш, куполов.

Уже в искусстве древних народов архитектура и скульптура стали неразлучными спутницами. *Монументальная декоративная скульптура* тесно связана с архитектурой: статуи и рельефы применяются как орнаментальный декор на фасадах сооружений.

Рельеф разделяется на такие виды: *барельеф* (низкий рельеф), *горельеф* (высокий рельеф), *углублённый рельеф*. В барельефе изображение выступает не больше чем наполовину своего реального объёма, в горельефе — больше чем наполовину (некоторые элементы могут даже отделяться от стены). Углублённый рельеф представляет собой рисунок, врезанный в поверхность. Благодаря игре света и тени такое изображение создаёт иллюзию объёма. Ярким примером углублённого рельефа могут служить египетские изображения на стенах храмов.

Рельефы Собора
Св. Вита в Праге
(Чехия)

Горельеф
на фасаде церкви
во Флоренции (Италия)

Углублённый
рельеф
(Египет)

В тесной связи с архитектурой развивалось искусство скульптуры древней Индии. На рельефах храмов изображали фантастические образы людей и животных, которые часто переплетались в бесконечном ритме, будто в движении танца. Примером такого взаимодействия искусств может служить Мадураи — город одного храма. Одну из башен украшают 739 цветных скульптур. Это уникальная симфония форм и цветов, гармония архитектурных и скульптурных образов.

Храм Минакий в Мадураи

Сравните скульптурный декор индийского храма с декором европейских сооружений. Чем они отличаются?

Для любознательных

ОБРАЗЫ ЖИВОТНЫХ ВОСТОЧНОГО КАЛЕНДАРЯ

В странах Востока чрезвычайно популярен календарь, в котором каждый год носит название животного: мыши, быка, тигра, кролика, дракона, змеи, лошади, козы, обезьяны, петуха, собаки, кабана. Согласно мифологии и житейским наблюдениям, людям свойственны качества животных, которые являются знаком их года рождения. Знаки восточного гороскопа часто изображают по кругу в определённом порядке.

Создайте рельефное декоративное панно «Дракоша — символ восточного календаря» для украшения архитектурного сооружения (пластилин).

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

Архитектура — вид искусства, деятельность, связанная с проектированием и сооружением зданий и комплексов.

Барельеф (от фр. *bas-relief* — *низкий рельеф*) — разновидность рельефа, в котором изображение выступает над поверхностью основы не больше чем наполовину объёма.

Горельеф (фр. *haut-relief* — *высокий рельеф*) — разновидность рельефа, в котором изображение выступает над поверхностью основы больше чем наполовину объёма.

1. Назовите признаки архитектуры как вида искусства.
 2. Какие виды рельефа вы знаете? Какая между ними разница?
 3. Что общего и в чём отличие между искусством архитектуры и музыки?
- Творческий проект.** Подготовьте сообщение (с компьютерной презентацией) о выдающихся архитектурных сооружениях — визитных карточках страны.

ПАНОРАМА ИСКУССТВ:

16

1

«КОБЗАРСКАЯ СЛАВА»

«КУММИ»

«ДОЖДЕВЫЕ КАПЛИ»

«РАДУЖНАЯ»

«РАЗНОЦВЕТНАЯ ИГРА»

2

бас

контральто

тенор

сопрано

3

4

МОТИВ РИТМ НЮАНС ФАКТУРА ГАММА

4

Объясните значение слов в различных видах искусства.

3

К каким группам симфонического оркестра относятся музыкальные инструменты, изображённые на иллюстрациях?

2

Назовите мужские и женские голоса от самого низкого до самого высокого.

1

Какие из изученных песен — народные?

ПРОВЕРЯЕМ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ

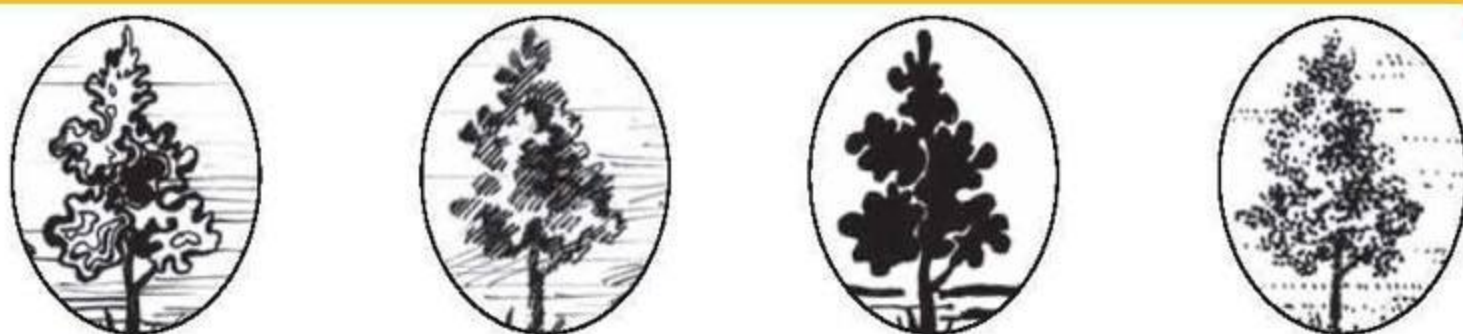
1

а

б

2

3

4

К каким видам скульптуры относятся представленные образцы?

Какой колорит композиции — контрастный или приближённый?

Назовите средства выразительности графики.

Определите виды орнаментов: а) по мотивам изображения; б) по композиции.

МУЗЫКАЛЬНАЯ И ПОЭТИЧЕСКАЯ ИНТОНАЦИЯ

Единство музыки, поэтического слова, танцевальных движений, театрального действия присуще старинным народным обрядам. Песня состоит из стихов и мелодии. Таким образом, она объединяет в себе такие виды искусства, как *музыка и поэзия*. Общей для них становится *звуковая интонация*. Именно она, как вы уже знаете, относится к основным средствам выразительности музыкального искусства. В литературе, в частности в поэзии, интонации также принадлежит важная роль: она придаёт слову эмоциональную окраску. Слитность музыки и поэзии отражена в античном искусстве, даже муза поэзии изображалась играющей на лире.

Эрато — муза
лирической
поэзии

Прочитайте фрагменты стихов с интонацией, соответствующей поэтическим образам. Попробуйте спеть, импровизируя мелодии: решительную, заострённо ритмичную, характерную упрямому мальчику, и нежную, напевную, согласно солнечным настроениям.

Навпакійко

Цей малий Сергійко —
Хлопчик-навпакійко.
Зранку і до ночі
Каже він: «Не хочу!»
Тетяна Лисенко

Дорожчої нема

Рано, рано сонце встало,
Україну привітало,
Побажало їй добра,
Усміхнулось до Дніпра.
Олесь Луній

Представьте, что литература исчезла бы из царства музыки. Не было бы ни песен, ни опер, ни мюзиклов. Ведь литературные тексты являются основой не только сугубо вокальных произведений, но и музыкально-театральных.

Вспомните, какие музыкальные произведения, связанные со сказками, вы слушали раньше.

Инструментальные произведения также иногда пишутся по литературным сюжетам, в частности — сказочным.

Поразмышляйте, как воплощается сказочный замысел в таких произведениях, как «Петя и волк» Сергея Прокофьева, «Лисичка, Котик и Петушок» Кирилла Стеценко, «Щелкунчик» Петра Чайковского. Какие виды искусства взаимодействуют?

В вокальных и хоровых произведениях поэтическое содержание передаётся словами, а музыкальные средства эмоционально дополняют образ, усиливая воздействие на чувства человека. Отсутствие слова в инструментальной музыке несколько ограничивает её изобразительные возможности. Поэтому возникла *программная музыка*. Это может быть просто название пьесы, наталкивающее на определённый образ, либо развёрнутый литературный сюжет. К примеру, название «Сказки Венского леса» австрийского композитора Иоганна Штрауса передаёт общий эмоциональный замысел произведения.

Иоганн Штраус. «Сказки Венского леса».

Какой танец звучит? Охарактеризуйте его музыку, продолжите ряд: волшебный, фантастический, полётный, грациозный...

Вспомните, какие вы слушали программные инструментальные пьесы Петра Чайковского, Виктора Косенко, Эдварда Грига, Камилля Сен-Санса, Роберта Шумана. Подумайте, как названия произведений помогали лучше прочувствовать и понять музыку.

Иначе воплощает программность русский композитор Николай Римский-Корсаков в симфонической *сюите* «Шехеразада». Форма сюиты даёт возможность воплощения в музыке более конкретной программы по сказочным сюжетам. В четырёх частях произведения композитор симфоническими средствами передаёт рассказы и диалоги сказочных героев, морской пейзаж, сцену народного праздника. Яркая картинность этой музыки обусловила постановку одноимённого балета. Таким образом, в сюите соединились литературная и картинная программность.

Николай Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада» (темы Шехеразады и Шахрияра, «Синдбад-мореход», «Багдадский праздник»).

Лев Бакст. Хан Шахрияр

Шехеразада на восточной миниатюре

Представьте живописную картину, передающую во всём красочном многообразии настроения бури на море. Как музыка воспроизводит подобную атмосферу? Охарактеризуйте темы главных героев — Шехеразады и Шахрияра. Обратите внимание на тембровый колорит оркестровой музыки.

ШЕХЕРАЗАДА

Музыка и слова *Муслима Магомаева*

Живо

mf

Вновь под шо-рох звез-до - па - да Ты при - хо-дишь ко мне во сне,
Ты, мо - я Ше - хе - ра - за - да, Сно-ва сказ-ки по - да-ришь мне.
Ты лас - ка - ешь мне рес - ни - цы Неж-ным взгля-дом го - ря - чих
глаз. Жаль, что всё мне толь - ко снит - ся, И рас-свет раз - лу - ча-ет нас.

Лев Бакст.
Эскиз
к балету
«Шехеразада»

1. Вновь под шорох звездопада
Ты приходишь ко мне во сне,
Ты, моя Шехеразада,
Снова сказки подаришь мне.
2. Ты ласкаешь мне ресницы
Нежным взглядом горячих глаз.
Жаль, что всё мне только снится,
И рассвет разлучает нас.
3. Только сказок мне не надо,
Я тебя наяву зову,
Жду тебя, Шехеразада,
И не в сказке, а наяву.

Музыка взаимодействует не только с литературой, но и с изобразительным искусством. Как известно, музыкальное произведение способно вызывать в нашем воображении определённые визуальные образы. Особенно, если их подсказывает конкретное

название или программа. И наоборот: вглядываясь в живописные полотна, где изображены музыканты, мы словно слышим, как «звучит» музыка.

Итак, все виды искусства рождаются из единого источника — жизни. Даже придумывая сказочные сюжеты и образы, творцы так или иначе отражают то, что окружает человека. Поэтому между видами искусства — литературой, музыкой, живописью и так далее — существуют многообразные связи, которые обуславливают взаимодействие и синтез искусств.

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

Сюита — музыкальное произведение, состоящее из нескольких самостоятельных частей, объединённых общим художественным замыслом.

1. Какие средства выразительности являются общими для литературы и музыки?
2. Что такое синтез искусств?
3. Вспомните и назовите сказочные сюжеты, по мотивам которых написана музыка.
4. Спойте куплет песни со словами и без слов, напевая только мелодию. Для чего нужны слова? Поясните их роль и роль музыки в песенном творчестве.
5. Завершите мысль: «Программная музыка — это...». Приведите примеры различных программных музыкальных произведений (от простого названия до сюжетных и картинных образов).
6. Какая музыка, по-вашему, могла бы исполняться на картине? Придумайте коротенькую сказку по её сюжету.

Александр Маскаев. Кот-оркестр

ЛИТЕРАТУРА И ВИЗУАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ

Как взаимодействует литература с изобразительным искусством? Наиболее тесно их связь проявляется в искусстве создания книги. Ведь именно художники-графики подбирают шрифты, создают иллюстрации и книжные миниатюры по литературным сюжетам. Благодаря визуальным образам перед читателем глубже раскрывается содержание литературного произведения и замысел автора. К сфере художественного оформления книги относятся *обложки, заставки* и *концовки* в виде орнаментальных узоров. Заставка открывает раздел текста, а концовка завершает последнюю страницу или всю книгу. Так книга становится настоящим произведением искусства.

Рассмотрите иллюстрации. Объясните, как визуальные образы помогают раскрыть основные идеи литературных произведений.

1, 2 — Георгий Якутович. Обложка и иллюстрация к сказке «О бедном парне и Марке богатом»; 3 — Владислав Ерко. Иллюстрация к сказке «Снежная Королева»; 4 — Валерия Соколова. Заставка к сказке «Белла Бассет Балерина»; 5 — Иван Билибин. Концовка к «Сказке о рыбаке и рыбке»

Для любознательных

У народов стран Ближнего и Дальнего Востока — арабов, китайцев, японцев — почитается утончённое искусство *каллиграфии*. Для письма они применяют специальные значки — *иероглифы*.

На китайских графических и живописных пейзажах и портретах нередко можно заметить надписи тушью. Китайцы гордятся своей оригинальной и сложной письменностью. Каждый иероглиф означает не просто букву алфавита, а слово или короткий рассказ, где воплощены чувства и настроения художника, его восприятие мира. На них поэтические образы перекликаются с визуальными, образуя неповторимое художественное единство, магию ритмов графических образов.

Иероглиф «счастье»

Куй Син (покровитель учёности подпирает Ковш-Доу)

На книжных обложках, в поздравительных открытках и т.п. художники используют различные шрифты, которые должны отвечать образному содержанию произведений.

Проанализируйте шрифты на представленных образцах книжной графики. Как они согласуются с литературными и визуальными образами? Объясните, какие оригинальные идеи применены художниками.

1

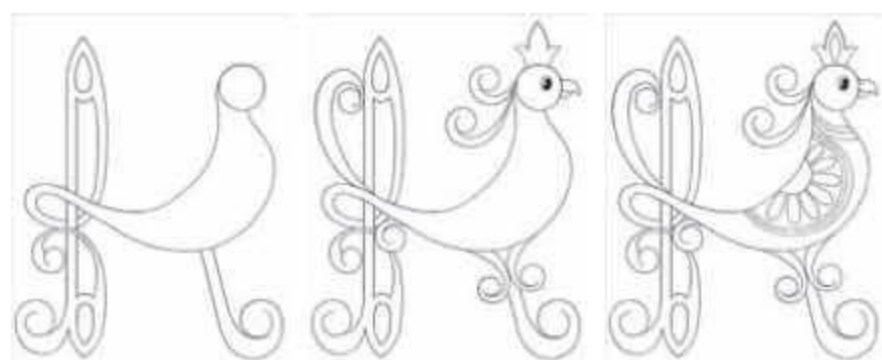

2

1 — Яна Сурело. Шрифт «Петух»; 2 — Виталий Митченко. Шрифтовая композиция

Вариант 1. Нарисуйте буквицу к любимой сказке, используя орнаментальные мотивы украинского искусства.

Вариант 2. Нарисуйте инициал своего имени, помогающий понять особенности вашего характера.

Практические советы

- Создавая образы сказочных героев, применяйте различные контрасты: настроений, цветовой гаммы (хроматической и ахроматической).
- Пофантазируйте, какие ещё буквы можно создать из предложенных образов.

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

Заставка, концовка — небольшие композиции орнаментального характера или в виде рисунка.

Инициал (буквица) — начальная, художественно оформленная буква в книге.

МИНИАТЮРА

Небольшая
музыкальная пьеса

Театральная пьеса
небольшого размера

Один из видов
книжной иллюстрации

1. Какова связь между литературой и изобразительным искусством?
2. Какова роль иллюстраций в раскрытии литературного замысла?
3. Проанализируйте иллюстрации в книгах из домашней библиотеки. Обратите внимание на оформление ваших любимых книг. Определите, где в них заставки, концовки, инициалы.
4. Прочитайте сказки разных народов об искусстве. Представьте себя художниками и подумайте, какие иллюстрации к этим сказкам можно нарисовать.
5. Объясните, почему каллиграфию называют «музыкой для глаз» или «цветком души человека».
6. Рассмотрите и прочитайте слова-образы.

7. Современные электронные поздравительные открытки часто соединяют в себе выразительность слова, визуального образа, музыки. Пофантазируйте и представьте, какая музыка может звучать на этих электронных открытках (*народная или классическая*).

18 ЦИРК — ИСКУССТВО, ИСПОЛНЕННОЕ РАДОСТИ

МУЗЫКА В ЦИРКОВОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ

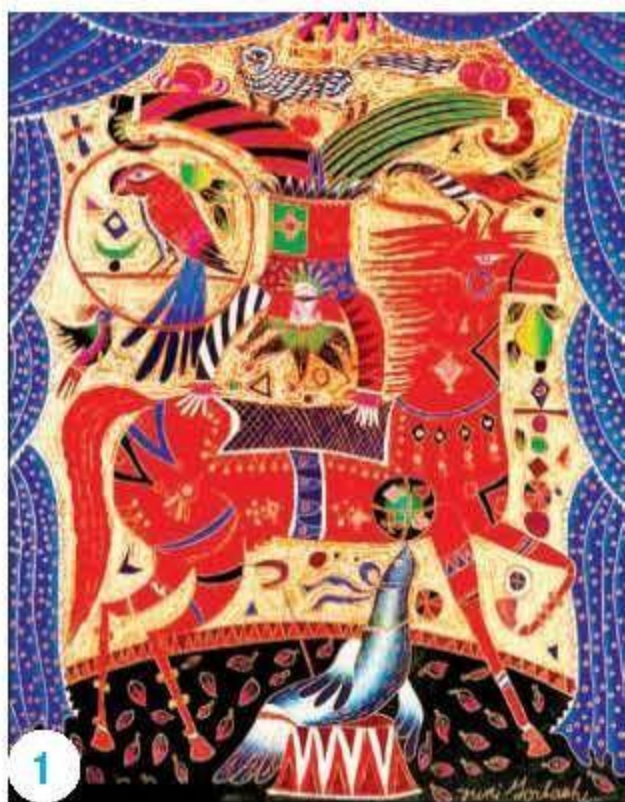
Искусство цирка — одно из древнейших. Оно возникло из первобытных игр и обрядов, связанных с трудовой и военной деятельностью людей. Цирк существовал в Древнем Египте, Древней Греции, Китае. Цирковые номера включались в выступления бродячих народных артистов — *скоморохов*.

Если основой художественных образов в литературе является слово, а в музыке — звуковая интонация, то первоосновой художественного языка цирка является *трюк* — сложное с точки зрения исполнения и глубоко эмоциональное действие-зрелище. Действия-трюки в сопровождении музыки, танцев, слова, художественного оформления образуют *цирковой номер* — образец синтеза искусств.

Как правило, цирковые номера объединены неким сюжетом. Тогда возникает целостное цирковое представление, где у каждого артиста свой образ: забавный клоун, отважный дрессировщик, ловкие гимнасты, сильные акробаты. В этом сочетании возвышенного, героического и комического состоит один из секретов цирка как оригинального вида искусства.

Цирковые артисты на старинной гравюре

1 — Юрий Горбачёв. Клоун на коне
2 — Марк Шагал. Большой цирк

Успех циркового представления зависит от музыки. Именно ей отводится важная роль в создании общей эмоциональной атмосферы в цирке. Какая же музыка звучит под куполом цирка? В её составе и фрагменты из популярной классической музыки, и произведения, написанные специально для цирковых представлений, исполненные бодрости, блеска, юмора.

Торжественной должна быть музыка *парада-алле* — шествия артистов по арене в ярких костюмах вместе с дрессированными животными.

Совсем другие настроения должна вызывать музыка в процессе выполнения рискованных трюков фокусниками, либо воздушными гимнастами. Для передачи тревожного ожидания издавна применяют барабанную дробь.

Цирковое представление всегда сопровождается музыкой *эстрадно-духового* оркестра или *биг-бэнда*. Он размещается не в оркестровой яме, а на специальном *балконе* над входом на арену. В прошлом в цирке играли, в основном, бывшие военные музыканты. Отсюда — традиционно значительная роль духовых инструментов в цирковой музыке. Сейчас в состав циркового оркестра входят и различные современные инструменты, в частности саксофоны, электрогитары.

Для любознательных

Примером блестящей цирковой музыки может быть легендарный марш Исаака Дунаевского к кинофильму «Цирк». Фильм вышел на экраны в 1936 г. и приобрёл широкую популярность во многом и благодаря музыке. Марш, быстро преодолев границы кино, стал своеобразным цирковым гимном.

Исаак Дунаевский. Марш из кинофильма «Цирк».

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

Охарактеризуйте и сравните музыку марша и арии. Поразмышляйте, всегда ли в цирке должна звучать весёлая или торжественная музыка.

ЦИРК ПРИЕХАЛ

Австрийская народная песня (перевод Л. Шевчук)

В темпе и ритме польки

8 *f* Дзве - нить, дзвенить сурма, збі - га-єть-ся юр - ба. *mf* Ди-ви-тись, як на чу-до, на

15 мав-пу і вер-блю-да. Вед - ме - ді і пінг - він, пі - то-ни й кро-ко-дил, ще ле-ви й кен-гу

23 ру ди-ву-ють діт-во-ру. *p* Ось цирк приїхав! Цирк приїхав! Він ві-та-є всіх! Там буде слон, там

30 бу-де лев! А ще й роз-ва-ги й сміх! *f* Ось цирк приїхав! Цирк приїхав! Всі у цирк і - дуть! Та-

ко - го ди - ва більш ні - де ні - ко - ли не знай-дуть! Як-//- -дуть!

Для повтору Для закінчення

1. Дзвенить, дзвенить сурма,
Збігається юрба.
Дивитись, як на чудо,
На мавпу і верблюда.
Ведмеді і пінгвін,
Пітони й крокодил,
Ще леви й кенгуру
Дивують дітвору.

Припев:

Ось цирк приїхав!
Цирк приїхав!
Він вітає всіх!
Там буде слон,
Там буде лев!
А ще й розваги й сміх!

Ось цирк приїхав!
Всі у цирк ідуть!
Такого дива більше
Ніде ніколи не знайдуть!

2. Як вийдеш на балкон —
На тебе гляне слон,
І він не байдикує —
Під музику танцює.

Припев.

3. Під куполом гімнаст
Злітає раз у раз.
А клоун сіє сміх!
Приїхав цирк до всіх!

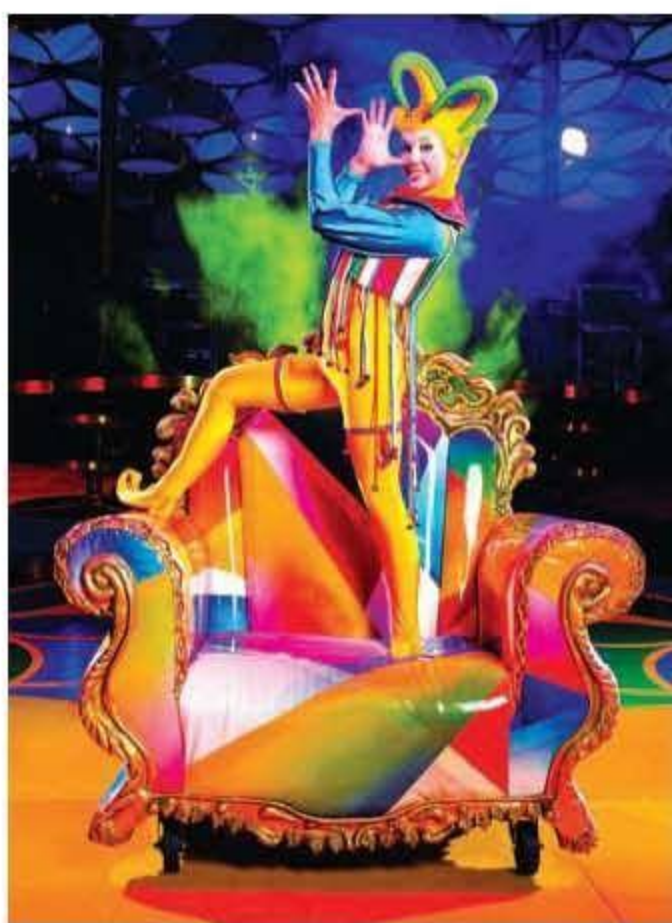
Припев.

Практические советы

- Во время пения старайтесь передать весёлое настроение, отвечающее поэтическим образам.
- Обратите внимание на сложные «скачки» в мелодии и старайтесь их чисто интонировать.
- Придерживайтесь контрастных динамических оттенков в исполнении припева.

Сегодня древнее искусство цирка ищет новые формы художественного выражения. В грандиозных феерических шоу Международного цирка-театра дю Солей (Цирк Солнца) участвуют несколько тысяч актёров разных цирковых профессий из разных уголков мира. Каждое представление имеет свой сюжет, к ним специально пишется музыка: оперная и балетная, в жанре мюзикла или рок-музыки.

Новая страница летописи циркового искусства — технические аттракционы, такие как вертикальные мотогонки под куполом или цирк на льду и на воде, завораживают зрителей.

Вас приветствует Цирк дю Солей

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

Биг-бенд (англ. — большой оркестр) — тип оркестра, исполняющего танцевальную, эстрадную, джазовую музыку.

Трюк — эффектный, сложный и мастерски выполненный приём, одно из главных средств выразительности в цирковом искусстве.

Цирк (с лат. — круг) — вид сценического искусства, развлекательное представление на манеже.

1. Какие виды искусства входят в цирковое представление?
2. Что такое пантомима? Попробуйте создать пантомиму, в частности комические этюды на тему школьной жизни.
3. Каковы особенности музыки в цирке? Что за оркестр играет во время представления?
4. Самостоятельно послушайте цирковую музыку и узнайте больше о её роли в цирке, используя разные сайты Интернета.
5. Вспомните песни о цирке, охарактеризуйте их.

Работа в группах. Подискутируйте и выберите музыкальные произведения, соответствующие цирковым номерам: «Парад тигров», «Клоун-трубач», «Умные пудели», «Джигиты на арене», «Дуэт медведей-акробатов», «Танец слонов» (гимн, галоп, колыбельная, марш, скерцо, вальс, полька, юмореска и пр.). Обоснуйте выбор.

В свободное время посмотрите и обсудите фильм «Цирк» Чарли Чаплина.

18 ЦИРК – ИСКУССТВО, ИСПОЛНЕННОЕ РАДОСТИ

ПРИГЛАШАЕМ НА ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Цирком называется не только развлекательное представление, но и само архитектурное сооружение, обычно округлой формы, увенчанное *куполом*. Именно под куполом происходят выступления воздушных гимнастов.

Сооружение может быть стационарным или передвижным — *шатито*. Шатёр, специально развёрнутый на время гастролей цирковой труппы, после её отъезда разбирают.

Цирковые номера исполняются на круглой площадке — *арене*, или *манеже*. Её диаметр во всех цирках мира составляет 13 метров, независимо от размеров сооружения. Манеж отделяется от зрительских мест *барьером*.

Места для зрителей расположены *амфитеатром* — то есть возвышающимися друг над другом рядами сидений.

Здания цирка в: 1 — Киеве; 2 — Париже; 3 — Баку

Рассмотрите здания цирка. Что необычного вы заметили? Что объединяет строения цирка разных стран?

Для любознательных

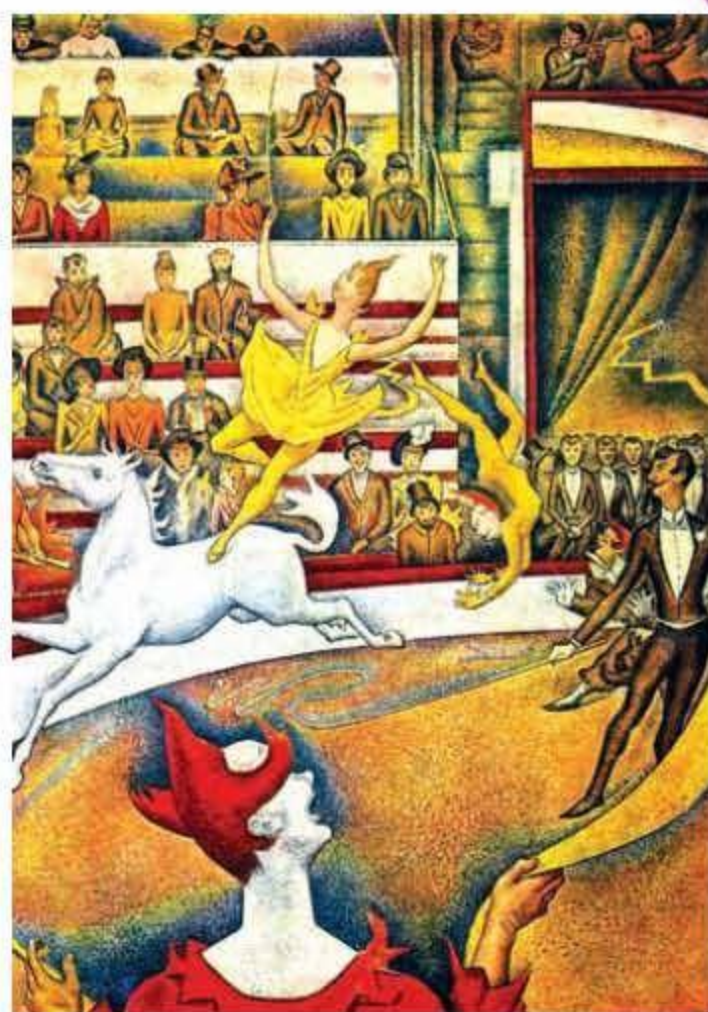
Слово «цирк» пришло к нам из Древнего Рима, где насчитывалось 7 цирков, в частности Цирк Максимус. Ежегодно в нём устраивались состязания на колесницах. Для этого было построено сооружение с амфитеатром, но без крыши. Сегодня место для таких состязаний называется ипподромом.

А конструкция современного цирка просматривается в здании знаменитого Колизея. Тут проводились бои гладиаторов и единоборства с хищными зверями, которые в последующие эпохи также вошли в программу цирковых представлений.

Имеются различные художественные параллели, свидетельствующие о глубоком взаимодействии различных видов искусств. Интересным примером такого сотворчества является цирк, в котором соединились различные виды искусства.

Что происходит на арене? Людей каких цирковых профессий изобразил французский художник Жорж Сёра? Рассмотрите дальний план картины. Где расположен оркестр? Определите колорит картины. Охарактеризуйте особенности композиции. Она — динамическая или статическая? Аргументируйте ответ. Каков общий настрой циркового представления?

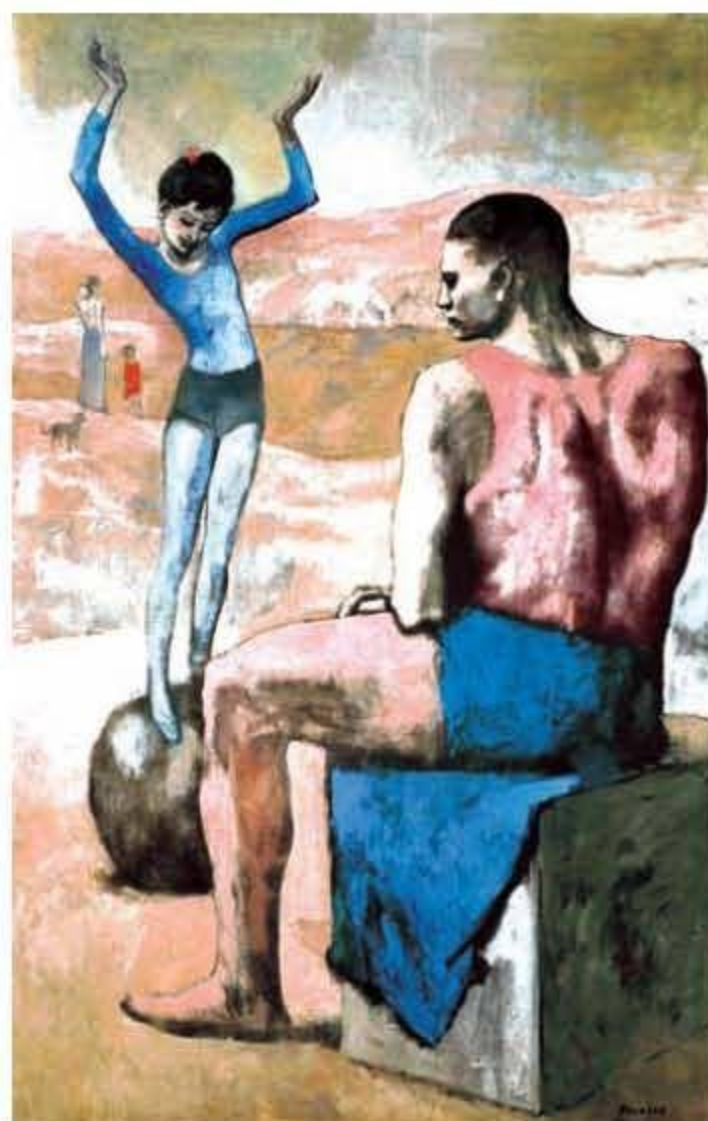

Жорж Сёра. Цирк

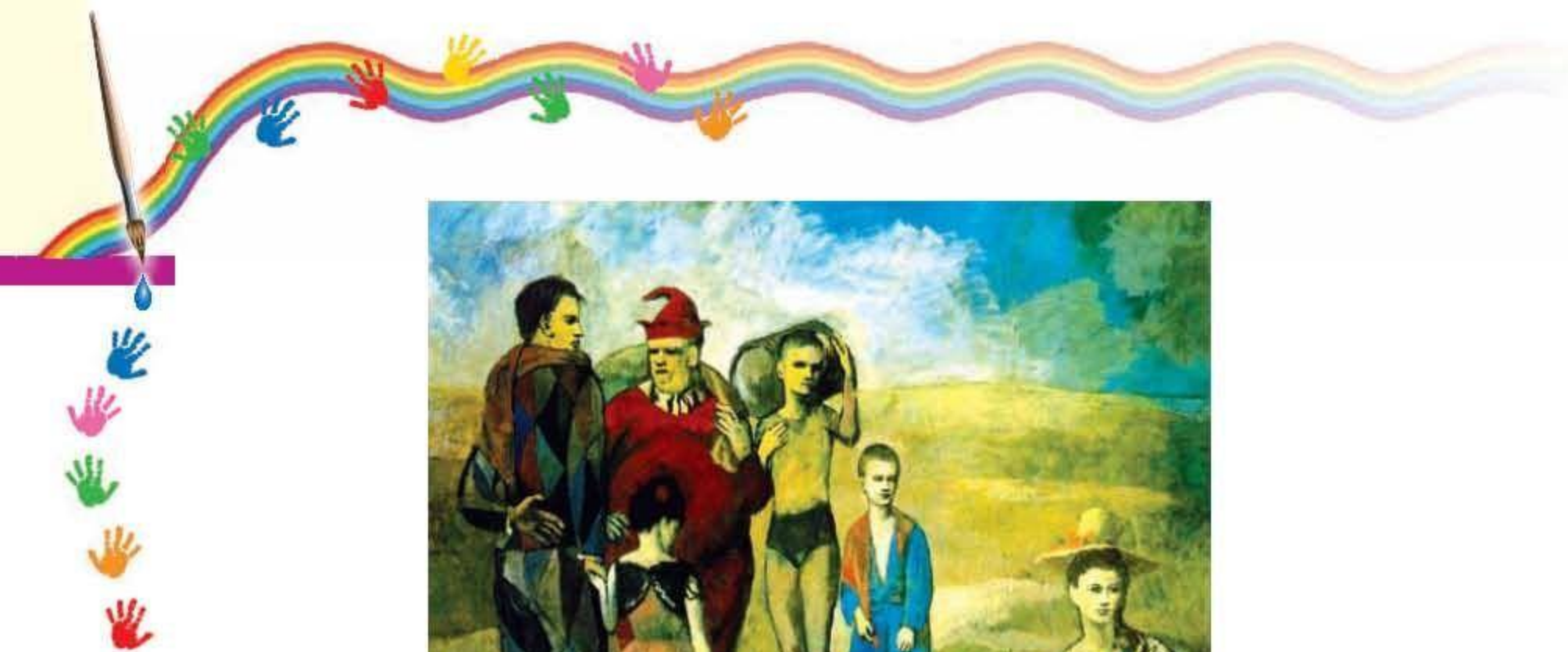
Выдающийся художник XX в. Пабло Пикассо, увлечённый искусством цирка, посвятил этой теме целую серию картин. Персонажами его живописных композиций стали клоуны, атлеты, акробаты, танцовщицы. Внимание всемирно известного мастера привлекала не столько красочность цирковых зрелищ, сколько сложная судьба бродячих комедиантов — вольных путешественников. Чаще всего художник изображал их не на арене, во время блестящих выступлений, а на репетициях, или в бытовых сценах. Это дало возможность глубже проникнуть во внутренний мир артистов.

Сравните фигуры главных персонажей картины «Девочка на шаре». Назовите геометрические формы, изображённые художником. Какая из них символизирует гибкость юной гимнастки, а какая — мощь и устойчивость атлета?

Пабло Пикассо. Девочка на шаре

Пабло Пикассо. Семья комедиантов

Определите общее настроение картины «Семья комедиантов». Какую роль играет цветовой контраст? Каково значение пустынного пейзажа в картине? Подумайте, какие цирковые номера могли бы выполнять изображённые дети.

В чём секрет популярности циркового искусства? Видимо, она объясняется и тяготением человека к чуду, и верой в исключительные и безмерные силы и возможности человека.

Нарисуйте приглашение на цирковое представление (смешанная техника — аппликация с включением графических элементов).

Практические советы

- Постройте композицию для циркового приглашения.
- Используйте оригинальный шрифт (например, «танцующие» буквы или букву-образ с любимым цирковым персонажем).
- Украсьте приглашение декором на цирковую тему.

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

Амфитеатр (от греч. *amphi* — с двух сторон и *theatron* — зрелище, «двойной театр») — сначала: способ размещения мест для зрителей в античном театре. В настоящее время амфитеатром называют возвышающиеся места партера в зрительном зале театра и цирка. **Балкóн** — верхние места в театре для зрителей, в цирке — для оркестра.

1. Каковы архитектурные особенности зданий цирка?
2. Подумайте, почему цирк часто имеет купол в форме полусферы.
3. Вспомните литературные произведения и кинофильмы о цирке. Какие цирковые персонажи в них упоминаются?
4. В свободное время найдите произведения графики, живописи или скульптуры, посвященные теме циркового искусства.
5. Проанализируйте и объясните схему зала Львовского цирка.

Творческий проект «Цирк». Ориентировочные темы: «Цирк Шапито», «Цирк-варьете», «Архитектура цирка», «Фильмы о цирке», «Песни о цирке», «Словарик цирковых терминов».

МУЗЫКА И ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Театр — особый вид искусства, благодаря которому можно совершить увлекательное путешествие в любой уголок планеты, заглянуть в разные эпохи, даже в будущее.

Различают *драматический, кукольный и музыкальный театры*, а также *театр пантомимы*.

В драматическом театре каждый вечер на сцену выходят актёры, чтобы рассказать о жизни изображаемых ими героев. Действующими лицами кукольного театра являются куклы, которыми управляют *актёры-кукловоды*. В музыкальном театре сюжет раскрывается на языке пения, инструментальной музыки и танца.

Пантомима относится к виду сценического искусства, в котором для передачи смысла и создания художественного образа используются пластически выразительные движения, жесты и мимика. Зачастую выступление *актёра-мима* сопровождается музыкой, которая создает эмоциональную основу образа. Пантомима входит в театральный и цирковой синтез искусств, она является составной частью балетного спектакля.

Сцены из спектаклей театров: 1 — кукольного; 2 — детского драматического; 3 — музыкального; 4 — пантомимы

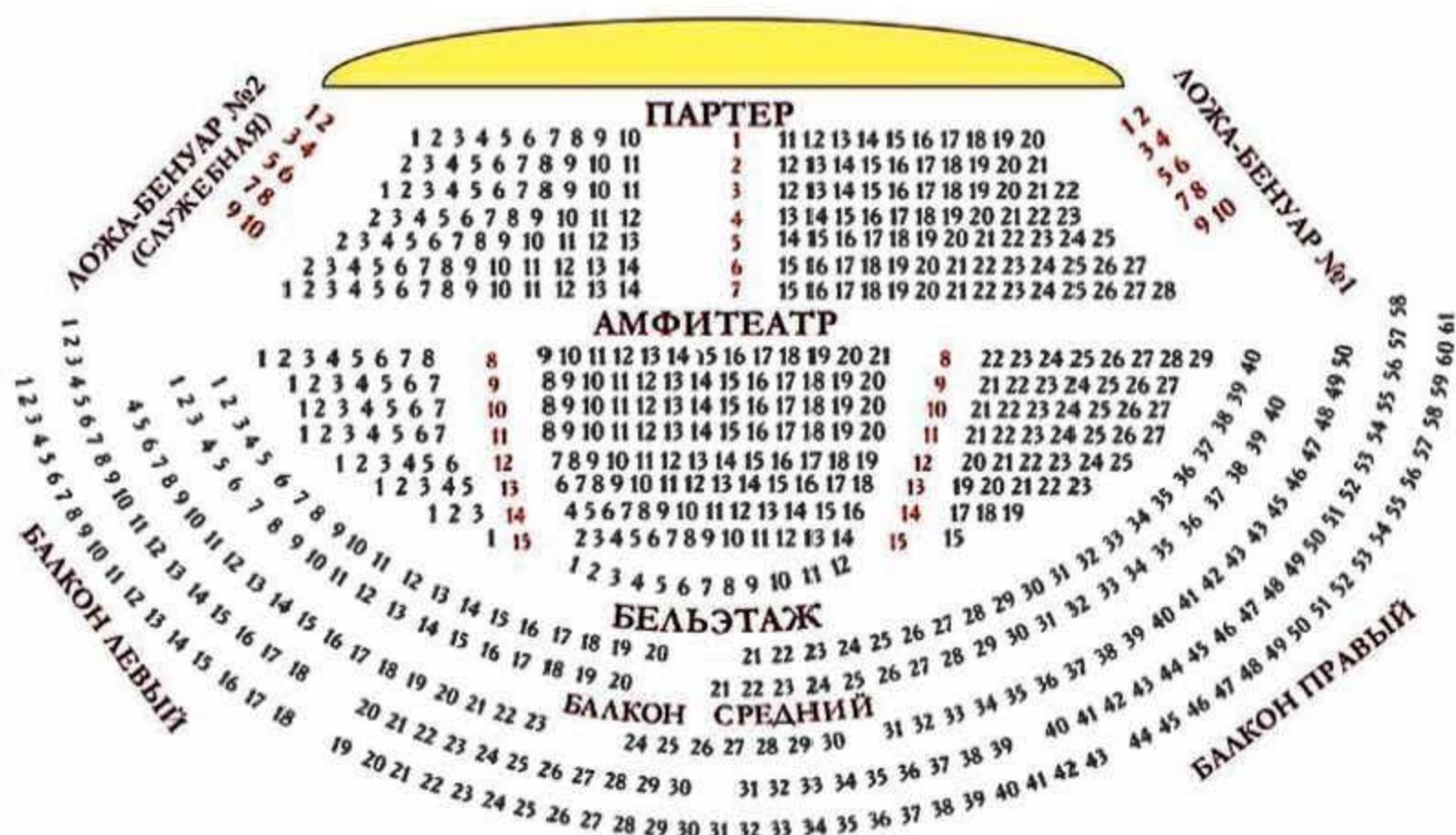

Спектакли какого из видов театра вам доводилось смотреть?

Театральный спектакль играют на специальной площадке — *сцене*. Ближайшие к сцене зрители сидят в *партере*, за ними на постоянно возвышающихся уступах расположен *амфитеатр*, над ним — *бельэтаж*, а выше — *балкон*.

Рассмотрите схему зрительного зала театра. Определите и запомните, где расположены партер, амфитеатр, бельэтаж, ложи и балкон.

Для любознательных

Когда и где возник театр? Первыми спроектировали и построили театральное сооружение древние греки. Над Афинами — крупнейшим городом Древней Эллады — возвышается холм. В скале высечены длинные ряды скамеек. Расположенные полукругом, они охватывают широкую площадку — «оркестру»,

которая служила сценой. Именно здесь, окружённые деревьями, под открытым небом, актёры играли комедии и трагедии. На ногах у актёров были специальные подставки (*котурны*), на лицах или на палках — маски, которые зрители могли разглядеть даже из самых дальних рядов.

Маска схематически изображала черты человеческого лица. Как правило, она передавала настроение героя (*весёлое, грустное*), чувства и эмоции (*добрые, злые*), характерные образы (*продавец, музыкант*). Вот так маска, ещё с тех давних времён, стала главным атрибутом театра. Именно с ней греки изображали муз театра: *Мельпомёну* — музу трагедии и *Талию* — музу комедии.

Мельпомена

Талия

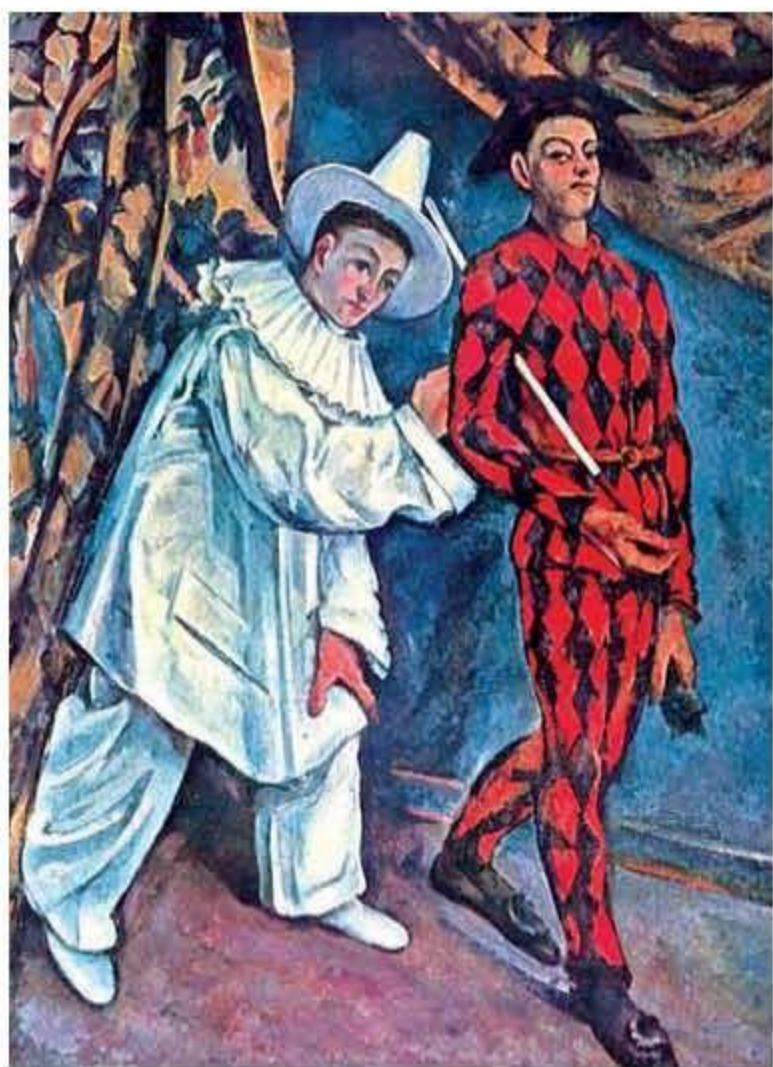

После упадка античности театральное искусство развивалось преимущественно в среде бродячих актёров.

Искусство театра возродилось в Италии, но в иной форме, и называлась она «комедия дель арте». Её особенность заключалась в том, что определённая маска закреплялась за конкретным актёром раз и навсегда. Арлекино, Пьеро, Коломбина, Панталоне и другие типажи стали самыми популярными персонажами комедии дель арте и уличного театра.

Имена Арлекино, Пьеро, Коломбина сразу вызывают в воображении знатоков и многочисленных поклонников театра характерные образы: *Арлекин* — весёлый балагур в ярком костюме и смешной шляпе с кисточкой; *Пьеро* — печальный человечек в нелепом белом балахоне с длинными рукавами и пышным воротником жабо; *Коломбина* — простоватая, но достаточно предприимчивая служанка. Все эти персонажи вышли из простонародья, что, однако, не мешало им стать настоящими любимцами зрителей из всех слоёв населения.

Поль Сезанн.
Пьеро и Арлекин

Джованни Доменико Феретти.
Арлекин и Коломбина

Образы этих театральных персонажей ярко передал немецкий композитор Роберт Шуман в музыке фортепианного цикла «Карнавал».

Портрет мастера

Роберт Шуман (1810—1856) — выдающийся немецкий композитор-романтик, пианист и дирижёр — родился в пригороде Бонна. Учился в университетах Лейпцига и Гейдельберга, готовился стать юристом. Однако с юности он увлекался музыкой и литературой, имел талант и композитора, и писателя. Писал музыку, критические статьи для энциклопедий, издавал журнал. В наследии композитора преобладают вокальные и фортепианные произведения, в том числе для детей. Его программной музыке присуще своеобразие, а образы в ней нередко навеяны романтической литературой.

Большой фортепианный цикл Р. Шумана «Карнавал» является образцом программной музыки, развитие которой должно идти по определённому сюжету. Цикл наполнен особой театральностью, ведь перед слушателями в коротких пьесах (эпизодах) раскрывается галерея портретов.

Роберт Шуман. «Пьеро», «Арлекин», «Панталоне и Коломбина» (цикл «Карнавал»).

Охарактеризуйте музыкальные портреты театральных героев.

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

Атрибу́т (от лат. — свойство) — свойство предмета, объекта.

Бельэта́ж — первый ярус лож в зрительном зале театра, расположенный над амфитеатром.

Партёр — нижний этаж зрительного зала с местами перед сценой.

Теáтр (с греч. — место для осмотра, зрелищ) — вид искусства, основой которого является сценическое действие, выступление актёров перед зрителями; сооружение для театральных постановок.

1. Какие виды искусства образуют театральный синтез?
2. Где и когда возник театр? Что является основой его языка? Почему символ театра — это две маски? Обоснуйте.
3. Назовите виды театров, приведите примеры.
4. Охарактеризуйте строение зрительного зала в театре. Рассмотрите план зала в учебнике и выберите места, на которых вы бы хотели сидеть.
5. Как вы думаете, почему театральные персонажи итальянской комедии дель арте стали типичными образами-масками этого вида искусства?
6. Заведите словари́к театральных терминов.
7. Поинтересуйтесь, какие композиторы писали музыку для театра и о театре.

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША СООБЩАЕТ

С чего начинается театр? С афиши! Ведь именно с помощью *афиши* — театрального плаката — мы можем получить основную информацию о спектакле задолго до его начала. В ней сообщается название и адрес театра, дата спектакля, фамилии режиссёра, художника-постановщика, композитора, звукорежиссёра, главных исполнителей. *Афиша, программка и буклет*, как правило, хорошо иллюстрированы — это своеобразные печатные путеводители по театру.

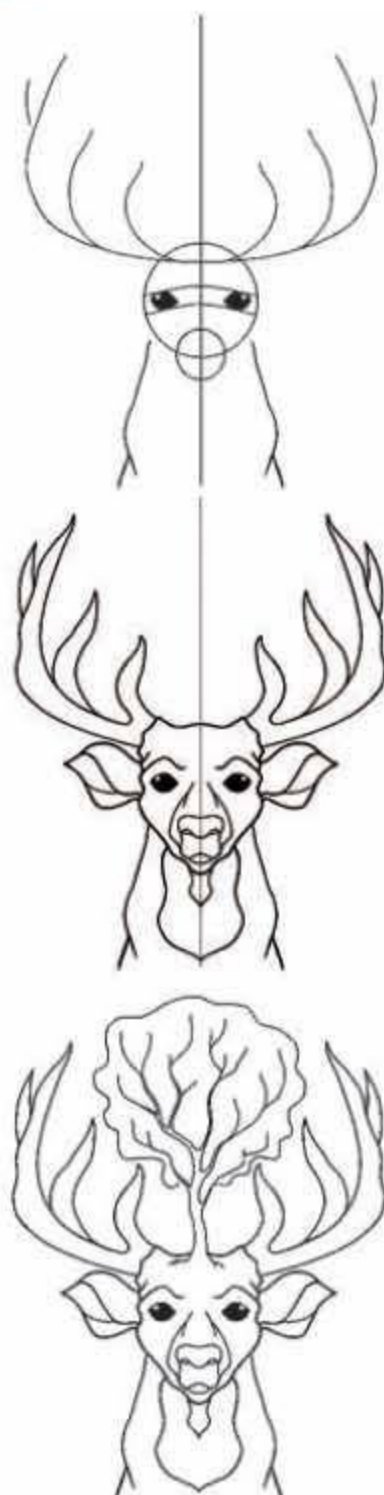
Афиша, как вид плакатного искусства, призвана привлекать внимание зрителя с большого расстояния. Именно поэтому она должна быть понятной с первого взгляда.

Какие приёмы помогут художнику быстро и доступно донести информацию до зрителя? Главным средством выразительности в афише является композиция. Она должна быть чёткой, лаконичной, выразительной. Для этого художник обобщает, то есть упрощает изображаемые образы, отказываясь от мелких второстепенных деталей.

Цветовая гамма должна усиливать выразительность афиши. Поэтому художник избегает многокрасочной палитры и нюансных цветовых сочетаний. Текст должен быть кратким и гармонично сочетаться с изображением, шрифт — соответствовать содержанию и легко читаться. Большие размеры афиши помогают быстро и легко прочесть содержание и получить нужную информацию. Как и любое произведение печатной графики, афиши создаются художниками, а тиражируются в типографии.

Придумайте и нарисуйте афишу для спектакля театра юного зрителя.

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

Афіша (с франц. — объявление, прибитое к стене) — вид рекламы, объявление о театральном и цирковом представлении или концерте.

1. Какова роль афиши в популяризации искусства театра, музыки, кино?
2. Назовите особенности афиши. Как она помогает любителям театра?
3. Какие элементы композиции привлекают внимание на представленных афишах?

4. Работа в парах. Игра «Озвучь картину». Представьте себя одним из персонажей, изображённых на иллюстрациях (см. с. 150). Придумайте диалоги: Арлекина с Пьеро либо с Коломбиной.

Творческий проект. Самостоятельно изучите репертуар детских театров.

НА СЦЕНЕ КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА

Театр кукол — это уникальный вид искусства, где актёры и куклы вместе создают на сцене запоминающиеся истории. *Куклы-актёры*, как правило, движутся по сцене благодаря умелым действиям *актёров-кукловодов*, а иногда и с помощью специальных устройств. Кукла способна вызвать у зрителей не менее восторженные эмоции, чем профессиональный актёр. Если её поворачивать в разные стороны во время разговора, то кажется, что она не только разговаривает, но и улыбается или плачет, или сердится.

Вспомните, какие кукольные спектакли вам приходилось смотреть. Какие куклы там выступали? Как они двигались?

Знакомство с современным театром кукол начинается с ознакомления с театральным зданием.

Мюнхенский театр марионеток в Германии, построенный в начале XX в., стал первым стационарным кукольным театром для детей в Европе.

1 — Киевский академический кукольный театр; 2 — Луганский театр кукол

Киевский кукольный театр построен в уютном уголке центра столицы Украины. Внешне он напоминает сказочный дворец. Прилегающая территория также оформлена, как настоящий детский сказочный городок: фонтан, цветочные клумбы, скульптуры персонажей сказок.

Здание Луганского театра кукол можно узнать с первого взгляда: его стены украшены кукольным часами и скульптурами кукол — театральными персонажами сказок.

Кукольный театр-вертеп из экспозиции Государственного музея театрального, музыкального и киноискусства Украины

Театр кукол — очень древний вид театрального искусства. Каждый национальный театр имеет свои особенности, в том числе и украинский народный кукольный театр-вертеп. В деревянном двухэтажном ящике ставились религиозные и светские спектакли. *Рождественскую драму* под пение колядок показывали на втором — «небесном» этаже, а на первом — «земном», играли сатирические *интермедии*. Эти бытовые сценки из народной жизни сопровождались песнями и танцами, музыкой *троистых муз*. Например, при выходе поляка звучал краковяк, а смелый казак Запорожец — самая высокая кукла — появлялся на сцене под гопак. Вертепные куклы крепились на палочках, и актёры водили их по сцене через специальные проёмы в деревянном ящике. Со временем вертепный спектакль кукол начали совмещать с игрой актёров. Так и возник «живой» вертеп.

Родиной кукольного театра нередко называют Италию.

Прославленным на весь мир комическим персонажем итальянского кукольного театра стал *Пульчинелла*. Его имя объясняют по-разному, однако большинство склоняется к тому, что оно происходит от итальянского слова «*пульчѐно*» — петушок.

Кукольные «братья» Пульчинеллы появились в разных странах. Во Франции эта кукла превратилась в Полишинеля. В Англии Пульчинелла стал мистером Панчем с большим, как крючок, носом. На сцене этот весельчак и забияка выступал в паре с женой Джуди.

1 — Пульчинелла; 2 — Полишинель; 3 — Панч и Джуди; 4 — Петрушка

Один из многочисленных «кукольных родственников» Пульчинеллы — Петрушка — главный персонаж русского народного театра. Эту забавную куклу в красной рубашке-косоворотке и заострённом колпаке с кистью актёр-кукловод натягивал на руку, как перчатку, и благодаря умелым движениям его пальцев кукла «оживала». В старину выступления весельчака-Петрушки на ярмарках сопровождались игрой шарманщика.

Игорь Стравинский посвятил неизменному персонажу народных балаганов балет «Петрушка», определив его как «потешные сцены». Из музыкальных номеров балета композитор создал сюиту. Музыка «Петрушки» насыщена интонациями русского фольклора.

Игорь Стравинский. Сюита из балета «Петрушка» (I картина).

Каков характер музыки? Звучание каких инструментов вы услышали?

В кукольном театре всегда ценились юмор, остроумие, импровизация. Высказывания комических кукольных персонажей нередко становились поговорками, а они сами — действующими лицами других произведений искусства: песен, балетов, литературных сказок, мультфильмов.

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

Вертеп («пещера») — украинский народный театр, в котором спектакли разыгрывались в большом деревянном ящике куклами, укреплёнными на палочках.

Интермедия — сценка, которая разыгрывается между действиями спектакля.

Театр кукол — вид театрального искусства, где актёры-кукловоды управляют куклами.

1. Что интересного вы узнали о театре кукол?
2. Назовите известных кукольных персонажей, ведущих свой род от Пульчинеллы.
3. В чём особенность украинского народного кукольного театра? Какая музыка сопровождает спектакли вертепа?
4. Составьте кроссворд по теме «Кукольный театр».
5. **Коллективная работа.** Придумайте короткую музыкально-фантастическую историю по картине «Кукольное представление» Вильмоша Аба-Новака.

ИСКУССТВО СОЗДАНИЯ КУКЛЫ

Спектакль театра кукол — это упорная и кропотливая работа многих людей. Писатели пишут пьесы, сценаристы разрабатывают сценарии по литературным произведениям, художники рисуют декорации, композиторы сочиняют музыку, актёры «вживаются» в роли. Но не менее сложная работа у мастеров, изготавливающих куклы. Поэтому заглянем в творческую мастерскую кукольников и попробуем проникнуть в секреты их мастерства.

Существуют несколько разновидностей кукольных театров и кукол. Отличаются они размерами, внешним видом, способами управления.

Театр верхних кукол.

Актёры-кукловоды управляют такими куклами, находясь за ширмой. К ним относятся *пальчиковые, перчаточные и тростевые* куклы.

Перчаточные куклы актёр надевает на руку, как перчатку, а пальчиковые — соответственно, на пальцы. Отсюда и происходят их названия. Перчаточных кукол итальянцы называли «бураттини» по имени некогда популярного актёра Бураттино, выступавшего в спектаклях итальянской комедии дель арте.

Куклы: 1 — перчаточные; 2 — пальчиковые;
4 — тростевые; 5 — марионетка; 6 — «живая»

Тростевые куклы получили своё название от тросточек, которые крепились к голове и рукам кукол, чтобы управлять их движениями. Такие куклы показываются из-за ширмы и управляются непосредственно рукой кукловода, на которую надевают чехол. Трости могут быть открыты для зрителя, либо замаскированы в складках одежды куклы (в широких рукавах, накинутом на плечи плаще).

Театр *нижних* кукол.

Весьма простое и одновременно оригинальное изобретение итальянцев — *планшетные* куклы. Они размещаются на деревянной подставке — планшете. С *марионеткой* всё гораздо сложнее. Ею управляют сверху с помощью нитей или металлических проводов, которые идут от специального деревянного устройства (кормысла) к голове, рукам и ногам куклы. Одной рукой актёр вращает кормысло, а второй перебирает нити, чтобы куклы двигались.

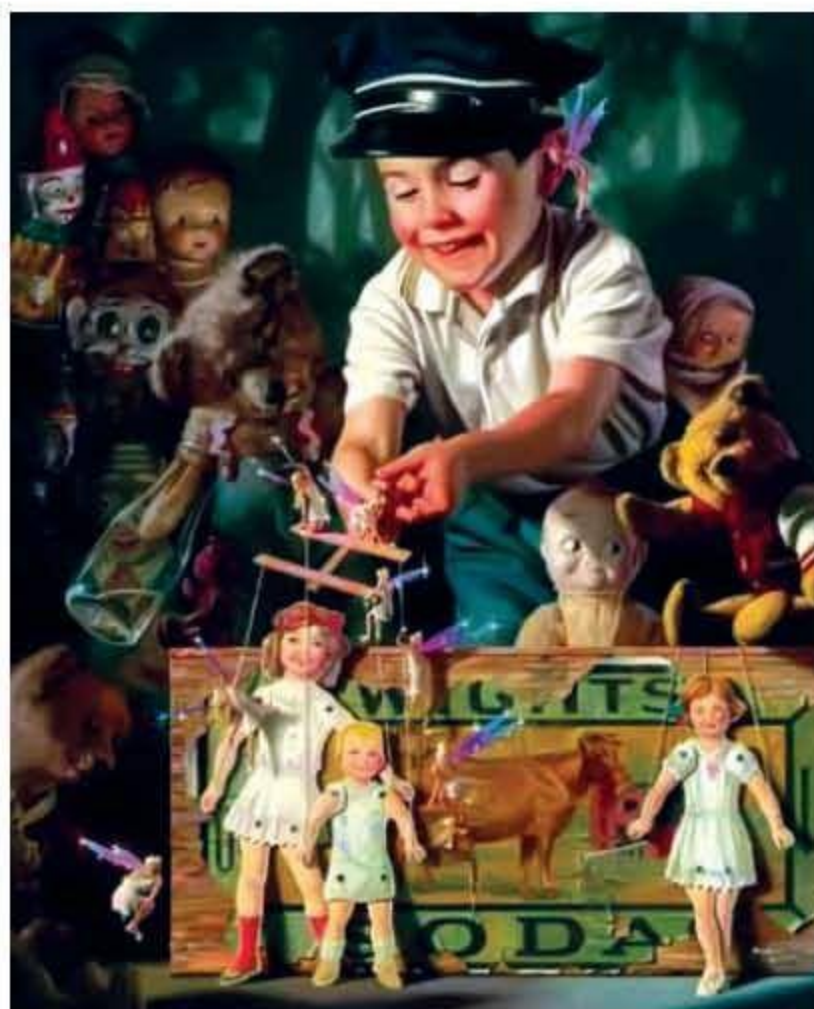
В театре *срединных* кукол актёр находится внутри большой объёмной куклы, поэтому его не видно зрителям. Раньше такие гигантские куклы-великаны выступали вместе с цирковыми актёрами на ярмарках, передвигались на ходулях по улицам. Сегодня «живых кукол» можно встретить на улицах: они «работают» в рекламе.

Рассмотрите картины с юными кукловодами и определите вид кукол-актёров. Опишите их костюмы.

Ангела Моисеенко. Кукловод

Борис Берли. Театр

Виртуальная экскурсия

В Харьковском кукольном театре имеется музей кукол, привлекающий внимание посетителей не меньше, чем интересный репертуар. В витринах «отдыхают» куклы-актёры, которые выступали в спектаклях театра.

Ознакомиться поближе с репертуаром этого уникального театра вы можете на сайте: <http://www.puppet.kharkov.ua>

Поразмышляйте и расскажите о сложности профессий актёра кукольного театра и мастера-кукольника, опираясь на иллюстрацию и следующие вопросы: Какие виды кукол изготовил мастер? Почему костюмы кукол выполнены в контрастной цветовой гамме? Одежда какой куклы выполнена в холодной цветовой гамме, а какой — наоборот, в тёплой? Как это связано с характером куклы?

Какой музыкой уместно озвучить выступление каждой куклы?

Свое мнение обоснуйте.

Узнайте, как изготавливаются театральные куклы, используя сайты Интернета, в частности Международного общества актёров кукольных театров:

<http://moak.ru/projects/teatrdolls.html>

Владимир Гвоздев. Мастер-кукольник

Сделайте перчаточных кукол: Арапа, Петрушку и Балерину, к балету И. Стравинского по образам, созданным А. Бенуа.

Александр Бенуа. Эскизы костюмов для балета Игоря Стравинского «Петрушка»

Практические советы

- Перчаточная кукла состоит из твёрдой головы, на которую надевается колпак, и прикреплённого к ней костюма-перчатки.
- Голову куклы (6—10 см диаметром можно сделать разными способами: а) из ваты, обёрнутой трикотажной тканью; б) из глины, папье-маше и прочего.
- Рот обычно рисуют, для глаз берут бусинки или пуговицы, нос и уши — приклеивают, волосы делают из верёвочек, ниток или меха.
- Пальцы актёра входят в рукава куклы. Рука актёра-кукольника может располагаться внутри куклы по-разному, от этого зависит способ управления куклой (разными пальцами, одной или двумя руками).

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

Марионётка (от итал. имени *Marion*) — театральная кукла, приводимая в движение нитями, металлическими проводами.

Реквизит (от лат. — *необходимое*) — любой предмет, необходимый для театрального либо циркового представления, при киносъёмке.

1. Какие бывают виды кукольного театра?
2. Чем отличаются перчаточные и тростевые куклы от марионеток?
3. Объясните особенности изготовления перчаточных кукол.
4. Проведите дискуссию на тему «Почему древнее искусство театра кукол не теряет популярности в эпоху компьютеров?».
5. Найдите произведения разных видов искусства (литературы, музыки, живописи, графики, кино и т.д.), посвящённые кукольному театру.

НА ОПЕРНОЙ СЦЕНЕ

Что такое опера? Это едва ли не самый сложный музыкальный жанр. В нём сливается воедино драматическое искусство, вокальная и инструментальная музыка, танцы и пантомима, живописные декорации и костюмы.

Композитор пишет оперу на определённый сюжет, зачастую взятый из литературы. Словесный текст оперы называется *либретто*. Однако главным «героем» оперного синтеза является МУЗЫКА.

Начинается опера с *увертюры* — симфонического вступления, которое вводит слушателя в общую эмоциональную атмосферу спектакля, знакомит с главными музыкальными темами.

Оперные певцы исполняют *арии*, раскрывающие характеры героев, их чувства, мечты, желания. Во время исполнения *арии* музыка «рисует» портрет героя.

В оперном спектакле действующие лица поют не только соло, но и объединяются в ансамбли. Важным «действующим лицом» оперного спектакля является *хор*, который имеет большое значение в развитии действия. Хор часто звучит в финале, где изображаются народные сцены.

Увертюра, арии и речитативы, ансамбли и хоры, а иногда и балетные эпизоды — важнейшие составляющие оперного спектакля. Подготовку оперного спектакля осуществляют режиссёр, дирижёр, хормейстер и балетмейстер.

Афиша Одесского украинского музыкально-драматического театра им. В. Василько

Сцена из оперы «Запорожец за Дунаем»

«Запорожец за Дунаем» — это яркий образец оперы. Действие происходит во времена переселения казаков из Запорожской Сечи. В произведении воплощена тема любви к родине и тоски по родине на чужбине. Сюжет построен вокруг двух линий — *лирической* и *комической*. Первая раскрывается в характеристиках влюблённых Оксаны и Андрея, которые мечтают тайно бежать из турецкого плена. В создании этих образов преобладают песенные интонации, родственные украинскому фольклору. Комические образы казака Карася и его жены Одарки (вторая линия сюжета) имеют несколько иную окраску. Они проникнуты народным юмором, интонациями и ритмами, характерными для шуточных и танцевальных народных песен. Восточный колорит чувствуется в сценах праздника, происходящего во дворце султана.

Владислав Щербина.
Скульптура
«Карась и Одарка»

Семён Гулак-Артемовский. «Запорожец за Дунаем». Увертюра. Дуэт Одарки и Карася, романс Оксаны «Месяц ясный», финальный хор «Там за тихим за Дунаем».

Чем отличаются лирические оперные образы от комических?

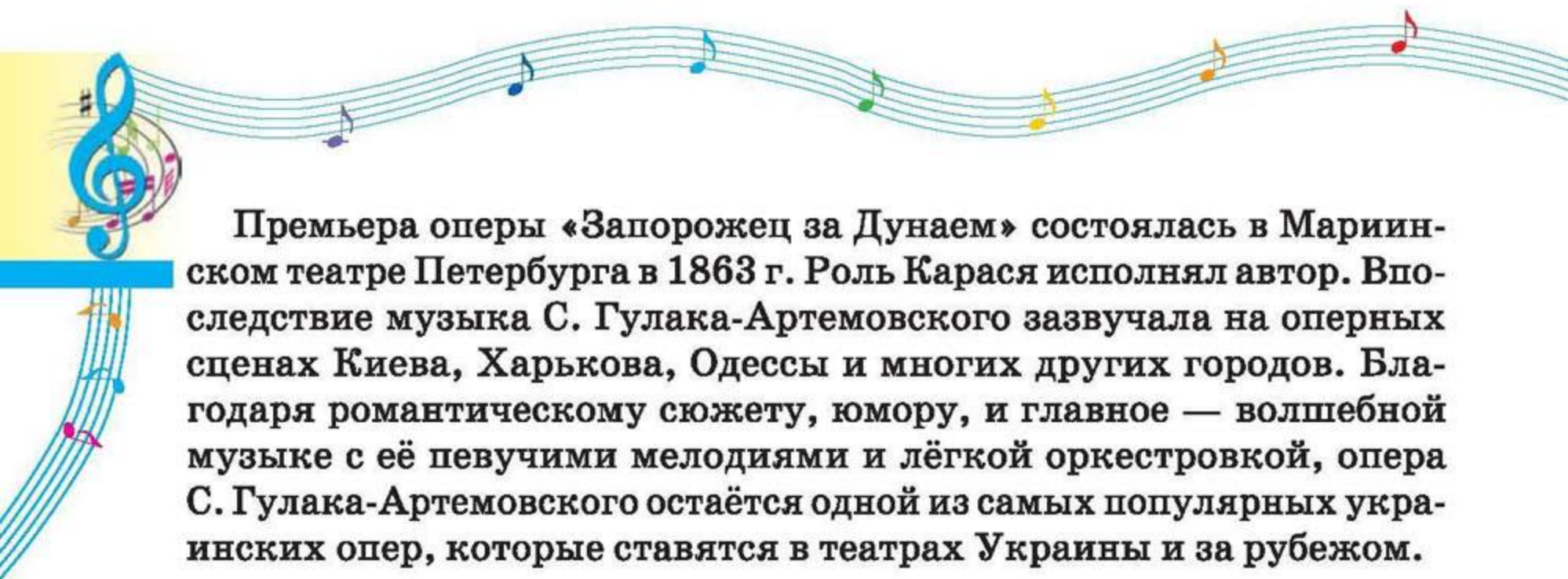
Портрет мастера

Семён Степанович Гулак-Артемовский (1813—1873) — украинский композитор, певец (бас-баритон).

Судьбу Семёна Гулака-Артемовского решил его прекрасный голос. В 1838 г., когда юноша учился в киевской бурсе, на его талант обратил внимание Михаил Глинка. Он взял певца с собой в Петербург. Здесь Глинка сначала сам даёт ему уроки пения, а в 1839 г. организовывает в его пользу несколько концертов, а на собранные средства отправляет учиться за границу. После двух лет учёбы в Италии Гулак-Артемовский дебютировал во флорентийской опере.

По возвращении в Петербург, в течение 22 лет был солистом российской императорской оперы, а в 1864—1865 гг. — Большого театра в Москве. Широкую известность Гулаку-Артемовскому, как композитору, принесла опера «Запорожец за Дунаем», которая стала украинской музыкальной классикой. Царская цензура запрещала её постановку на сцене в течение 20 лет. Кстати, песня «Стоит явор над водой» С. Гулака-Артемовского посвящена Тарасу Шевченко, с которым автор дружил.

Премьера оперы «Запорожец за Дунаем» состоялась в Мариинском театре Петербурга в 1863 г. Роль Карася исполнял автор. Впоследствии музыка С. Гулака-Артемовского зазвучала на оперных сценах Киева, Харькова, Одессы и многих других городов. Благодаря романтическому сюжету, юмору, и главное — волшебной музыке с её певучими мелодиями и лёгкой оркестровкой, опера С. Гулака-Артемовского остаётся одной из самых популярных украинских опер, которые ставятся в театрах Украины и за рубежом.

Сцены из оперного спектакля «Запорожец за Дунаем»

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

А́рия — сольный номер героя в опере.

Либрэ́тто — брошюра с содержанием оперы, балета.

О́пера (с итал. — действие, труд, произведение) — музыкально-драматический жанр, основанный на синтезе музыки, слова и действия.

Увертю́ра — инструментальное вступление к спектаклю.

Виртуальная экскурсия

Одесский оперный театр был основан через 16 лет после основания самого города (1810 г.). Строительство современного здания театра завершили в 1887 году. Уникальная акустика здания позволяет услышать даже шёпот со сцены в самом отдаленном уголке зала.

Попробуем и мы попасть в этот знаменитый театр, полюбоваться красотой его недавно отреставрированных интерьеров, пройти по украшенной скульптурами лестнице, заглянуть в уютные ложи, рассмотреть люстру в центре зрительного зала, свисающую с потолка, украшенного расписными плафонами с изображением сцен из произведений Шекспира.

Приглашаем в Одесский национальный театр оперы и балета:
<http://opera.odessa.ua>

1. Какие виды искусства образуют оперный синтез?
2. Какие вокальные и инструментальные номера входят в состав оперного спектакля?
3. Объясните роль оркестра и хора в оперном спектакле.
4. Какую оперу вам доводилось видеть и слышать в театре или по телевизору? Что больше всего запомнилось? Чем музыкальный спектакль отличается от спектакля в драматическом театре?
5. Просмотрите сцены из оперы «Запорожец за Дунаем». Что вам понравилось больше всего? Расскажите.
6. Самостоятельно изучите тему «Оперы-сказки украинских композиторов-классиков».

ЗДАНИЯ И ИНТЕРЬЕРЫ ТЕАТРОВ

Здания лучших в мире оперных театров — это шедевры архитектуры, а также непревзойдённые образцы декоративно-оформительского искусства. Среди них, прежде всего, стоит упомянуть легендарный итальянский театр Ла Скала в Милане. Своеобразной визиткой современной культуры далёкой Австралии стал оперный театр в Сиднее. К памятникам архитектуры относятся и старейшие украинские театры оперы и балета: Киевский, Львовский, Одесский.

1

2

3

Здания и интерьеры оперных театров мира: 1 — Национальная опера Украины (Киев); 2 — Ла Скала (Милан); 3 — Сиднейский оперный театр; 4 — Большой театр (Москва); 5 — Метрополитен-опера (Нью-Йорк); 6 — Гранд Опера (Париж)

Задумывались ли вы над тем, как именно архитектор воплощает свой замысел? Проектируя любое сооружение, он должен учитывать его назначение. Именно это определяет величину и форму конструкции, её декоративное убранство. Поэтому архитектурные сооружения театров мира, в частности оперных, поражают оригинальностью своих *экстерьеров*.

Важной составляющей художественного образа театра является *интерьер* — внутреннее пространство театрального здания. Украшенная декоративной позолоченной лепниной парадная лестница и уютное фойе, балконы и ложи, роскошные хрустальные люстры, а также благородство бархата в щедро декорированной мебели и шторах, — всё это придаёт особую торжественность каждой встрече зрителя с театром и настраивает на то, чтобы наслаждаться музыкой.

4

5

6

Сравните здания и интерьеры музыкальных театров мира. Какие элементы художественного оформления использованы? Вспомните свои впечатления от посещения театральных спектаклей.

НА БАЛ В ВЕНСКОЙ ОПЕРЕ

Познакомимся с одним из крупнейших театров мира.

Особой роскошью оформления интерьеров захватывает Венская опера (1869) — центр культурной жизни города, который по праву считается музыкальной столицей Европы. Ежегодно в театре проходит знаменитый на весь мир Венский бал.

Для любознательных

Венский бал — традиционное мероприятие, которое проходит в Вене во время бального сезона. Венские балы занесены ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия Австрии. Величественным балом считается Оперный бал.

ЮНЕСКО были созданы определённые критерии, которым должен соответствовать бал, чтобы считаться настоящим Венским балом. Среди прочего — соблюдение особого бального протокола. Бал должны открывать молодые пары дебютантов, в полночь обязательно должно состояться полуночное выступление, а под утро — торжественное закрытие бала.

«Венским балам» уже почти 200 лет, но они до сих пор не теряют своей популярности.

Создайте эскизы светильников (люстр, бра и т.д.) для интерьеров современного музыкального театра. В композиции используйте стилизованные формы, например — образы музыкальных инструментов.

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

Экстерьер и интерьер — внешняя и внутренняя части архитектурного сооружения.

Лóжа — место в зрительном зале, предназначенное для нескольких зрителей.

Фойе́ — помещение для зрителей в театре, кинотеатре для отдыха во время антракта.

1. Назовите известные мировые оперные театры.
2. В чём заключаются особенности экстерьеров театральных зданий?
3. Раскройте значение деталей интерьера театра в создании праздничной атмосферы. Приведите примеры.
4. Назовите типичные признаки оформления театральных интерьеров (лестницы, зал, балконы и ложи, потолок, пол, мебель, шторы, светильники и др.)?
5. Какими вы видите здания театров в будущем?
6. Придумайте театральную историю «О чём рассказал театральный бинокль».

Творческий проект. Проведите дискуссию на тему «Архитектура театра». Подготовьте презентации на одну из предложенных тем: «Театр сказок», «Театр эстрады», «Театр пантомимы», «Театр народной песни», «Странствующий театр-корабль», «Театр на берегу моря», «Передвижной театр моды», «Театр марионеток».

ТАМ, ГДЕ ЦАРИТ ДВИЖЕНИЕ

Как возникло искусство танца? В древности люди ритмическими движениями передавали свои чувства. *Хореография* — синтетическое искусство, взаимодействие музыки и танца. С помощью движений, жестов возникает своеобразная *пластическая интонация*.

Сравните словесную, музыкальную и пластическую интонации.

Искусство танца имеет свою богатую историю. У древних греков танцам покровительствовала муза Терпсихора, которая изображалась с музыкальным атрибутом — лирой в руках.

В современной хореографии различается танец *бытовой* (народный и бальный), а также *сценический* (эстрадный и в балете).

Бытовые танцы имеют свою историю. Так, старинный французский *менуэт* стал популярным бальным танцем. Его характерная черта — торжественность, которая достигается плавной походкой, поклонами и реверансами. Впоследствии музыка менуэта зазвучала в инструментальных сюитах, операх, балетах, симфониях.

Терпсихора — муза хорового пения и танца

Жак Себастьян ле Чирк. Минуэт

Вольфганг Амадей Моцарт. Минуэт из «Маленькой ночной серенады».

Приведите примеры музыкальных произведений, частью которых является менуэт.

Королём балльных танцев справедливо называют *вальс*, который уже более двух столетий очаровывает красотой, грациозностью и изяществом. На право называться родиной вальса претендуют одновременно три страны — Франция, Австрия и Чехия. Когда-то вальс высмеивали и даже запрещали. Но он победно шагал и шагает по странам мира.

Танцевальная культура развивается неимоверно быстро. Возникают спортивные и эстрадные танцы. Проводятся международные танцевальные конкурсы и фестивали. Танцевальная музыка звучит на соревнованиях по художественной гимнастике и фигурному катанию, на разных вечеринках и дискотеках, невероятной популярностью пользуются проекты «Танцуют все» или «Танцы со звёздами».

Рассмотрите картины Огюста Ренуара — «Городской танец» и «Сельский танец». Под какую мелодию танцуют эти пары? Какие особенности исполнения танцев вы заметили? Сочините коротенькие истории о сценах, изображённых художником.

Музыка и танец, драматическое и изобразительное искусство соединились в действие, получившем название *балет*. Язык музыки и язык танца имеют много общего, поэтому неудивительно, что они встретились именно здесь.

Балет возник в Италии, где пользовались популярностью

весёлые танцевальные сценки во время карнавалов.

Во Франции расцвёл *придворный балет* — пышное и торжественное зрелище, в котором принимали участие даже король и королева.

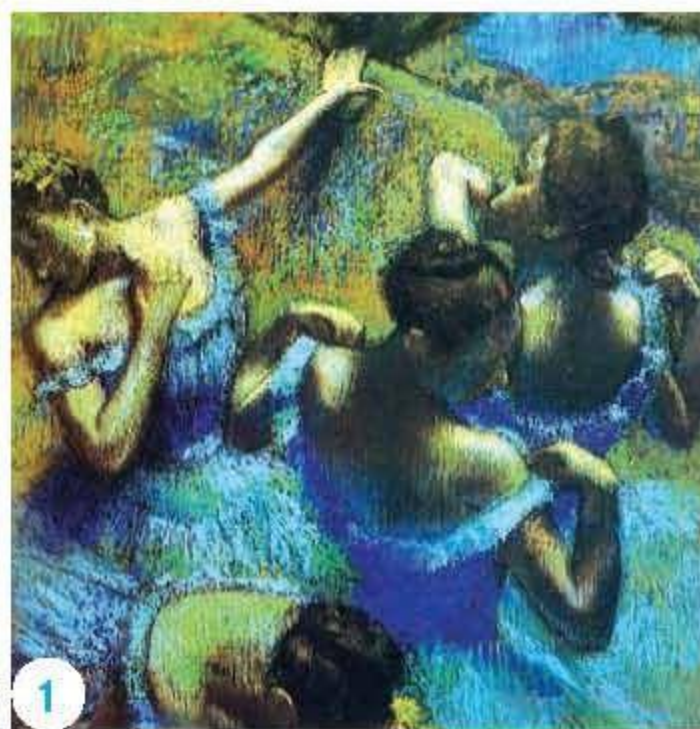
Кто является автором балета? Музыку сочиняет композитор, а сценическую постановку осуществляет *балетмейстер*. Сюжет строится по мотивам литературного произведения или пишется специально.

Балет состоит из *классического танца*, *характерного танца* и *пантомимы*. *Классический танец* — утончённый; *характерный* — воспроизводит элементы народных танцев; *пантомима* подчёркивает содержание.

Сольные танцы в балете называются *вариациями*. Часто главные действующие лица балета танцуют вдвоём. Их дуэт — это *па-де-де*. Кроме солистов, в балете принимает участие и группа артистов — *кордебалет*. Роль кордебалета аналогична роли хора в опере.

Для любознательных

Тема балета с его выразительными танцевальными движениями и грациозными позами привлекала многих художников. Французский художник **Эдгар Дега** часто изображал танцовщиц на репетициях или во время балетного спектакля.

1

2

Балерины
Эдгара Дега:
1 — «Голубые
танцовщицы»
2 — «Маленькая
четырнадцатилетняя
танцовщица»

На протяжении всей жизни Эдгар Дега сохранял интерес к теме балета. Его влекла страстная, переменчивая стихия танца, динамика фигур в движении. С одинаковым мастерством он передавал и будничные репетиции, полные тяжёлой работы над каждым движением, и блеск представлений. Свои многочисленные картины, посвящённые балету, художник создавал либо с натуры, либо по памяти в своей студии. В конце жизни, когда художник почти полностью потерял зрение и вынужден был оставить живопись, он ещё некоторое время продолжал творить в области скульптуры, называя её «ремеслом слепого». Дега лепил свои статуэтки из глины и воска и наносил на каркас. Многие из них не сохранились из-за несовершенства техники. Около 150 статуэток, оставшихся в мастерской после смерти художника, были отлиты из бронзы. Значительное достижение творца — статуэтка «Маленькая четырнадцатилетняя танцовщица». Фигурка выполнена из натурального воска и одета в пачку и балетные туфельки. На голове у девочки парик с косой. В косу вплетена лента зелёного цвета, такая же завязана на шее.

 Сравните живописное и скульптурное изображение балерин. Какие характерные черты искусства танца привлекли внимание Э. Дега? Какие выразительные движения и жесты подчеркнул художник в своих произведениях?

Композитор Пётр Ильич Чайковский — автор самых популярных в русском музыкальном искусстве балетов, в их числе «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро».

 Вспомните знаменитый «Танец маленьких лебедей», который вы слушали в начальной школе. Из какого театрального произведения эта музыка? Кто её автор?

 Пётр Чайковский. «Лебединое озеро» (фрагменты по выбору).

 Слушая музыку, представьте танцевальную составляющую балета (характер поз, движений и жестов, последовательность танцевальных фигур).

ПОД ЗВУКИ ВАЛЬСА

Стихи и музыка А. Житкевича

В темпе вальса

Кру-тить-ся, кру-тить-ся круг-ла ста-рень-ка пла-тів - ка, в за - лі шкіль-но-му вся
му - зи - ка, му - зи - ка ллеть-ся, то ти - хо, то дзвін - ко, ра - дїс-на, ра-дїс-на
на-ша ве-ли-ка сі - м'я, -я. І тан - цю є
вальс весь наш пер-ший клас, вчи-тель-ка мо - я, та - то, ма-ма і
я. -я. І я.

1. Крутиться, крутиться кругла старенька платівка,
в залі шкільному вся наша велика сім'я,
Музика, музика ллється то тихо, то дзвінко,
радісна, радісна вчителька перша моя.

Припев:

І танцює вальс
весь наш дружний клас,
вчителька моя,
тато, мама, я.

2. Парами, парами, наче по небу лелеки,
Мріями, мріями ми летимо в майбуття,
А попереду таке незвичайне й далеке
Наше шкільне і нелегке доросле життя.

Припев.

3. Шлягери, шлягери... Більше тепер вони в моді.
Та не здолати їм вальсу зорю світову.
Знову я з вальсом, неначе той птах на свободі,
Звуками, звуками понад землею пливу.

Припев.

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

Ада́жио — лирическая центральная часть балета, которую исполняют главные персонажи.

Бале́т — музыкальная драма, выраженная средствами хореографии.

Кордебале́т — большая группа танцоров.

Па-де-де́ — дуэт главных героев балета.

Хореогра́фия (от греч. — «танец, хоровод» и «писать») — искусство сценической постановки танца.

1. Какие виды искусства объединены в хореографии?
2. Какие виды танцев вы знаете? Приведите примеры.
3. Назовите основные составляющие балетного спектакля.
4. Поразмышляйте, как музыка определяет выразительность танцевальных движений в балете.
5. Самостоятельно изучите тему «Танец в живописи», расширяя информацию, полученную из учебника.

Джованни Батиста Тьеполо. Городской бал

МАГИЯ ЦВЕТА И СВЕТА

Успех театрального спектакля, в частности балетного, зависит также от профессионального мастерства художников.

Оформление пространства сцены и создание визуальной «оправы» театральной постановки с помощью художественно-пластических средств — костюмов, реквизита, бутафории, а также световых эффектов относится к *театрально-декорационному искусству*, или *сценографии*.

Декорации служат фоном театрального действия. *Занавес* размещается в глубине сцены, на нём содержатся изображения предметов дальнего плана. *Кулисы* расположены по обоим бокам сцены (часто в несколько рядов), на них изображают деревья, скалы, дома и другие объекты первого плана.

Художественное освещение — «волшебник», который помогает превращать стекло в хрусталь, фольгу в серебро или золото, передавать ощущение солнечного утра или зимнего вечера, летней жары или осеннего дождя. Художник-осветитель создаёт своеобразную световую партитуру спектакля.

1

2

3

Эскизы костюмов к театральным спектаклям:

1 — Льва Бакста; 2 — Анатолия Петрицкого; 3 — Александры Эстер

Театральный костюм — важная составляющая сценического образа актёра, которая помогает ему перевоплотиться и активно воздействовать на зрителей. И артист, и художник создают один и тот же образ персонажа, но только разными средствами. Артист — тембром голоса, пластикой жестов и движений, художник — конструкцией одежды, её цветовым решением, декорированием и т.п.

Рассмотрите и сравните эскизы костюмов, выполненные разными художниками.

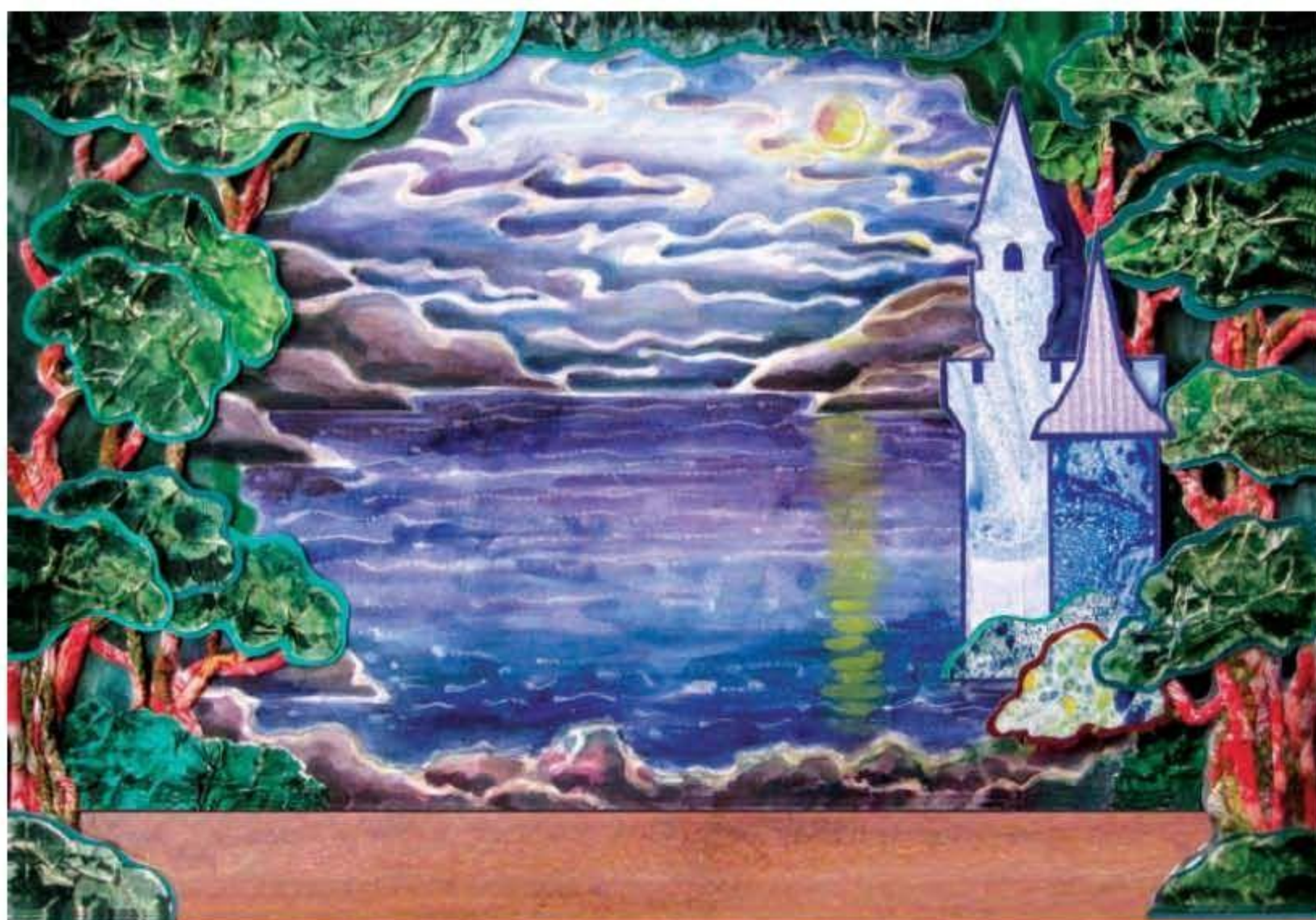
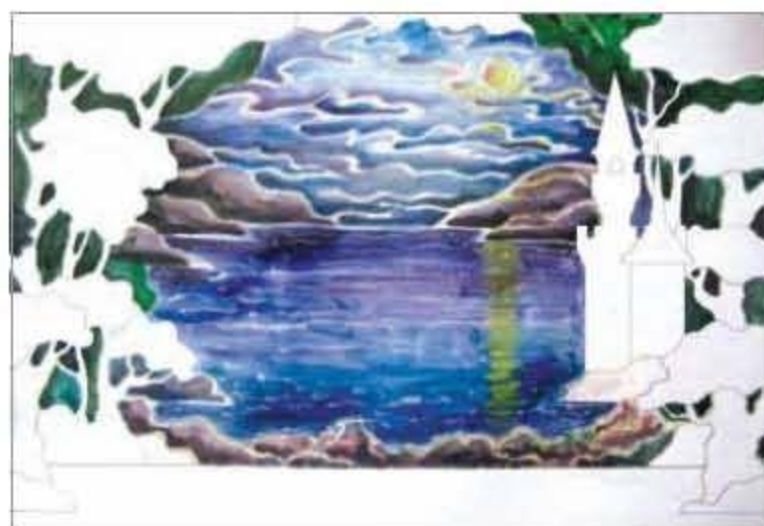
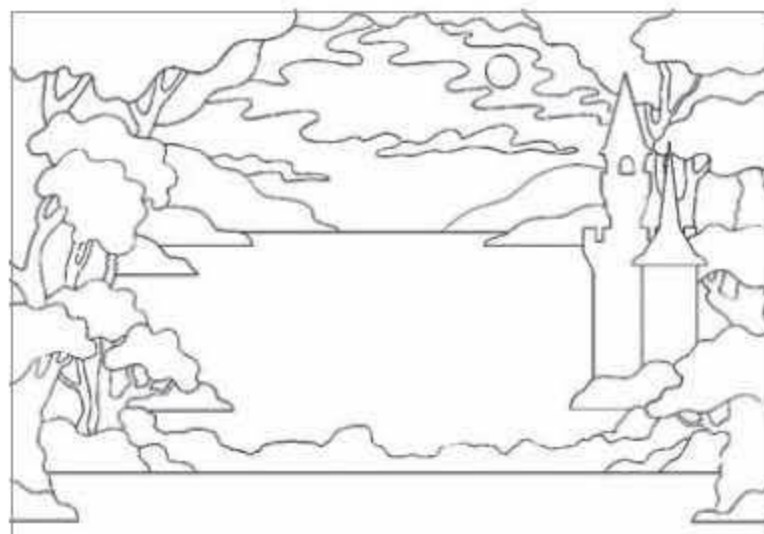

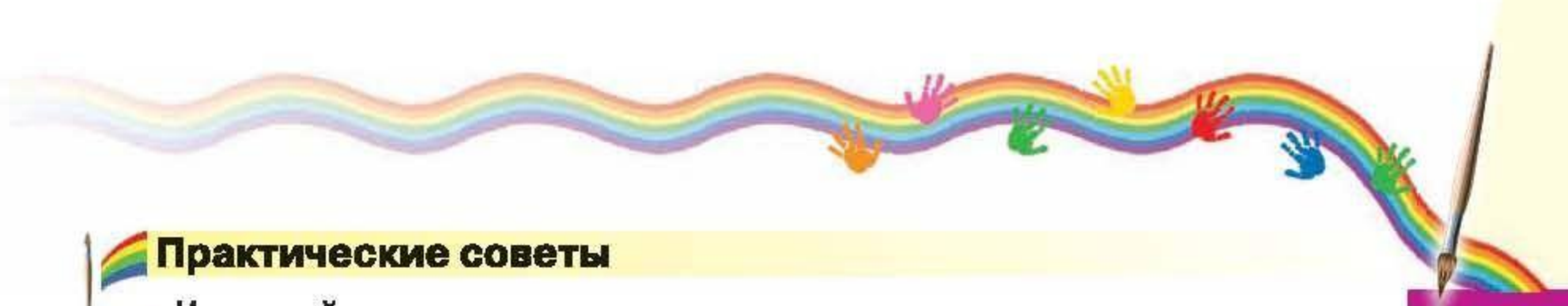
Всмотритесь и определите, эскизы каких театральных костюмов художника Кристиана Лаккруа нашли реальное воплощение в костюмах артистов на сцене.

Создайте эскиз декорации к балету П. Чайковского «Лебединое озеро» (коллаж).

Практические советы

- Используйте на уроке домашние заготовки, выполненные в технике монотипии.
- Нарисуйте контурный рисунок будущей композиции, передайте её плановость.
- Покройте клеем ПВА контуры отдельных элементов рисунка (облака, солнце скалы, волны), чтобы придать изображению объёмность.
- Пока высыхает клей, из заготовок с монотипией вырежьте силуэты башен старинного замка. Наклейте изображения на тёмный картон.
- После высыхания клея раскрасьте эскиз декорации. Придайте пейзажу загадочность, таинственность.
- Пока изображение высыхает, сделайте деревья. Для имитации кроны сомните зелёную бумагу, затем немного разгладьте и приклейте к картонной основе.
- Стволы деревьев сделайте из бумажной цветной салфетки, свёрнутой жгутиком.
- Учитывая возможность размещения декораций на первом и дальнем планах, наклейте на основу все приготовленные элементы композиции: башни замка, стволы и кроны деревьев.

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

Декора́ция (от лат. — *украшаю*) — художественное оформление сцены для конкретного спектакля, воссоздающее материальную среду посредством живописи, сценической техники и других выразительных средств.

Сценогра́фия — искусство создания образа спектакля с помощью декораций, костюмов, грима, реквизита, освещения.

1. Что нового вы узнали о роли художника в театре?
2. В чём состоит значение декораций для передачи содержания балета?
3. Как, по-вашему, влияют костюмы на создание образа героя спектакля?
4. Обдумайте и обсудите варианты создания декорационного оформления школьной сцены во время праздников. Чем будет отличаться сценография Новогоднего зала от сценографии Праздника цветов?
5. Охарактеризуйте театральные костюмы. Выберите героев, в которых можно перевоплотиться с помощью костюма.

Творческий проект «Лебединое озеро». Разделитесь на группы и выберите одну из творческих мастерских: «художники-декораторы» «художники-костюмеры» и «художники-гримёры» (образы Зигфрида, Одетты, колдуна и его дочери, маленьких лебедей); «художники по освещению» (ориентировочные темы: «Вечерние сумерки», «Огни бала»).

МУЗЫКА В КИНО

Сегодня невозможно представить нашу жизнь без киноискусства. Но совсем недавно, чуть больше ста лет назад, человечество ничего не знало об этом чуде техники и воображения.

Киноискусство — это новый вид синтеза искусств, где уже невозможно разделить звук и изображение. Он органично объединяет элементы различных видов искусства — литературы, театра, музыки, живописи, хореографии. Но вместе с тем не заменяет и не дублирует их, а лишь перерабатывает в соответствии с особенностями экранного творчества.

Кино родилось во Франции в конце XIX в. Первые фильмы длились всего несколько минут и не имели звука. Это было так называемое *немое кино*, но «немым» на самом деле оно не было, поскольку игра актёров сопровождалась музыкой. Для создания определённого настроения в кинотеатре играл музыкант-иллюстратор, которого

называли — *танёр* (чаще всего играл один пианист, но иногда и целый оркестр).

Датой рождения кинематографа принято считать 28 декабря 1895 года, когда в Париже на бульваре Капуцинов в помещении «Гранд кафе» братьями Огюстом и Луи Жаном Люмьерами был организован первый в мире публичный киносеанс.

Памятник братьям Люмьер

Для любознательных

Кинетоскоп

Однако некоторые исследователи истории кино доказывают, что французов на два года опередил Иосиф Андреевич Тимченко, который возглавлял мастерскую Одесского университета. Независимо от братьев Люмьер он создаёт прототип кинокамеры — кинетоскоп.

В 1893 г. в Одессе состоялся первый показ коротких лент «Копьёметатель» и «Скачущий всадник». А в следующем году одесский инженер продемонстрировал свой аппарат в Москве.

О первых шагах кинематографа и его влиянии на людей рассказывается в художественном фильме «Человек с бульвара Капуцинов» режиссёра Аллы Суриковой. Главный герой этой комедийной ленты мистер Фёст (с англ. — *первый*), которого играет актёр Андрей Миронов, искренне верит, что сеансы «кинематографа» способны творить чудеса и перевоспитывать людей, даже бандитов-ковбоев.

Геннадий Гладков. Песня «Синема» из кинофильма «Человек с бульвара Капуцинов» (в исполнении коллектива детской эстрадной студии «Апельсин»).

В чём, по вашему мнению, сила воздействия на людей искусства в целом и киноискусства в частности?

Афиша к кинофильму

Любую современную киноленту всегда сопровождает музыка. Датой создания первых образцов киномузыки считают 1908 г., когда французский композитор Камиль Сен-Санс впервые написал музыку специально к кинофильму.

Музыка, звучащая в титрах или начальных сценах, настраивает зрителя на соответствующий лад для восприятия фильма. Наделяя героев индивидуальными музыкальными характеристиками, можно подчеркнуть особенности их характера и поведения.

Использование национальных интонаций способно перенести зрителя в нужное место развития событий. Так, например, звучание коломыйки в фильме «Тени забытых предков» — помогает представить атмосферу Карпат. Однако звучание украинской народной песни в эпизоде, снятом в Африке или Индии, вероятно, вызовет ощущение искусственности.

Любая музыка, звучащая в фильме, должна соответствовать характеру действия на экране, но главное — она должна поразить, то есть «запасть в душу».

Подумайте, целесообразно ли демонстрировать трагические события под нейтрально-спокойную мелодию или весёлую музыку? Какую музыку мы слышим, когда в фильме показывают побег героев или погоню?

Сравните мюзикл с оперой и балетом. Определите, элементы каких видов искусств составляют этот спектакль.

Кинофильм «Звуки музыки» американского режиссёра Роберта Уайза (1965) можно считать классическим мюзиклом. Автор музыки — композитор Ричард Роджерс.

По сценарию события фильма происходят в австрийском городе Зальцбурге. В одной семье военного семеро детей остались без матери. С появлением молодой гувернантки Марии в дом вернулись смех и радость. Новая гувернантка очень любила музыку, хорошо пела и сочиняла для детей песни. Дети прекратили шалости и тоже полюбили музыку, которая вернула в семью счастье. Следовательно, именно музыка является «главным действующим лицом» этого фильма.

Посмотрите фрагменты из кинофильма «Звуки музыки» и расскажите о своих впечатлениях. Охарактеризуйте песни из мюзикла (мелодии, ритмические и тембровые особенности). Какие средства выразительности использовал композитор, чтобы создать образ счастья? Какова роль в этом хореографа? Как режиссёр усиливает музыкальный образ зрительными образами?

Вспомните, в каком порядке расположены ноты звукоряда музыкальной гаммы. Спойте этот фрагмент из кинофильма в разных вариантах: с пластическим интонированием, постепенно меняя динамику, или на контрасте форте и пиано, в разных темпах, с разными штрихами.

«ДО-РЕ-МИ» (из кинофильма «Звуки музыки»)

ДО — Наш дом, наш милый дом,

РЕ — ребячья болтовня,

МИ — микстура перед сном,

ФА — фантазия моя,

СОЛЬ — в солонке на столе,

ЛЯ — лягушки под кустом,

СИ — сигнал на корабле,

что ведёт обратно в **ДО**м.

До-ре-ми-фа-соль-ля-си-до,

До-си-ля-соль-фа-ми-ре-до.

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

Киноискусство — вид художественного творчества, сформировавшийся на технической основе кинематографии, синтез искусств — литературы, театра, изобразительного искусства и музыки.

Мюзикл — музыкальное представление, в котором на основе литературного сюжета соединяются выразительные возможности музыкального, хореографического, драматического и оперного искусств.

1. Как соединились виды искусства в кинематографе?

2. Может ли киноискусство существовать без музыки и литературы?

3. Вспомните недавно просмотренные вами детские музыкальные фильмы. Музыка какого фильма вам больше всего понравилась и запомнилась? К какому виду кино относятся эти фильмы?

4. Сравните мюзикл с оперой и балетом: чем они схожи, чем отличаются?

5. Поэкспериментируйте дома: во время просмотра фильма отключите звук, когда появится музыкальное сопровождение. Каким тогда будет ваше восприятие фильма?

Работа в группах. Задание для группы сценаристов: опираясь на картину, создайте сценарий короткометражного фильма о музыке.

Задание для группы художников: нарисуйте эскизы образов музыкантов, соответствующих замыслу фильма.

Марыся Рудская.
Музыкальная история

ХУДОЖНИК В КИНО

Обсуждая просмотренный фильм, мы часто восторгаемся игрой актёров, мастерством режиссёра. Но кино не существует без художников. С помощью костюмов и реквизита они создают необходимый фон, соответствующий сюжету, а также формируют среду, в которой действуют герои. Деятельность художника зависит от специфики кинофильма.

К основным видам киноискусства относятся:

- **Игровое, или художественное, кино** (приключенческие, сказочные, фантастические, детективные и другие киноленты).
- **Неигровое кино**, включающее документальное и научно-популярное. **Документальный фильм** воссоздаёт на экране реальные события из жизни реальных людей. **Научно-популярный фильм** имеет целью распространение знаний в области науки и техники.
- **Мультпликационное кино** — созданный фантазией художников волшебный мир, переданный с помощью кукол, нарисованных или специально изготовленных.

Определите, какие виды киноискусства представлены на афишах.

Когда начинается совместная работа съёмочной группы над фильмом, в которой принимают участие режиссёр, сценарист, оператор, актёры и другие члены группы, художник рисует множество эскизов костюмов и декораций. При этом он должен продумывать композицию изображения в кадре — взаимное расположение элементов, их сочетание и упорядочение. Композиция играет определяющую роль в гармоническом построении кадра.

Не только от актёра, но и от художника во многом зависит, насколько убедительными станут кинообразы. Например, известные литературные герои из произведений «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы» Карло Коллоди и «Золотой ключик, или Приключения Буратино» Алексея Толстого стали популярными киногероями, потому что они воплотились на экране в яркие и незабываемые образы Буратино, Мальвины, Пьеро, Карабаса Барабаса, Дуремара, пуделя Артемона, Лисы Алисы, Кота Базилио, папы Карло.

Просмотрите фрагменты фильма о приключениях Буратино и его кукольных друзей. Обратите внимание на костюмы главных персонажей фильма. Как они подчёркивают их характеры? Удачно ли, по вашему мнению, художник воплотил именно такие образы? Почему?

Коллективная работа. Создайте образы героев кинофильма «Золотой ключик».

1. Назовите основные виды киноискусства.
2. Объясните различие между игровым и неигровым кино.
3. Что общего и различного в работе художника театра и кино?
4. Как композиция кадра влияет на его выразительность?
5. Расскажите о роли художника в создании образов главных героев фильма.
6. Какие международные кинофестивали и кинопремии вы знаете?

Творческий проект. Выполните мини-проект на тему «Образ творца в кинематографе». Самостоятельно выясните, какие есть научно-популярные фильмы об искусстве и людях искусства, и проведите рекламу-презентацию фильмов для учеников своего класса, школы.

ОБРАЗЫ АНИМАЦИИ

В детской песне поётся: «Что мы знаем назубок даже лучше, чем урок? — Мультими!». В самом деле, и детям, и взрослым очень нравится смотреть мультфильмы, которые поднимают настроение.

Прекрасные мультфильмы для детей создают украинские аниматоры. Давайте ознакомимся с их творчеством.

Девять интересных историй о приключениях украинских казаков созданы на студии «Киевнаучфильм». Автор сценария и режиссёр этих короткометражных мультфильмов — Владимир Дахно. Музыка к мультфильмам сочинили известные украинские композиторы: Мирослав Скорик, Борис Бувевский, Владимир Губа, Игорь Поклад.

Казацкий сериал включает фильмы:

1. Как казаки кулеш варили.
2. Как казаки в футбол играли.
3. Как казаки олимпийцами стали.
4. Как казаки соль покупали.
5. Как казаки мушкетёрам помогали.
6. Как казаки на свадьбе гуляли.
7. Как казаки инопланетян встречали.
8. Как казаки в хоккей играли.
9. Как казаки невест выручали.

Главными героями — трое запорожских казаков Грай, Око и Тур — всегда безымянные, ведь отсутствуют их диалоги. Однако и без слов всё становится понятным. Грай — хитёр и рассудителен, Око — бодр и воинствен, Тур — застенчив и сентиментален. Герои попадают в невероятные ситуации, встречаются с персонажами из разных стран и эпох — мушкетёрами, олимпийцами, инопланетянами.

При создании музыки композиторы старались каждое характерное движение персонажей подчеркнуть ритмично или изменением темпа, громкости. Прыжок, падение, удар, столкновение и т.п. приходится на сильную долю, и эти действия, помимо всего прочего, подчёркиваются, например, ударом барабана или литавр. Во всех сериях можно услышать интонации украинских народных песен, танцев, маршей. Мирослав Скорик использует вокализ (пение на «ту-ду-ду...» в первой серии), Игорь Поклад — песню (в последней серии). Значительную роль играет оркестр, который всегда выразительно реагирует на события.

По мотивам сериала создана игра-квест «Как казаки Мону Лизу искали».

Посмотрите фрагменты из мультфильмов о казаках. Охарактеризуйте и сравните музыку разных композиторов.

Кадры из мультфильмов: 1 — «Ходит тыква по огороду»; 2 — «Катигорошек»; 3 — «Очень старая сказка»

Виртуальная экскурсия

«КРОК» — это международный фестиваль анимационных фильмов, проводится он Украиной и Россией. Его изюминка в том, что главная программа проходит на теплоходе, плывущем вниз по Днепру.

Узнать больше о Международном фестивале анимационных фильмов вы можете здесь:
<http://www.krokfestival.com/>

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

Квест (англ. — поиски, приключение) — приключенческая игра, один из основных жанров компьютерных игр.

Мультипликация (от лат. — умножение), или **анимация** (от лат. — оживление) — жанр киноискусства (графическая или объёмная анимация).

1. Объясните, как вы понимаете слова «мультипликация» и «анимация».
2. Расскажите о роли музыки в мультфильмах.
3. Просмотрите мультфильмы и предложите идеи компьютерных игр по их сюжетам. Какая музыка подойдёт для озвучивания игр?
4. **Работа в группах.** Подготовьте 9 мини-проектов «Казацкий сериал».

Вот так поисковый портал Гугл (Google) отпраздновал день рождения режиссёра В. Дахно

КАК СОЗДАЁТСЯ МУЛЬТФИЛЬМ

Роль художника возрастает и невероятно усложняется в анимационном кино: поскольку нужно, чтобы рисунки передавали малейшие движения персонажей.

Художников, работающих в области мультипликационного кино, называют *художниками-мультипликаторами*, ведь они создают множество рисунков, или *художниками-аниматорами*, потому что они «оживляют» нарисованные изображения или персонажей-кукол. В современной мультипликации используется и компьютерная графика. Применение современных компьютерных технологий не только облегчает работу художника, но и значительно расширяет его изобразительные возможности.

Мультипликаторы не только создают выразительные визуальные образы героев фильма — людей, животных, фантастических существ, они придумывают для них и характерные движения, согласующиеся с диалогами и действиями. Также разрабатываются спецэффекты: природные явления (дождь, снег, гром, журчание ручья) или другие моменты (шум автомобиля или самолёта).

Проанализируйте анимационные образы персонажей украинских сказок, изображённых на марках. Охарактеризуйте общий колорит и композицию кадров. Какие элементы традиционного народного искусства использовал художник, чтобы придать персонажам характерные национальные черты?

Для любознательных

Микки Маус впервые появился в мультфильме «Пароходик Вилли» (1928). Образ стал популярным во всём мире. Например, в Японии выпускают целые кукольные и сувенирные семьи «Маусов». Мультипликационный персонаж стал символом компании Уолта Диснея, а Микки Маус — героем не только мультфильмов, но и комиксов, игр (раскраски, пазлы, «Найди отличия», «Одень Микки» и пр.).

Коллективная работа. Придумайте сценарий и нарисуйте «раскадровку» мультфильма из школьной жизни. Ориентировочные темы: «Звезда школы», «Конкурс «Ищем таланты», «Школьная спортивная олимпиада».

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

Кадр — одно из многих изображений в кинофильме (в мультфильме — один из рисунков).

1. Какие виды мультфильмов вы знаете? Чем они отличаются?
2. Расскажите об особенностях работы художника-мультипликатора.
3. Сравните образы героев американской и украинской анимации на примере фильмов Диснея и «Казацкого сериала».

Творческий проект. Представьте, что вам предложили разработать проект парка развлечений, посвящённого героям украинской мультипликации (сродни Диснейленду). Подберите к нему название. Подумайте, каких персонажей можно задействовать, какие аттракционы и развлечения организовать.

25–27 АНСАМБЛЬ: В ЕДИНСТВЕ — ГАРМОНИЯ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ И ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ АНСАМБЛИ

Пожалуй, нет человека, которому не приходилось бы петь вместе с другими. Если исполнителей много, они образуют большой коллектив — хор, а при меньшем количестве исполнителей — *вокальный ансамбль*. Такие коллективы различают по количеству исполнителей: из двух участников — дуэт, из трёх — трио, из четырёх — квартет, из пяти — квинтет, из шести — секстет, из семи — септет, а из восьми — октет.

Многогранная репертуарная палитра присуща вокальному секстету «Пиккардийская терция» из Львова, который вот уже более 20 лет выступает и в нашей стране, и за рубежом, исполняя не только классические произведения, но и обработки украинских народных песен, а также современную музыку.

Александр Шевченко. «Старенький трамвай» в исполнении ансамбля «Пиккардийская терция».

Определите: песню исполняют а капелла или с сопровождением?

«Старенький трамвай» в исполнении вокального ансамбля «Пиккардийская терция»

Для любознательных

В столице Латвии Риге, в центре стариной площади около Домского Собора, находится Дом радио. В течение многих лет тут, в рабочем кабинете главного редактора, известного композитора Раймонда Паулса, проходили репетиции вокального ансамбля «Дзегузите» («Кукушечка»). Знаменитый Маэстро не только писал песни для детей, но ещё и импровизировал вместе с певцами, которым было от 3 до 13 лет, расцвечивая народные мелодии современными ритмами так, что юные вокалисты в восторге начинали пританцовывать.

Раймонд Паулс. «Золотая свадьба» (в исполнении вокального ансамбля «Дзегузите»).

Разучив песню, исполните запев тремя разными вокальными ансамблями, а припев — хором.

Детский вокальный ансамбль «Дзегузите»

Диск ансамбля

Какие вы знаете оркестры? Как называется украинский народный ансамбль из трёх исполнителей?

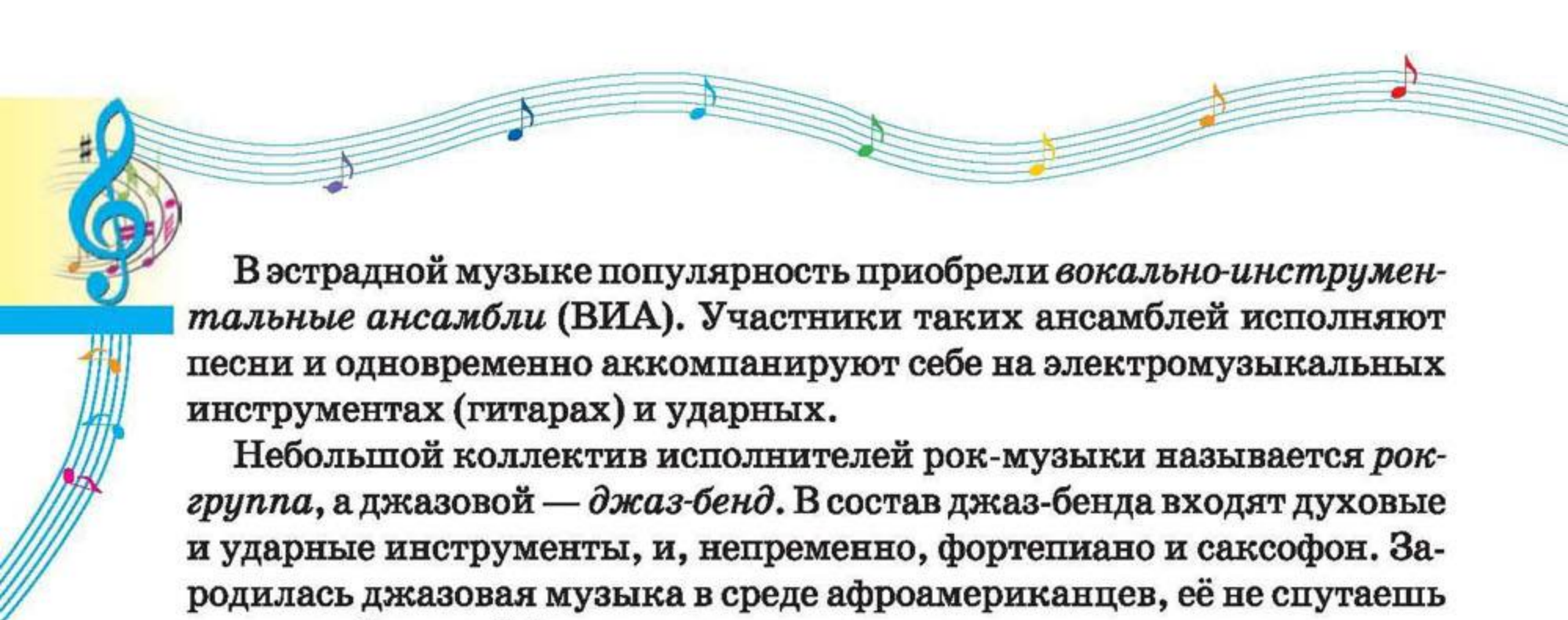
В **инструментальных ансамблях** меньше исполнителей, чем в оркестре. Они могут играть на инструментах одной группы, как, например, струнный ансамбль или ансамбль духовых инструментов, а могут соединять различные группы. Оперируя различными тембрами, композиторы создавали самые разнообразные инструментальные ансамбли.

Все музыкальные коллективы с небольшим количеством участников, как правило, называют **камерными ансамблями**. Они различаются в зависимости от состава инструментов. Например, струнное трио или фортепианное трио — это совершенно разные по тембровому звучанию ансамбли, хотя в их составе и одинаковое количество исполнителей.

За Национальным камерным ансамблем «Киевские солисты» утвердилась репутация популяризатора музыки малоизвестных в Украине композиторов. За популяризацию отечественной камерной музыки коллектив получил звание «Посол украинской культуры в мире». Этот ансамбль является одним из организаторов и участником ежегодного Международного фестиваля «Искусство камерной игры».

Национальный камерный ансамбль «Киевские солисты»

В эстрадной музыке популярность приобрели *вокально-инструментальные ансамбли* (ВИА). Участники таких ансамблей исполняют песни и одновременно аккомпанируют себе на электромузыкальных инструментах (гитарах) и ударных.

Небольшой коллектив исполнителей рок-музыки называется *рок-группа*, а джазовой — *джаз-бенд*. В состав джаз-бенда входят духовые и ударные инструменты, и, непременно, фортепиано и саксофон. Зародилась джазовая музыка в среде афроамериканцев, её не спутаешь ни с какой другой благодаря характерным мелодиям и ритмам.

Астор Пьяццолла. Либертанго в исполнении ансамбля «Киевские солисты» и трио гитаристов.

Сравните трактовки исполнения танго ансамблями различного состава. Как меняется музыка в зависимости от тембров инструментов?

Итак, любой музыкальный ансамбль состоит из коллектива музыкантов, объединённых совместным исполнением музыки. Слово *ансамбль* употребляется и для обозначения согласованного исполнения группой исполнителей того или иного произведения. Музыканты-профессионалы хорошо знают: чтобы петь или играть в ансамбле, нужно уметь внимательно слушать других, даже если ты *солист-виртуоз*, тогда звучание будет слаженным. Да и произведения, исполняемые каким-либо коллективом, называются ансамблем или ансамблевой музыкой. Вот так возникает много значений у этого привычного для нас слова, когда речь идёт о музыке!

Хореографический ансамбль, как и музыкальный, имеет свои разновидности. В зависимости от видов танцев различают ансамбли народного, классического, эстрадного, спортивного танца, ансамбль танца модерн, каждый из которых отличается своим особым хореографическим языком.

Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины имени Павла Вирского

Выступление каких хореографических ансамблей вам доводилось видеть? Какие танцевальные произведения они исполняли? Какие из них лучше запомнились и почему?

Виртуальная экскурсия

Фестивали и конкурсы детских танцевальных ансамблей проводятся в разных странах. Например, в Берлине (Германия) ежегодно проходит один из самых престижных в Европе международных конкурсов — фестиваль «Танцевальный Олимп» для детей и юношества. Участники соревнуются в четырёх номинациях: классический танец, танец модерн, народно-характерный танец, эстрадный танец. Фестиваль направлен на поддержку хореографического искусства, а также создание детского «Театра мира», в труппу которого войдут танцоры — победители конкурсов, состоявшихся в рамках этого фестиваля.

Узнать больше об этом фестивале вы сможете, посетив сайт:
www.sonnekreis.com/ckildfest/tanzolymp.html

Вокально-хореографические ансамбли, или ансамбли песни и танца, — это самодеятельные или профессиональные коллективы, в творчестве которых соединяются различные виды искусств: музыка, хореография, элементы театрализации. Нередко они организовываются при областных филармониях с целью сохранения и распространения фольклора определённого региона.

Один из лучших коллективов Украины, пропагандирующий народное творчество, — Заслуженный академический Буковинский ансамбль песни и танца. Под руководством Андрея Кушниренко, почти полвека возглавлявшего этот ансамбль, коллектив достиг высокого профессионального уровня, что дало возможность исполнять и классический репертуар, и фольклорные произведения, особенно насыщенные колоритом родного края.

Степан Сабадаш (слова Михаила Ткача). «Маричка» (в исполнении Буковинского ансамбля песни и танца).

Обратите внимание на характер звучания хора, на слаженность ансамблевого исполнения.

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА

Стихи И. Резника

Музыка Р. Паулса

Живо, подвижно

Празд - ник, празд - ник празд - ну - ем се - мьей!

Празд - ник, празд - ник свадь - бы зо - ло - той!

— Горь - ко! Горь - ко! — ве - се - ло кри - чат

со - рок пра - вну - ков и двад - цать пять вну - чат.

Ба - буш - ка ря - дыш - ком с де - душ - кой

сто - ль - ко лет, сто - ль - ко лет вмес - те!

Ба - буш - ка ря - дыш - ком с де - душ - кой —

1. пер - вы - е скрип - ки в ор - кес - тре.

2. Ба - буш - ка ря - дыш - ком с де - душ -

1. Праздник, праздник празднуем семьёй! — Горько! Горько! — весело кричат
Праздник, праздник свадьбы золотой! сорок правнуков и двадцать пять внучат.

Припев:

Бабушка рядышком с дедушкой
столько лет, столько лет вместе!

Бабушка рядышком с дедушкой —
первые скрипки в оркестре.

Бабушка рядышком с дедушкой
дружно поют эту песню.

2. В эту пару с детства влюблены
мамы, папы и, конечно, мы.

Бабушка рядышком с дедушкой —
снова жених и невеста!

Очень сильный дедушка танцор,
ну а бабушка поёт, как сводный хор!

Припев.

3. В праздник, в праздник свадьбы золотой
им желаем жизни молодой,

поднимаем кружки высоко
и за них мы пьём парное молоко!

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

Виртуоз (итал. *virtuoso* — от лат. *virtus* — доблесть, талант) — исполнитель, достигший высокого технического мастерства.

Эстрадный танец — вид сценического танца, небольшая сценка, хореографическая миниатюра, которая включает эксцентрику, акробатику.

1. Объясните значение термина «ансамбль» в музыкальном искусстве.
2. Какие вы знаете виды музыкальных ансамблей? Приведите примеры.
3. Назовите хореографические ансамбли в зависимости от вида танца.
4. Узнайте, какие профессиональные и детские ансамбли песни и танца есть в вашей области (регионе).
5. В свободное время прослушайте и сравните исполнение либертанго Астора Пьяццоллы ансамблями разных составов и с различными солистами.
6. Определите вид ансамбля на картине.

Адольф Менцель. Концерт в Сан-Суси

25–27 АНСАМБЛЬ: В ЕДИНСТВЕ — ГАРМОНИЯ

АРХИТЕКТУРНЫЙ АНСАМБЛЬ

Стремление человека к красоте, его желание художественно оформлять всё, что его окружает, нашло своё отражение в *архитектурных ансамблях*.

Архитектурный ансамбль предусматривает гармоническое единство пространственной композиции, включающей не только сооружения, но и произведения скульптуры (памятники, декоративные рельефы), а также *монументальную живопись и садово-парковое искусство*.

?! Вспомните, какие вы видели архитектурные ансамбли. Какие виды искусства участвуют в их создании?

Существуют различные типы архитектурных ансамблей: *монастырский ансамбль, ансамбль отдельной площади, ансамбль крепости, дворцово-парковый ансамбль*.

Монастырский ансамбль состоит из центрального собора, колокольни, часовни, трапезной, келий, хозяйственных помещений. На территории монастыря иногда строились мастерские, типографии, школы. Церковные сооружения украшались колоннами, рельефами, скульптурами, окна — витражами. Во внутренней части сооружений размещали резные иконостасы, на стенах и потолке — фрески и мозаики.

Ансамбль Почаевской лавры

Для ознакомления с таким понятием, как «ансамбль площади», лучше всего посетить Италию. Непревзойденный архитектурный ансамбль площади Святого Марка — сердца прекрасной Венеции, замечательно сохранился на протяжении столетий. Он выглядит почти так же, как на старинной картине Дж. Каналетто. Вся площадь окружена памятниками культуры: величественный собор

и стройная колокольня Святого Марка, роскошный Дворец Дожей, часовая башня, библиотека, музей и т.д. Каждая часть ансамбля имеет свою уникальную историю, хранит вековые тайны, поэтому так манит и притягивает миллионы туристов со всего мира.

Для крепостей главное — оборонное назначение. Поэтому все части ансамбля крепости — стены, башни с бойницами и другие укрепления вокруг замка, были мощными, капитальными. Часто крепости возводили в неприступных местах: возле скалы, на горе или холме. Глубокие русла или рвы с водой вдоль стен служили естественной защитой при обороне.

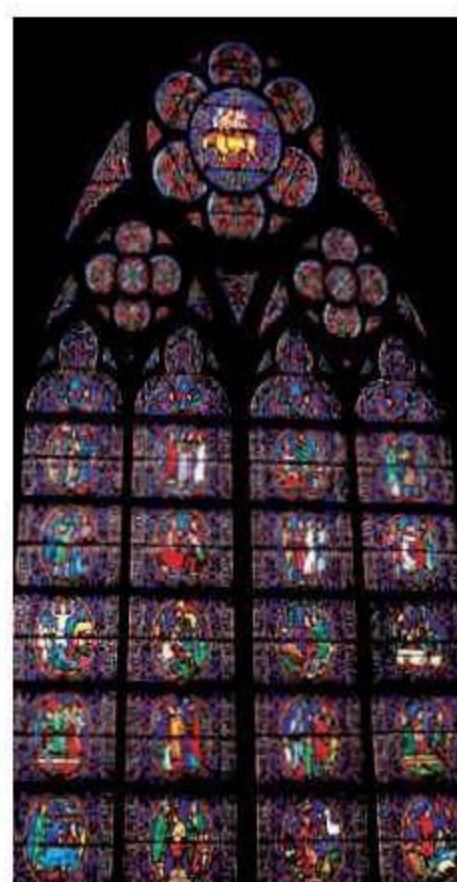
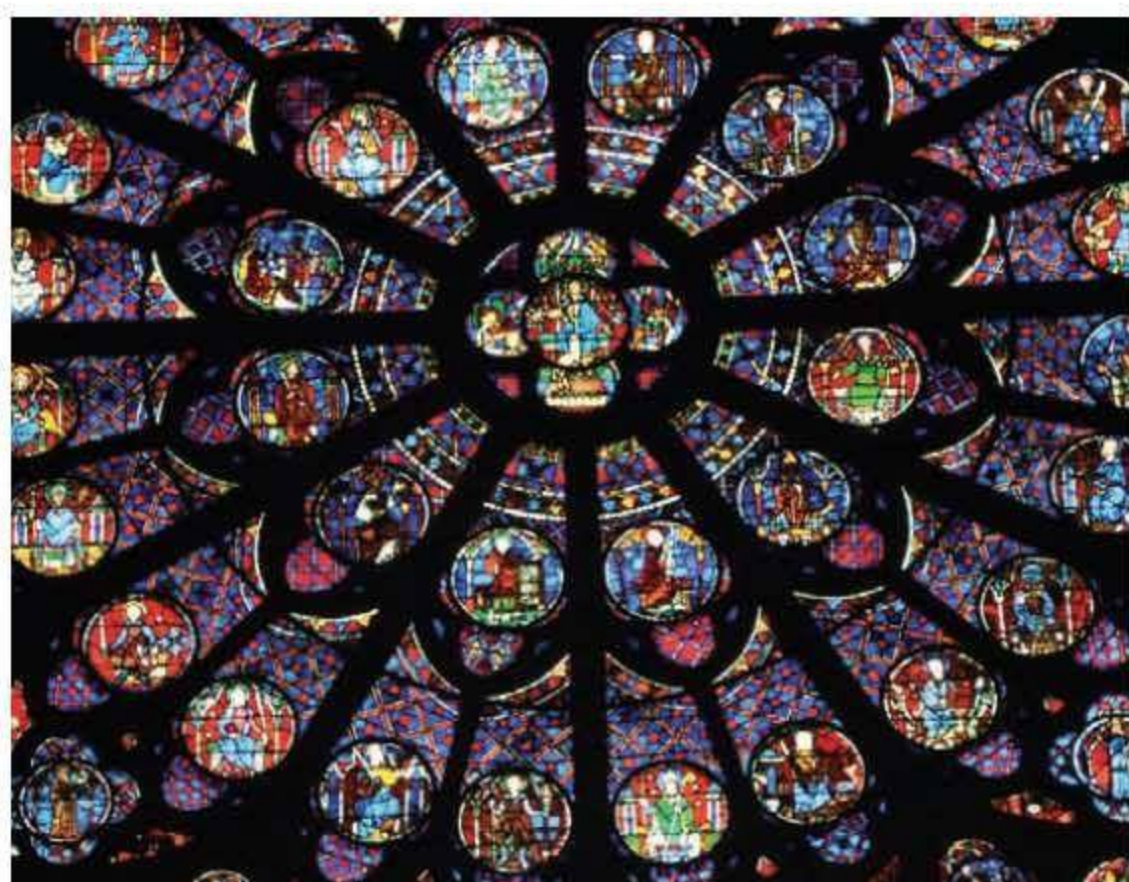
Неотъемлемой составляющей архитектурного ансамбля древних соборов является *витраж*.

Джованни Антонио Каналетто.
Площадь Святого Марка

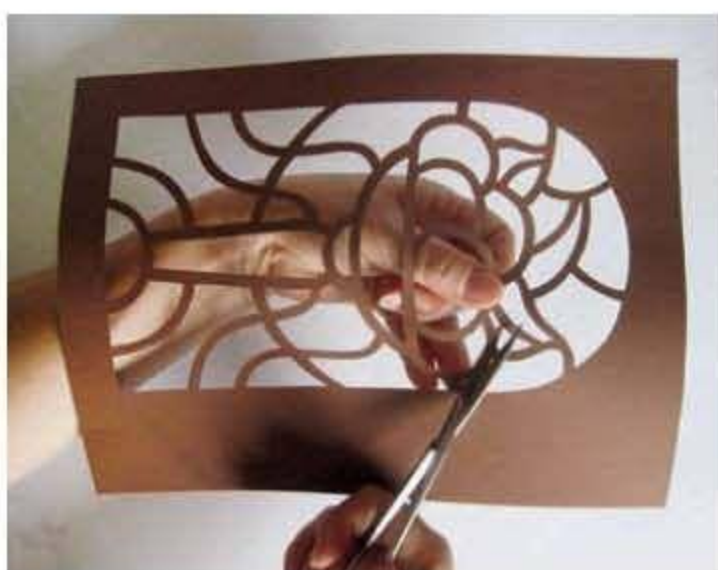
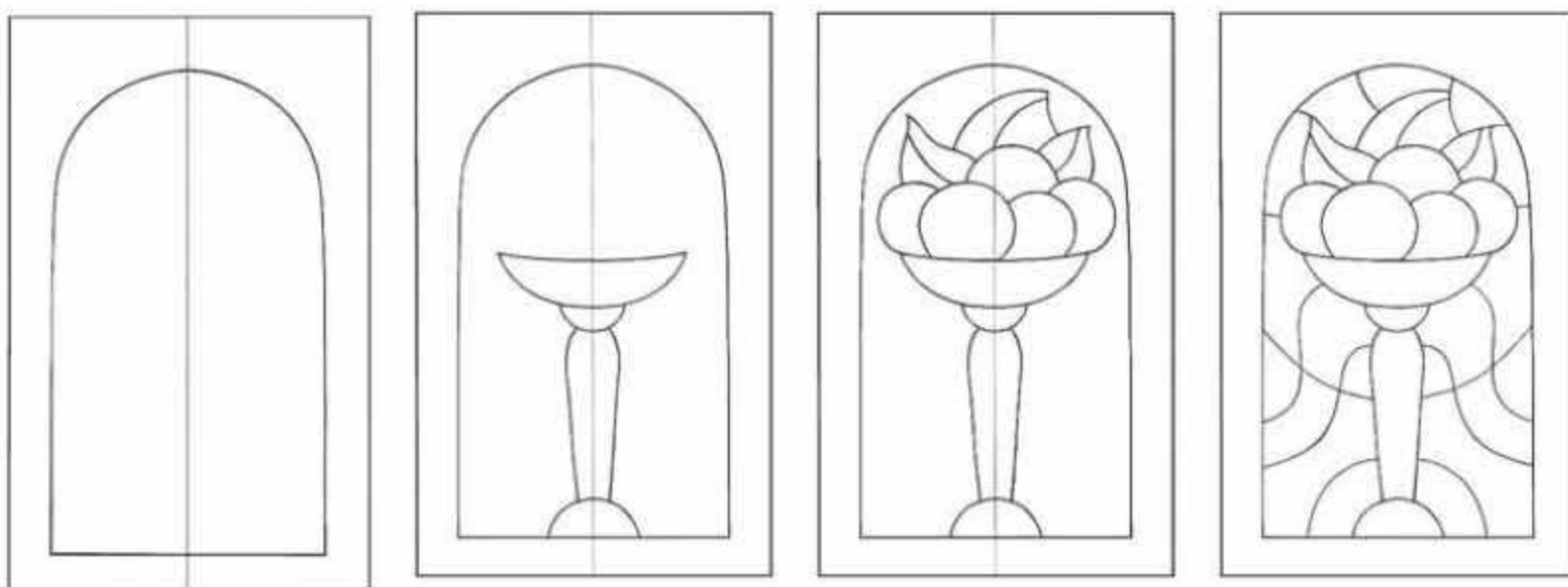
Каменец-Подольская крепость

Витражи Страсбургского собора (Франция)

Сделайте имитацию витража «Вкусный натюрморт» для школьного кафе (аппликация).

Практические советы

- На плотную бумагу нанесите контурный рисунок будущей композиции.
- Вырежьте ажурную сетку — основу витража.
- Для фруктов выберите вариант тёплой цветовой гаммы, которая будет вызывать аппетит.
- Подложите цветную бумагу с обратной стороны ажурной сетки.

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

Витра́ж (от лат. — стекло) — произведение искусства, изготовленное из цветного стекла обычно для окна в архитектурном сооружении.

АНСА́МБЛЬ (от лат. *ensemble* — вместе) — единство частей художественного целого, художественная слаженность

В музыке — группа исполнителей, совместно исполняющих музыку; слаженное исполнение музыкального произведения несколькими участниками; пьеса для небольшого состава исполнителей

В театре и кино — гармоничное соединение творчества режиссёра, актёров, художника, композитора и др. с целью лучшего выявления идеи спектакля или кинофильма, а также слаженная игра актёров

В архитектуре — гармоничное единство пространственной композиции, включающей комплекс сооружений, скульптур, монументальной живописи, ландшафта

1. Что такое «архитектурный ансамбль»?
2. Какие виды архитектурных ансамблей вы знаете? Приведите примеры.
3. В чём заключаются особенности архитектурных ансамблей площади и крепости?
4. Рассмотрите витражи Страсбургского собора. Какие формы и цвета использованы в витражах собора? Охарактеризуйте изображения: какие из них чисто декоративные, а какие — сюжетные? Подготовьте презентацию.
5. Самостоятельно найдите материал о каком-нибудь архитектурном ансамбле вашего края и расскажите одноклассникам.

Работа в группах. Подготовьте материалы к виртуальным экскурсиям по известным архитектурным ансамблям Европы и Украины (на выбор). Определите из них семь, по вашему мнению, наиболее интересных.

Собор Нотр-Дам в Страсбурге (Франция)

МУЗЫКА ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Культурно-развлекательные мероприятия во время праздников и отдыха всегда захватывали публику, особенно — совместное исполнение музыки. Издавна и до нашего времени сохранилась хорошая традиция музицирования в семейном или дружеском кругу, в частности — игра на фортепиано, народных или других инструментах, пение под гитару и т.д.

Музыкальные вкусы людей сильно разнятся. Одни играют на фортепиано, посещают оперу и концерты в филармонии. Другие отдают предпочтение народным песням. А кто-то слушает радио и знает наизусть все модные песни и коллекционирует их записи.

Музыкальные произведения, предназначенные для отдыха, праздников и развлечений, часто называют «лёгкой» музыкой. Но ее лёгкость заключается не в легкомыслии, а в доступности для восприятия.

Пьер Огюст Ренуар.
Девушки за фортепиано

?! Что происходит на картине и где? Какая атмосфера царит на картине? Как это подчеркивает её колорит? Какую музыку, по-вашему, исполняют девушки?

Многие композиторы-классики обращались к развлекательным жанрам. Например, вальсом, который поначалу был только модным балльным танцем, восторгались такие известные композиторы, как Франц Шуберт, Фредерик Шопен, Пётр Чайковский, Ференц Лист.

?! вспомните, какие вы слушали вальсы. Кто их автор? Какие из них написаны для балетов?

В давние времена существовала традиция исполнять развлекательную музыку не только на балах, но в парках и садах. Такую музыку специально приурочивали к определённым церемониям, торжествам. Примером может служить «Музыка на воде» Георга Фридриха Генделя. Поскольку произведение предназначалось для исполнения во время плавания, композитор активно использовал духовые инструменты медной группы (трубы, валторны) в переключке со всем оркестром.

Портрет мастера

Георг Фридрих Гендель (1685 — 1759) родился в немецком городе Галле, но большую часть жизни провёл в Англии.

Гендель с детства учился играть на скрипке, клавишине, гобое и органе. Однако отец не поддерживал его намерений стать профессиональным музыкантом, даже запрещал заниматься музыкой. В десять лет Гендель написал своё первое произведение — трио, а в семнадцать уже начал служить органистом.

Автор серьёзных опер, концертов, сонат и монументальных ораторий, Г. Ф. Гендель сочинял и популярную музыку. Едва ли не первыми образцами этого жанра стали «Королевский Фейерверк» и «Музыка на воде» — сюиты для оркестра.

Георг Фридрих Гендель. «Музыка на воде», сюита № 2 Ре мажор.

Каково ваше общее впечатление от музыки? Как композитор создаёт эффект диалога музыкальных инструментов? Уместно ли использовать эту музыку во время отдыха в наши дни?

Для любознательных

Приметой нашего времени стали многочисленные музыкальные фонтаны — разновидность *аквашоу* (шоу на воде). Это яркое зрелище рождается благодаря соединению музыки с синхронным движением водяных струй, волн и цветоцветовыми эффектами. В Украине установлены небольшие музыкально-световые фонтаны в Харькове, Севастополе, Запорожье. В Виннице в русле Южного Буга построен крупнейший в Европе плавучий музыкальный фонтан.

Самые большие поющие фонтаны мира — это удивительный калейдоскоп водного, музыкального, светового и сценического шоу. В репертуаре фонтана «Белладжио» в Лас-Вегасе (США) преобладает эстрадная музыка.

1 — музыкальный фонтан в Виннице; 2 — фонтан в Лас-Вегасе

Рассмотрите фотоиллюстрации. Как вы думаете какую музыку выполняют фонтаны? Почему, по вашему мнению, фонтаны начинают «петь» преимущественно вечером?

Фонтанам Рима, пышно украшающим площади и улицы, парки и виллы этого «вечного города», посвящена целая симфоническая поэма. Программное произведение итальянского композитора Отторино Респиги состоит из четырёх частей, каждая из которых раскрывает образ одного из четырёх знаменитых фонтанов при его созерцании в определённое время суток.

1. «Фонтан Валле Джулия на заре». Первая часть поэмы — это своеобразный оркестровый пейзаж. Музыкальная пастораль передаёт атмосферу тихого рассветного часа, нежное журчание воды фонтана, пронизанные первыми солнечными лучами брызги и капли.

2. «Фонтан Тритона утром». Статуя Тритона — сына бога моря Посейдона, покоится на створках раковины, удерживаемой хвостами четырёх дельфинов в окружении причудливых фигур сирен, будтодвигающихся под струями воды. Эта энергичная танцевальная по характеру часть поэмы (скерцо) начинается громким восходящим звучанием валторн, которое подхватывает весь оркестр. Музыка создаёт фантастический образ могучего взлёта.

Джованни Лоренцо Бернини. Фонтан Тритон

3. «Фонтан Треви в полдень». Если, по словам О. Респиги, городские фонтаны — это мелодичные голоса Рима, то величественный Треви — поистине солист итальянской столицы. Это самый известный среди 280 римских фонтанов. Небольшая площадь напоминает постоянно заполненный зрителями амфитеатр, а сам фонтан — сцену, на которой происходят главные события.

4. «Фонтан виллы Медичи на закате». Под журчание воды фонтана заходит солнце, засыпает Рим и вся Италия. Об этом голосами оркестра повествует музыкальная поэма О. Респиги.

Отторино Респиги. «Фонтаны Рима».

Передайте свои впечатления от музыки. Сравните части поэмы. Почему, по вашему мнению, композитор выбирает жанр скерцо для образа фонтана Тритона? Сравните музыкальный и визуальный образы фонтана Треви.

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

Шоу (англ. *show* — показ, представление, постановка) — постановка развлекательного характера, происходящая, как правило, перед публикой.

1. Объясните на конкретных примерах, что такое «лёгкая музыка», «шоу».
2. Какой музыкой можно было бы озвучить [торжественной, нежной, динамичной, тихой, праздничной, загадочной, фантастической] фонтан, который вы когда-то видели в парке, по ТВ и т. п.?
3. В свободное время прослушайте репертуар музыкальных фонтанов мира (на сайтах Интернета). Узнайте самостоятельно, в каких кинофильмах «героем» был фонтан Треви.
4. Подберите музыкальный репертуар для фонтана, который бы вы хотели видеть в своём родном городе или селе.

Джованни Лоренцо Бернини. Фонтан Треви

САДОВО-ПАРКОВОЕ ИСКУССТВО

Обращали ли вы внимание во время экскурсий или виртуальных путешествий, как архитектурные и скульптурные памятники вписываются в ландшафт? Особенная гармония соединения архитектуры и скульптуры с *садово-парковым искусством* присуща загородным дворцам, которые служили летними резиденциями правителей.

Садово-парковое искусство заключается в создании и художественном оформлении садов и парков. Эта деятельность охватывает их планирование и разбивку, подбор растений — деревьев, кустарников, цветов с учётом климата и естественного рельефа, их размещение в соответствии с расположением как архитектурных сооружений, так и водоёмов — озёр, рек, источников.

Разнообразные приёмы садово-паркового искусства подчиняются двум основным принципам: *регулярному* (геометрическому) или *пейзажному*. Регулярный парк с прямыми аллеями, геометрически правильными формами клумб, газонов и водоёмов, с подстриженными растениями получил название «*французский*». А пейзажный парк, художественные композиции которого имитируют природный ландшафт, — «*английский*». Рассмотрим образцы двух типов парка.

В Версале, пригороде Парижа, раскинулся непревзойдённый дворцово-парковый ансамбль. Продолжением дворцовой архитектуры является регулярный парк (ландшафтный архитектор Андре Ленотр). Парк состоит из множества террас, снижающихся по мере удаления от дворца. Кроме тщательно подстриженных газонов и клумб с цветами, многочисленных скульптур, оранжерей, бассейнов, по всей территории садов расположены фонтаны, обеспечивающие уникальность садов Версаля.

- В Версале:
- 1 — оранжереи;
 - 2 — в парке;
 - 3 — Версальский дворец;
 - 4 — фонтан Латоны

Виртуальная экскурсия

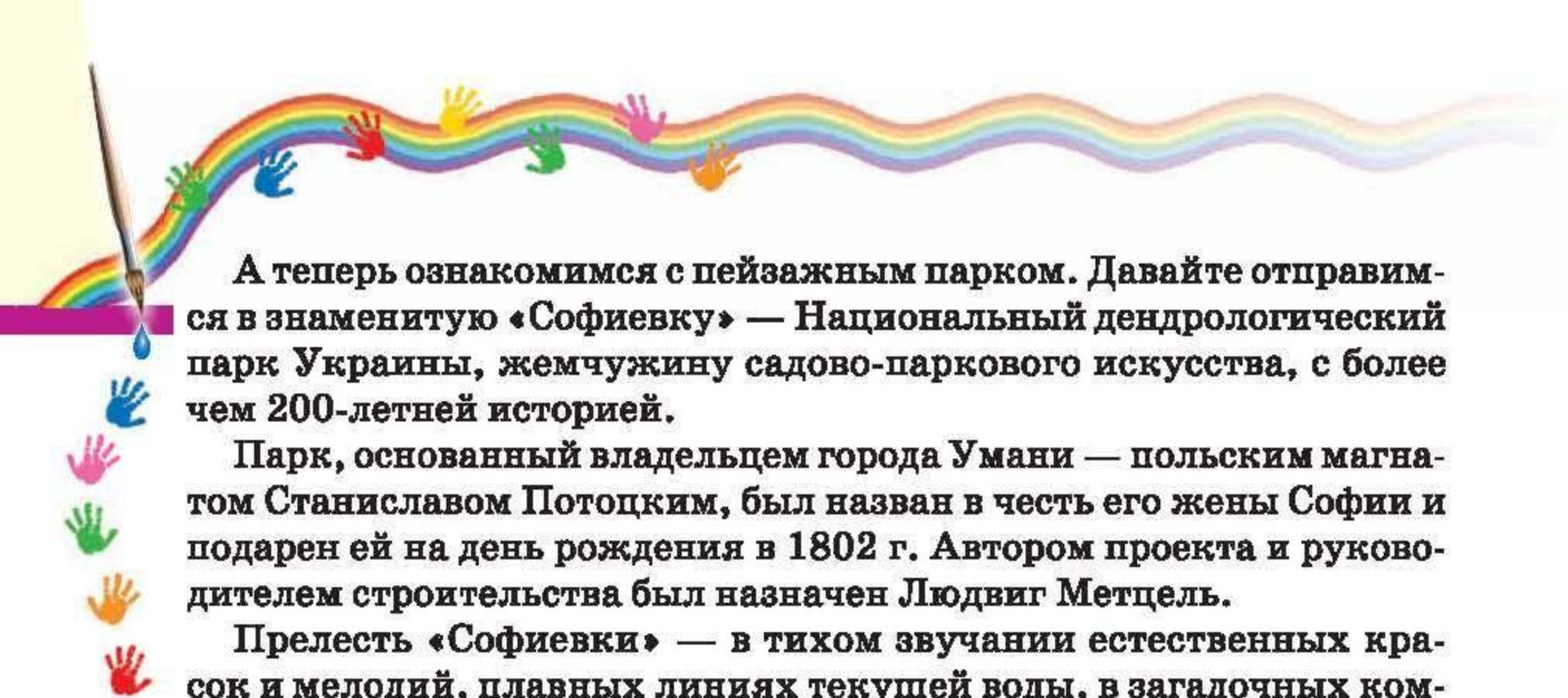
Новый подход к организации ландшафта, проявившийся в Версале, вызвал подражания при устройстве загородных дворцов многих европейских монархов.

«Русским Версалем» называют дворцово-парковый ансамбль Петергофа, расположенный неподалеку от Санкт-Петербурга. Ландшафтные композиции парка украшены великолепными скульптурными фонтанами: «Самсон», «Нептун», «Весна и Лето», «Чаша», «Адам и Ева», «Амур», «Золотая гора» и др.

Узнать больше о фонтанах Петергофа вы сможете, посетив сайт Государственного музея-заповедника «Петергоф»:
<http://www.peterhofmuseum.ru>

А теперь ознакомимся с пейзажным парком. Давайте отправимся в знаменитую «Софиевку» — Национальный дендрологический парк Украины, жемчужину садово-паркового искусства, с более чем 200-летней историей.

Парк, основанный владельцем города Умани — польским магнатом Станиславом Потоцким, был назван в честь его жены Софии и подарен ей на день рождения в 1802 г. Автором проекта и руководителем строительства был назначен Людвиг Метцель.

Прелесть «Софиевки» — в тихом звучании естественных красок и мелодий, плавных линиях текущей воды, в загадочных композициях из камня, как бы случайно разбросанных вблизи скал. Главная композиция парка проходит вдоль реки Каменки, где был создан ряд бассейнов и прудов, водопадов и каскадов. Пейзаж украшают павильоны и беседки.

В «Софиевке»: 1 — деревянная беседка на скале; 2 — фонтан змеи; 3 — площадь собраний; 4 — павильон Флоры

Так искусные руки и творческая фантазия человека создали неповторимую симфонию архитектурных и скульптурных форм, магический ансамбль природы и искусства.

Сделайте фонтан «Юный кентавр» для украшения парка (пластилин).

Практические советы

- Передайте мужество в характере мифологического существа — кентавра.
- Украсьте бассейн фонтана декором.
- Объедините среду и фонтан в целостную композицию.

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

Садово-парковое искусство — искусство создания садов, парков, и других территорий, подлежащих озеленению; объединение природных, архитектурных и скульптурных компонентов в целостную композицию.

1. Расскажите, в чём заключается особенность садово-паркового искусства.
2. Какие виды искусства объединяются в дворцово-парковых ансамблях?
3. Опишите один из образцов дворцово-паркового ансамбля как комплекса искусств.
4. На конкретных примерах определите ключевое отличие регулярных и пейзажных парков.
5. Самостоятельно ознакомьтесь с отечественными дворцово-парковыми ансамблями. Подумайте, какие из них можно отнести к списку «Чудес Украины».
6. К какому виду искусства принадлежат фонтаны? Обоснуйте своё мнение. Пофантазируйте и придумайте образ фонтана, который можно назвать именем известного мифологического героя.

КАРНАВАЛ

Карнавал — старинный театрализованный праздник, насыщенный музыкой и танцами, поражающими воображение костюмами и фантастическими масками.

Вспомните, как называется цикл музыкальных произведений французского композитора К. Сен-Санса на карнавальную тему, прослушанный вами в начальных классах.

Музыкальные портреты каких героев создал немецкий композитор Р. Шуман в фортепианном «Карнавале»?

Его Величество Венецианский карнавал ежегодно создаёт особую атмосферу всенародного веселья. Это своеобразный театр, спектакли которого проходят под открытым небом на фоне уникальных декораций — памятников архитектуры старинной Венеции. Почти миллион туристов из разных стран приезжает в этот знаменитый город на воде, чтобы присоединиться к Венецианскому карнавалу, которому, как гласит история, около тысячи лет.

Барабанщики
в старинных костюмах возвещают
о начале торжеств

На карнавале можно услышать
различные ансамбли и инструменты,
в том числе итальянскую мандолину

Гранд канал и собор Сан-Марко —
наилучшие декорации для карнавальных персонажей

Массовое костюмированное гуляние начинается после торжественной церемонии открытия карнавала на центральной площади Сан-Марко. После традиционного парада Марий выбирается девушка-красавица. Со стометровой колокольни Сан-Марко она спускается на площадь в виде Ангела. После чего грандиозное карнавальное шоу считается открытым. Зрители могут увидеть спектакли в жанре старинной итальянской комедии дель арте. Все улицы города заполняются венецианцами в костюмах, среди которых — всемирно известные персонажи Арлекино, Пьеро, Коломбина и др.

Более двух недель идут разнообразные концерты, устраиваются фейерверки, в театрах проходят спектакли, во дворцах — балы-маскарады. На карнавале постоянно звучит музыка.

Заканчивается Венецианский карнавал традиционным «Парадом тихой воды»: в полумраке, при мерцании свечей, как в старые времена, «молчаливая регата» из гондол проплывает по Гранд каналу.

Гондолы приготовились к параду на воде

Карнавал вдохновляет художников на создание прекрасных костюмов и загадочных масок. А композиторы передают свои впечатления от этого сказочного чуда в звуках, тембрах и ритмах.

Итальянский композитор и скрипач Николо Паганини написал в своё время вариации «Венецианский карнавал» для скрипки и фортепиано, а французский композитор Жан-Батист Арбан — вариации «Карнавал в Венеции» для трубы.

Николо Паганини. «Венецианский карнавал».
Жан-Батист Арбан. «Карнавал в Венеции».

Какие средства музыкальной выразительности используют композиторы для создания настроения карнавала? Проследите, как меняется тема в вариациях.

Грандиозные макеты-образы украшают карнавальные колонны в Рио

Ежегодный Бразильский карнавал — грандиозное шоу, проходящее в Рио-де-Жанейро и других городах. Этот один из крупнейших в мире фестивалей имеет свои отличия от других. Главный повелитель карнавала — толстяк король Момо — должен посетить около 200 баллов и конкурсов и непременно повеселиться на Самбодроме.

Бразильцы так полюбили самбу, что она стала их национальной музыкой. Во время праздника проводится «Парад школ самбы». Перед публикой движутся фантастически оформленные платформы с непрерывно танцующими самбу красавицами. Непременный атрибут праздника — разнообразные барабаны, они погружают в ритмы самбы всех участников, одетых в потрясающие костюмы.

Сержиу Абреу. «Бразильский карнавал» (в исполнении детского эстрадного ансамбля «Сюрприз»). Константин Костин. Песня «Бразильский карнавал» (в исполнении коллектива детской эстрадной студии «Дельфин»).

Какое общее настроение передаётся в произведениях? Кто их исполняет? Чем они отличаются?

Попробуйте экспромтом спеть припев песни «Бразильский карнавал» вместе с детским ансамблем.

Выступление школы самбы на карнавале

Для любознательных

Карнавал во французской Ницце, третий крупнейший карнавал в мире, — это красивое цветочное шоу. По улицам города ездят украшенные повозки с гигантскими куклами из папье-маше. Огромная фигура короля карнавала — размером с шестиэтажный дом! Девушки-цветы бросают в праздничную толпу розы, герберы, орхидеи. Проводятся парады оркестров.

Король карнавала в Ницце

«Битва цветов» в Ницце

Атмосфера карнавального праздника отражена также в симфонических произведениях — увертюрах «Карнавал» Антонина Дворжака, Гектора Верлиоза, Александра Глазунова.

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

Карнавал — театрализованные народные гуляния.

Самба — быстрый, зажигательный бразильский танец, который обычно исполняют на карнавале.

1. Расскажите, какие карнавальные традиции заинтересовали вас больше всего.
2. Какие виды искусства входят в состав карнавального действа?
3. Какова роль музыки на карнавале? Прослушайте разные произведения, посвящённые карнавалу, используя интернет-источники.
4. Совершите виртуальные экскурсии и узнайте больше о карнавальных традициях, которые привлекли ваше внимание.
5. По желанию попробуйте воспроизвести характерные движения бразильской самбы.

КАРНАВАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ И МАСКИ

Костюм, маска — неотъемлемые атрибуты театра, они способствуют мгновенному перевоплощению в нужного персонажа. Как вы помните, пара античных масок — весёлая и печальная, или трагическая и комическая, — стала всемирным символом театра. Без них также не обходится ни один маскарад.

Театральная маска — своеобразный символ Венецианского карнавала. Образы изысканных масок, лишённых эмоций и полных какой-то странной тайны, создают загадочную атмосферу карнавала в городе на воде. Главный конкурс этого праздника — это конкурс на лучшую маску, которую выбирают обычно в финале. На Венецианском карнавале сложились определённые «правила игры»: персонажам в костюме и маске разговаривать нежелательно, разрешённое общение — язык жестов.

Для создания необходимого карнавального образа кроме костюма и маски используют *грим*, который, к примеру, распространён на бразильском карнавале. История грима начинается с древнейших народных обрядов и игр, где требовалось внешнее преображение. С момента появления театра и цирка грим стал широко применяться артистами. Например, скоморохи раскрашивали лица сажей, соком растений.

Маски и костюмы
Венецианского карнавала

Задание-загадка. Сделайте маску для праздничного карнавала: «Волшебная незнакомка» (для девочек), «Отважный рыцарь» (для мальчиков).

Практические советы

- На картоне или плотной бумаге нарисуйте эскиз маски (натуральный размер), передающий выбранный вами образ.
- Осторожно пользуясь ножницами, вырежьте форму маски, сделайте прорези для глаз.
- Украсьте маску декоративными элементами (блестками, бисером, лентами, фольгой, перьями, мехом и т.п.) и деталями, по которым можно узнать о характере вашего персонажа.
- Разыграйте небольшую сценку-пантомиму, чтобы одноклассники догадались, кого вы изобразили.

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

Мáска — предмет, который накладывается на лицо (или надевается) для изменения внешности, имеет прорези для глаз.

Грим — искусство изменения внешности актёра с помощью масок, париков, наклеек и т.п.

1. Что нового вы узнали о костюмах масках, гриме?
2. Сравните роль костюма, маски и грима в театре и на карнавале.
3. Подумайте, почему простые люди так любят перевоплощаться.
4. Представьте себя на праздничном карнавале. Какой образ вы бы выбрали?
5. Опишите карнавальные костюмы и маски венецианцев.
6. Пофантазируйте вместе с художником-костюмером и придумайте мини-рассказ о том, что происходит на шляпе Венецианской дамы (см. иллюстрацию на с. 216).

28–29 НОВОЕ ВРЕМЯ СОЗДАЁТ КРАСОТУ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ: ВЗГЛЯД В МИР

Можно ли представить жизнь современного человека без телевидения? Конечно, нет. Популярность этого молодого экранного вида искусства огромно. Его главное назначение — информировать, обучать, развлекать. *Телевидение* — это не только искусство, но и сложная современная техника, средство быстрого распространения информации.

Телевидение имеет присущие только ему средства выразительности. Это изображение и звук, возможности которых значительно усиливаются современными компьютерными технологиями. Воздействие на человека осуществляется благодаря документальности воспроизводимых событий, непосредственному обращению к зрителю, импровизации во время прямого эфира. Итак, телевидение — это синтетический вид искусства, который имеет свой особый образный язык, что характеризует его как «окно в реальность». Вместе с кинематографом оно входит в так называемые *экранные искусства*.

Как и в других видах искусства, на телевидении появились собственные жанры: *репортаж, интервью, выступление, видеосюжет* (ведущая цель — информировать зрителя); *телефильм и телесериал; ток-шоу, телеигра* (главная задача — развлекать публику).

Телепередачи для эфира готовят целые коллективы людей творческих профессий: телережиссёр, телеоператор, телеведущие, художественный и музыкальный редакторы и др.

Рассмотрите заставки к телепередачам и определите их темы. Приведите примеры телепередач на темы искусства. Вспомните, какая музыка звучит во время популярных телепередач.

С телеэкрана ныне чаще всего звучит *эстрадная музыка*. Что же такое *эстрада*? Так называется сцена для выступлений музыкантов, артистов, ораторов. Но это и разновидность сценического искусства, рассчитанного на восприятие массовой аудитории. Программа эстрадного концерта может объединять различные номера: музыкальные, хореографические, литературно-театральные, цирковые. Таким образом, многожанровая по своей природе эстрада связана со многими видами искусства.

Как правило, развлекательную музыку — песенную и танцевальную — исполняют под аккомпанемент *эстрадно-симфонического оркестра* или ансамбля. Эстрадный оркестр, помимо традиционных для симфонического оркестра инструментов, содержит также саксофоны, электрогитары, ударную установку, фортепиано.

Эстрадно-симфонический оркестр Ж.-Ж. Жюстафре (Франция)

Ярким примером эстрадной музыки, взаимопроникновения лёгких и серьёзных жанров, является творчество французского Гранд-оркестра под руководством Поля Мориа.

«Жаворонок» в исполнении оркестра Поля Мориа (музыкальная заставка к телепрограмме «В мире животных»).

Охарактеризуйте общий эмоциональный колорит музыки, тембровые особенности звучания оркестра. Просмотрите клипы (по вашему выбору) и определите, какой из них является наиболее удачным в плане соответствия музыки.

Поль Мориа

Кадр из заставки к телепрограмме
«В мире животных»

РАДУГА

Стихи А. М'ястківського

Музыка Б. Степаненко

Умеренно, легко

Я бар-вис-та ве-се-лоч-ка, ма - ю сім ко-льо-рів,
за-сві-ти-лась над се-ла-ми, над лі-са-ми вго-рі. Жи - ту жов-то-го
ко - льо - ру по - да - ру - ю в жни - ва,
со - ко - ви-то - зе - ле - но - го не - хай візь - ме тра - ва.

1. Я барвиста веселочка, маю сім кольорів,
Засвітилась над селами, над лісами вгорі.
Житу жовтого кольору подарую в жнива,
Соковито-зеленого нехай візьме трава.

2. А ясного блакитного
Небу дам назавжди,
Світанкового синього
Залишу для води.

3. Непомітно погаснувши,
Упаду між дубів,
Так ніколи нічого я
Не лишаю собі.

Оксана Збруцкая.
Радуга

Обсудите с одноклассниками и предложите телепрограмму для детей о природе, музыкальной заставкой которой могла бы стать песня «Радуга».

В наши дни музыкальная эстрада из концертных залов вышла на площади и стадионы, стала массовым зрелищем. Самые популярные эстрадные мелодии, звучащие вокруг нас и быстро запоминающиеся, получили название *шлягер*. Они часто звучат в радио- и телепрограммах, распространяются в виде дисков, *видеоклипов*. Огромную аудиторию собирают сольные концерты известных певцов — звёзд эстрады. Эстрадное искусство мобильное, оно отвечает запросам людей, поэтому его любят миллионы.

Виртуальная экскурсия

Детский конкурс песни Евровидения — ежегодный телевизионный конкурс, в котором принимают участие по одному представителю от каждой из европейских стран.

В конкурсе, который транслируется по телевидению и радио на территории всей Европы и в некоторых других странах, а также в Интернете, поют дети в возрасте от 10 до 15 лет.

В 2012 г. победительницей этого конкурса стала украинка **Анастасия Петрик**.

Узнать больше об этом музыкальном состязании, объединяющем всю Европу, вы можете, посетив сайт: <http://www.junioreurovision.tv/page/welcome>

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

Видеоκλίп — короткометражная разновидность экранных искусств со спецэффектами. Применяется чаще всего для иллюстрирования музыкальных композиций, для показа на телевидении, в рекламе.

Эстра́да (от лат. *strata* — *подмостки*) — разновидность сценического искусства, состоящая из отдельных жанров либо синтеза жанров (пение, танец, цирковые номера и т.д.).

Телев́идение (от греч. — *далеко*) — синтетический вид художественного творчества, средство массовой информации, передача изображений со звуковым сопровождением на дальние расстояния с помощью техники.

1. Каково значение телевидения в жизни человека? Чем оно отличается от искусства театра и кино?
2. Назовите виды искусств, которые объединяются в эстрадных программах.
3. Какие эстрадные или эстрадно-симфонические оркестры вам доводилось слышать? Где именно? Какую музыку они исполняли?
4. Подумайте, музыкальными заставками каких телепередач могут стать песни, которые вы пели в течение года.

28–29 НОВОЕ ВРЕМЯ СОЗДАЁТ КРАСОТУ

ДИЗАЙН

Человеку присуще стремление к гармонии с окружающей средой. Восхищаясь красотой природы, художники во многом учатся у неё, в частности — эстетическому оформлению предметной среды. Художники-конструкторы — *дизайнеры* — проектируют красивую одежду, удобный транспорт, привлекательные предметы быта, яркую рекламную продукцию. Художественное творчество по оформлению среды получило название *дизайн*.

Различают следующие виды дизайна: *графический* (1), *промышленный* (2), *компьютерный* (3), *ландшафтный* (4). Сегодня дизайн проникает в область промышленности, в быт и другие сферы жизни человека.

1

2

3

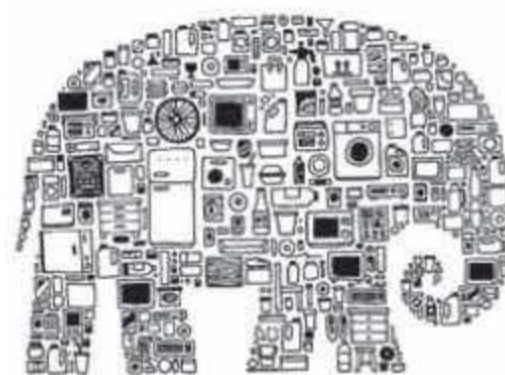
На телевидении дизайнеры создают интерьеры студий, компьютерные заставки к телепрограммам, одежду ведущих.

Визитной карточкой любой телепрограммы является дизайн студии. Ведь в духе тематического направления программы (информационная, просветительская, развлекательная) должна быть художественно оформлена и студия. Дизайнеры ищут оригинальные приёмы проектирования современных интерьеров, специальные цветосветовые и звуковые эффекты.

На телевидении широко используется *компьютерная графика*. Именно компьютерный дизайн достиг успехов в видеоклипах, развлекательных музыкальных программах для детей и юношества, особенно — в рекламе.

4

Рассмотрите, как оформлены разные телестудии. Обратите внимание на композицию, цветовые решения в оформлении.

В графическом дизайне применяют различные типы условного изображения, например *логотипы*, *пиктограммы*.

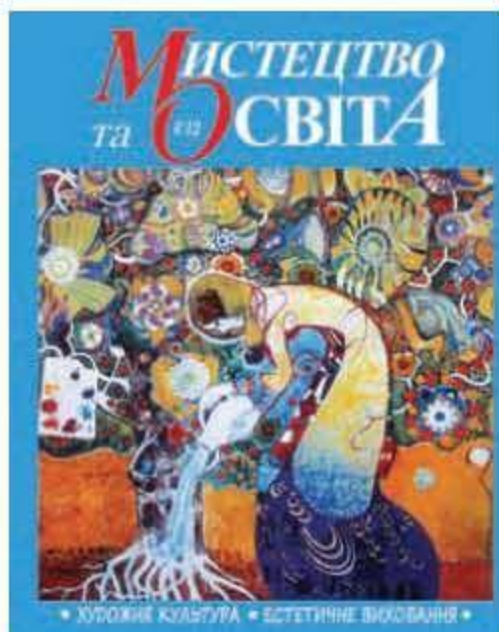
Древнейшим образцом дизайнерского творчества является *пиктограмма*. Возникла она ещё в первобытном обществе как простейшее средство передачи информации. Содержание пиктограмм раскрывалось с помощью древних символов солнца, воды, молнии, стрелы, глаза, руки. Символами сегодняшнего дня стали, например, радуга, лавровый венок, якорь и др.

И поныне пиктограмма остаётся способом межнационального общения, потребность в котором постоянно растёт. Самые популярные пиктограммы — знаки дорожного движения, общественного транспорта (вокзалов, аэропортов и т.п.), бытовых служб (столовых, парикмахерских и др.).

Художники-дизайнеры разрабатывают графические знаки, которые становятся символами определённых учреждений, услуг. На них изображают людей, животных, предметы, буквы, цифры.

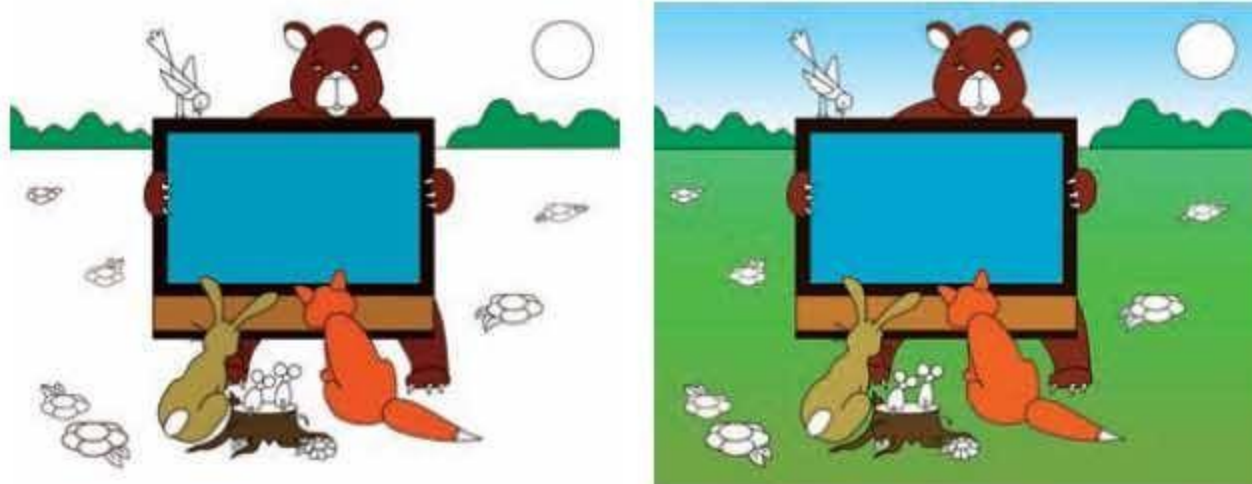
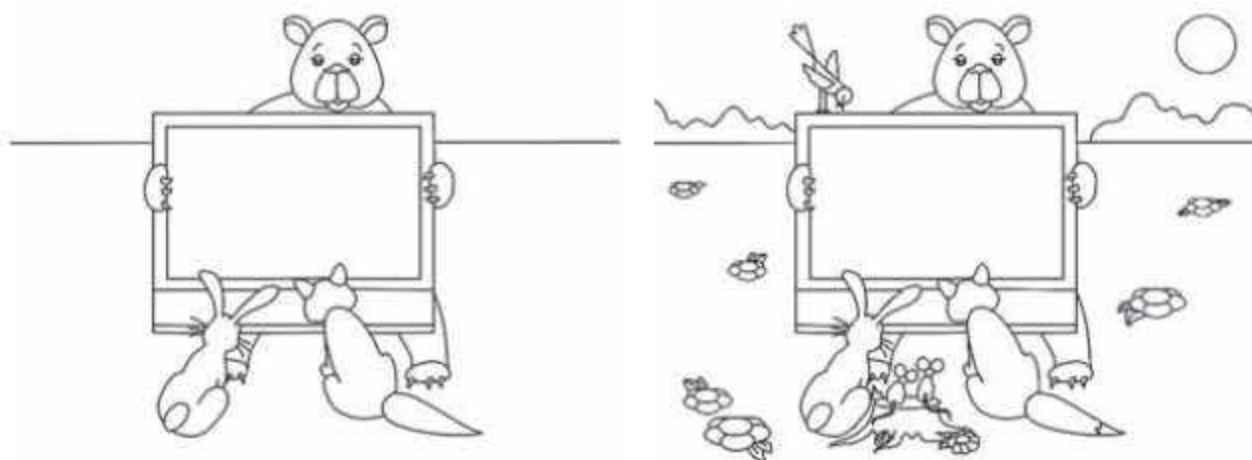

Раскройте содержание пиктограмм и логотипов, представленных на иллюстрациях. Разработайте логотип для вашего класса или школы.

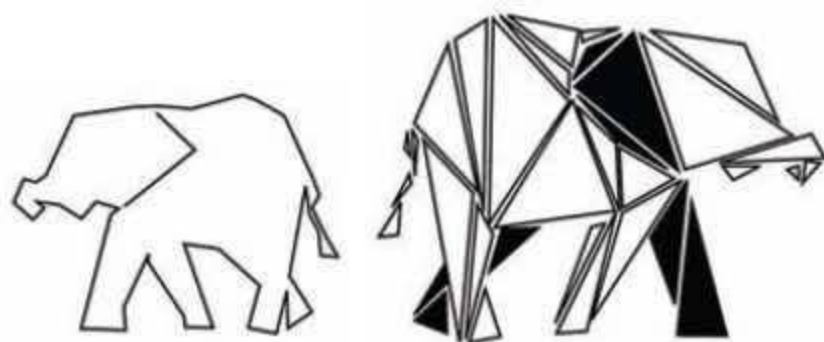

Вариант 1. Сделайте заставку к телепередаче «В мире животных». С помощью цветовой гаммы передайте общую эмоциональную атмосферу дружбы, доброжелательности, доверия, увлечения искусством. Проведите художественные параллели с произведениями К. Сен-Санса «Карнавал животных» или другой знакомой вам музыкой на эту тему.

Вариант 2. Коллективная работа. Создайте весёлую карту зоопарка и нанесите на неё логотипы, пиктограммы (фломастеры). Ориентировочные темы: «Аттракцион обезьянок», «Белочка-лакомка», «Непослушный слонёнок», «Кенгурёнок-акробат», «Лебединый вальс», «Лев — король зверей».

Практические советы

- Вписывайте знаки в одинаковую по силуэту геометрическую форму (круг, квадрат или треугольник).
- Объедините все изображения одним цветом.
- Используйте одинаковые приёмы стилизации изображений животных.

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

Дизáйн — художественно-проектировочная деятельность, направленная на эстетическое оформление предметной среды.

Логотíп — оригинальное написание полного или сокращённого названия журнала, газеты, галереи, фирмы.

Пиктогра́ма — упрощённое изображение предмета, заменяющее слово условным рисунком.

1. Какие существуют виды дизайна?
2. Какова роль художника-дизайнера на телевидении?
3. Объясните значение слов «логотип», «пиктограмма». Приведите примеры.
4. В свободное время поищите оригинальные дизайнерские решения в окружающей вас обстановке (в одежде, мебели, посуде, бытовых вещах и т.д.), интересные логотипы и пиктограммы.

Творческий проект. Организуйте и проведите дискуссию на тему: «Как телевидение может помочь в познании искусства». Предложите темы детских телепередач, способствующие лучшему пониманию искусства. Подберите к ним заставки — живописные и музыкальные (из классических или эстрадных произведений).

ЭЛЕКТРОННАЯ МУЗЫКА

Развитие техники меняет палитру музыкального искусства. Чаще всего в наше время в кино и с телеэкранов звучит современная музыка в исполнении *электронных инструментов* — электрогитар, синтезаторов, компьютеров. С появлением электронно-акустической аппаратуры возникают новые возможности для композиторов и исполнителей. Зарождается новое направление искусства — *электронная музыка*. В ней особую роль играют тембровые и фактурные краски, колористические эффекты, появляющиеся благодаря экспериментированию с различными звучаниями.

Легендой музыкальной электроники, пионером и лидером электронной музыки считается немецкий композитор Карлхайнц Штокхаузен, автор более трёхсот произведений в этой области.

Для любознательных

Синтезатор — электронный музыкальный инструмент, синтезирующий звуки посредством генераторов звуковых волн. Инструмент имеет несколько разновидностей: цифровые, виртуальные, аналоговые. Синтезатор в виде корпуса с клавиатурой называется клавишным синтезатором. Разновидность цифровых инструментов — домашний синтезатор — предназначен для любительского музицирования и доступен в обращении даже ребенку. На таком синтезаторе можно петь караоке с выводом на экран текста песни. Нажимая специальные кнопки при движении от нижних клавиш к верхним, музыкант-исполнитель может менять тембр, например, от виолончели до флейты, добавлять по желанию ритм ударных — барабанов или литавр.

Модест Мусоргский. «Картинки с выставки» («Гном», «Старый замок», «Баба-Яга») в исполнении Исао Томита.

Расскажите о своих впечатлениях от электронной музыки. Охарактеризуйте её особенности. Понравилась ли вам электронная версия музыки М. Мусоргского? Чем она отличается от авторской?

1

2

- 1 — логотип виртуального музея электронной музыки;
2 — зал электронной музыки

О ЧЁМ МЕЧТАЕТ МЫШОНОК

Стихи С. Борщевського

Музыка В. Шаповаленко

Умеренно подвижно

Мож-но раз-га-дать лю-бой се-крет, На лю-бой во-прос най-ти от-вет.

Но о чём меч-та-ет ма-лень-кий мы-шо-нок, Э - то-го ни-кто, не зна-ет. Нет!

Но о чём меч-та-ет ма-лень-кий мы-шо-нок, Э-то-го ни-кто, не зна-ет. Нет!

1. Можно разгадать любой секрет,
На любой вопрос найти ответ,
Но о чем мечтает маленький мышонок,
Этого никто не знает. Нет! (Дважды).

2. У мышонка есть одна мечта:
Чтоб не стало страшного кота.
Чтобы от испуга
Не дрожать мышонку
День и ночь от уха до хвоста. (Дважды).

3. Если б изменился белый свет,
Чтоб не знать ни трудностей, ни бед,
Чтоб мышонка встретив
сразу от испуга
Убегал большой и страшный кот. (Дважды).

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

Электронная музыка — музыка, созданная с использованием электронных музыкальных инструментов и технологий (часто с помощью специальных компьютерных программ).

1. Что такое электронная музыка?
2. Какие вы знаете электронные музыкальные инструменты?
3. На каком из электроинструментов вам хотелось бы научиться играть?
4. Самостоятельно отыщите электронные обработки классической музыки. Прослушайте их и сравните с музыкальными произведениями-оригиналами.
5. Представьте себя исполнителем музыки на синтезаторе. Какие тембры уместно выбрать для инструментального сопровождения к песне «О чём мечтает мышонок» из мультфильма? По желанию придумайте современный оркестровый аккомпанемент к этой песне.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Современные художники экспериментируют с художественными средствами и материалами, ищут новые формы выражения своих идей. Так возникло *искусство инсталляции*. Это оригинальные композиции, выполненные из различных материалов и размещённые в пространстве зала или галереи, площади или парка и т.п. Они, как правило, имеют символические названия. Однако в отличие от обычной картины или скульптуры, зритель не просто воспринимает такое художественное произведение извне, как посторонний наблюдатель, а словно оказывается внутри композиции, взаимодействует с ней.

Главное для восприятия инсталляции — понимание её художественного замысла, выразительной пластической идеи, смысла.

Среди инсталляций выделяют три основных вида: *обычные, виртуальные и видеоинсталляции*. Обычные инсталляции создают из повседневных вещей. Технология виртуальных инсталляций проста: фотографируются пустые галереи, затем в их пространство вкрапливают различные объекты. С помощью компьютера они меняются. В видеоинсталляции широко используются различные технические средства: проекторы, плееры, мониторы, диски, видеокамеры и т.п. Видеоизображение фрагмента реальности включается в процесс создания инсталляций в определённой среде наравне с музыкой, светом, движением.

- 1 — Дэвид Валлер. Автомобильная радуга
- 2 — Нам Джун Пайк. Сверхглашатай
- 3 — Инсталляция света в Генте (Бельгия)

Создайте инсталляцию, главным героем которой станет маленький мечтательный мышонок. *Ориентировочные темы:* «Мечтаю стать непобедимым», «Мечтаю стать звездой», «Мечтаю увидеть весь мир».

Инсталляция «Мечтаю стать звездой» к песне «О чём мечтает мышонок»

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

Инсталляция (англ. *installation* — установка, размещение, монтаж) — пространственная композиция, созданная из различных элементов, которые образуют единое художественное целое.

1. Чем инсталляция отличается от картины или скульптуры?
2. Как вы думаете, почему возникло искусство инсталляции, каким художественным потребностям человека оно отвечает?
3. Самостоятельно узнайте, какие оригинальные инсталляции созданы современными художниками.

Работа в группах. Пофантазируйте и обсудите идеи создания инсталляций для художественного оформления школьных помещений (библиотеки, кабинетов, актового и спортивного залов, столовой, коридоров, холлов и т.п.). Предложите образы и материалы, которые целесообразно использовать.

ВОСТОЧНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

И вот опять мы отправляемся в восточные страны. Синтетические виды искусства — цирк, театр, кино — в Индии, Китае, Японии имеют свои неповторимые черты и разнообразные формы.

Представьте себе театр без декораций! В традиционном восточном театре их не было. Поэтому актёрам приходилось раскрывать содержание постановки только с помощью собственного мастерства. В традиционном восточном театре все роли, даже женские, играют только мужчины. Персонажи олицетворяют определённый склад характера — *амплуа*: Шутник, Добряк, Обиженный, Злой и другие. Каждый персонаж имеет свой особый костюм, грим, парик.

В Пекинской опере четыре основных амплуа: *герой* (шен) и *героиня* (дань), «*раскрашенный*» (цзин) и *комик* (чоу). Актёр ведёт диалог не только словом и пением, но и «языком жестов».

Основные амплуа Пекинской оперы (шен, дань, цзин, чоу)

Основой китайского театра является музыка, которая сформировала классическую музыкальную драму «Цзинцзюй», известную в мире как Пекинская опера. Вокальному мастерству китайские артисты уделяют большое внимание. Неслучайно в Китае возникло и развилось самобытное оперное искусство — синтез вокала, инструментальной музыки, пантомимы, танца и акробатики.

Какой из перечисленных элементов китайского музыкального театра является нетипичным для оперы?

Для любознательных

В costume и гриме китайского театра широко используется символика. Например, вышитый дракон означает величие и украшает только халат императора. Злые и жестокие люди ходят в чёрных одеждах. Военные носят боевые доспехи с изображением тигра или леопарда — символов храбрости и мужества. Даже головной убор для каждого из персонажей строго установлен. Цвет грима воплощает определённую характеристику персонажа: **красный** — честность и преданность; **белый** — хитрость, воровство; **жёлтый** — жестокость. **Золотистый** применяли для характеристики мифических героев.

Таким образом, Пекинская опера воздействует на зрителя синтезом искусств, обогащённым сложной символикой. Неудивительно, что на её ежедневных представлениях в Гранд-театре всегда аншлаг.

Просмотрите Пекинскую оперу на сайтах Интернета. Обратите внимание на манеру пения, особенности танцев. Какая музыка звучит во время акробатических «боевых» сцен?

По известной сказке Г. К. Андерсена «Соловей» композитор Игорь Стравинский создал одноимённую оперу, которая стилизует атмосферу Древнего Китая.

Игорь Стравинский. Опера «Соловей». Китайский марш. Ария Соловья.

Какими музыкальными интонациями передаётся поединок настоящего и «золотого» соловья? Какой голос звучит в арии? Можно ли её исполнение поручить басу или баритону? Обоснуйте своё мнение.

Театральное искусство в Индии также имеет очень глубокие корни. Стержнем индийского театра стал танец, поэтому его называют *музыкально-танцевальной драмой*. Слово, музыка и танец здесь одинаково важны. Сложилась танцевальная драма по древнему эпосу, её обычно исполняют под небом при лунном свете. Спектакль сопровождал оркестр (индийские струнные инструменты, барабаны, цимбалы).

Рассмотрите убранство актёров индийского театра и сравните с костюмами и масками китайского театра.

Актёры
индийского театра

ЗЕЛЁНЫЙ СЛОНЁНОК

Стихи А. Вратарёва

Музыка И. Кирилиной

Живо, весело

На остро-ві Ла-бем-ба В за-то-ці Ба-ла-бем-ба Жи-ли со-бі зви-чай-ні Спі-ва-ю-чі сло-ни. Жи-ли со-бі та й го-ді, Спі-ва-ли при на-ро-ді, А вран-ці при на-го-ді Роз-ка-зу-ва-ли сни. Бем-ба, ла-бем-ба. Бем-ба, ла-бем-ба, бем-ба, ла-бем-ба, ба. Бем-ба, ла-бем-ба, бем-ба, ла-бем-ба, бем-ба, ла-бем-ба, ба. Прий-ба. Бем-ба, ла-бем-ба, бем-ба, ла-бем-ба, бем-ба, ла-бем-ба, ба.

1. На острові Лабемба,
В затоці Балабемба,
Жили собі звичайні
Співаючі слони.
Жили собі та й годі,
Співали при народі,
А вранці при нагоді
Розказували сни.

Припев.

Бем-ба ла бем-ба,
Бем-ба ла бем-ба,
Бем-ба ла бем-ба ба.

2. Прийшла зима на острів,
А там зима — це дощик,
Холодний довгий дощик,
Небесний водограй.

Але слонові сухо,
Бо два слонячі вуха —
Великі парасольки:
Накрійся і співай!

Припев.

3. Набридло зимувати,
Під вухами співати,
Одна єдина думка
У кожного слона:
Коли ж це сонце вийде,
Коли ж нарешті прийде,
Зелена і весела
Танцююча весна.

Припев.

4. І сонечко заграло,
Веселка запалала,
Й на чисте поле вийшло
Зелене слонення.
Чому ж це ти зелене?
Навіщо ти зелене?
Для чого ти зелене?
Тому що я — весна!!!

Припев.

Практические советы

- Составьте план исполнения песни в соответствии с её содержанием.
- Подумайте, как будет отличаться исполнение каждого из куплетов (настроение, темп, динамика).
- Исполните песню с инсценировкой.
- Пофантазируйте: какой мультипликационный фильм можно создать на слова песни «Зелёный слоненок».

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

Амплуа́ — исполнение актёром определённых ролей, соответствующих характеру его дарования и внешним данным (трагик, комик и т.д.).

1. Назовите основные черты восточного театра.
2. Каковы характерные особенности Пекинской оперы?
3. Раскройте, как проявляется синтез искусств в индийском театре. Почему, по вашему мнению, его называют музыкально-танцевальной драмой?
4. Какую роль играет искусство грима в восточном театре? Подумайте, где в нашей жизни необходимо искусство грима.
5. Игра-пантомима «Амплуа». Разыграйте небольшие сценки в стиле восточного театра, используя язык жестов и мимики (одноклассники должны угадать персонажа).
6. По желанию ознакомьтесь с искусством восточного театра теней.

Китайский театр теней

КИНО И ЦИРК ВОСТОКА

Давние театральные традиции приобрели новое звучание в актёрской игре и музыкальном оформлении современного индийского кино. Индийское кино, центр производства которого называется *Болливуд*, весьма своеобразно. Сюжеты фильмов построены на простых жизненных историях, где переплетаются любовь и ненависть, доброта и преступления. Самобытной чертой индийских кинофильмов остаётся, с одной стороны, насыщенность традиционным пением и национальными танцами, с другой — их соединение с современными музыкальными интонациями и ритмами. Поэтому, пожалуй, каждый индийский фильм можно отнести к жанру мюзикла.

Просмотрите фрагменты из индийских кинофильмов «Зита и Гита» (танцы главной героини), «Миллионер из трущоб» (Ringa Ringa).

Каковы характерные интонации пения? Звучание каких музыкальных инструментов во время танцев вы слышали? Обратите внимание на особенности актёрской игры: выразительность мимики и пластики.

В Японии приобрело популярность искусство мультипликации, получившее название *анимэ*. Телевизионные мультсериалы создаются для детей, подростков и взрослых. В основе сюжета зачастую лежат невероятно популярные в Японии комиксы *манга*. Даже в школе детей учат их рисовать. Манга составляет примерно четвертую часть всей печатной продукции страны! Они выпускаются в виде еженедельных или ежемесячных журналов, либо специальных изданий.

Популярная
серия комиксов
и аниме «Наруто»

Персонажи аниме

Аниме отличается графическим стилем — характерной прорисовкой персонажей. Особое внимание художники-аниматоры уделяют глазам — как правило, большим и выразительным. Другие детали лица часто изображаются условно, например, несколькими волнистыми линиями. По глазам можно понять характер, он буквально «написан» на лице. Положительные, весёлые, дружелюбные герои часто изображаются с большими, блестящими глазами, мрачные — с суженными; глаза хитрых персонажей похожи на глаза лисицы; отрицательных — на глаза хищной птицы.

Музыка в аниме состоит из песен, тем для заставки в начале и в конце фильма, звуковых эффектов. Написанием музыки и исполнением песен для аниме занимаются самые популярные композиторы, певцы, поп-звёзды, известные музыкальные группы, ведь именно музыкальное сопровождение может создать нужное настроение, а зачастую и определить успех фильма. Поэтому музыкальная композиция становится своеобразной «визиткой» сериала.

Для любознательных

Мировым признанием аниме стала награда фильма режиссёра Хаяо Миядзаки «Унесённые призраками». Это единственный анимационный фильм, получивший «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля как «Лучший фильм», а не «Лучший мультфильм».

Кадр из фильма
«Унесённые призраками»

С давних времён в восточных странах высоко ценится цирковое искусство. Китайский акробатический цирк «Райское шоу из Поднебесной» считается самой древней цирковой труппой в мире. Сегодня она состоит из 100 артистов-акробатов, большинство из которых — знаменитые спортсмены, удостоенные многочисленных наград и призов за своё мастерство. В репертуаре цирка много интересных трюков, среди них самым уникальным является жонглирование зонтиками. Такой чисто китайский трюк не может повторить никто другой, ведь это искусство шлифовалось тысячелетиями, а его секреты передавались из поколения в поколение только представителям цирковых акробатических династий. В отличие от европейских цирковых семей, в цирковых школах Китая детей начинают обучать с трёхлетнего возраста. Поэтому неудивительно, что китайские акробаты славятся своей удивительной гибкостью, жонглёры — ловкостью, а гимнасты умудряются показать телом различные иероглифы.

Вспомните музыку к балету П. Чайковского «Лебединое озеро». Вы можете представить этот классический балет... в цирке?

Такую оригинальную цирковое фантазию удалось осуществить китайским артистам. Акробатический балет из Шанхая подготовил уникальное шоу «Лебединое озеро» по мотивам музыки Чайковского. В спектакле всё поражает необычностью. Главная героиня — Одетта — появляется не в белоснежной ажурной пачке, как мы привыкли видеть в балете, а в обычном гимнастическом трико. Артистка демонстрирует поистине сказочные трюки: она делает паде-де на пуантах, но... стоя на проволоке, замирает в грациозной позе на вытянутой руке или на голове принца Зигфрида. Всё, что делают артисты, напоминает полёты во сне и наяву. Они заставляют зрителей наблюдать за невероятными трюками, затаив дыхание. Китайские танцоры выходят за пределы возможностей человека, изменяя наши представления о классическом балете и о синтезе искусств. Ведь непонятно, где заканчивается балет и начинается виртуозная акробатика.

Работа в парах. Используя растительные мотивы и образы фантастических декоративных птиц, создайте эскиз ширмы для китайской оперы (цветные карандаши).

Практические советы

- Выберите для своей ширмы один из вариантов мотива «Птицы и цветы», характерного для восточной живописи.
- Помните: рисунок-свиток, созданный каждым из вас — это фрагмент единой целостной композиции будущей ширмы.
- Подберите цвета, которые придадут композиции тёплый нежный колорит, наполненный ароматами восточных цветов.

СЛОВАРЬ ИСКУССТВА

Ко́микс (от англ. *comic* — смешной) — рисованные истории, рассказы в рисунках. Комикс совмещает в себе черты литературы и изобразительного искусства.

1. Какую роль играют пение и танцы в индийских кинофильмах?
2. Выполните пластические этюды-импровизации по мотивам индийских танцев из кинофильмов.
3. В чём новизна трактовки китайскими артистами синтеза искусств в балете?
4. Назовите особенности японской мультипликации.
5. Подумайте, почему во времена компьютеров японцы продолжают увлекаться комиксами.

Работа в группах. Создайте комиксы о школьной жизни в манере японских манга и аниме.

Воспользуйтесь схемами-рисунками сайта «Виртуальная Япония».

ПАНОРАМА ИСКУССТВ:

31

1

2

3

4

МИНИАТЮРА АНСАМБЛЬ ВАРИАЦИИ

4

Объясните значение слов в разных видах искусства.

3

Определите виды ансамблей, представленных на фотографиях.

2

Назовите и охарактеризуйте особенности видов театра.

1

Кто из изображённых на портретах композиторов является автором первой украинской оперы?

ПРОВЕРЯЕМ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ

1

2

ПАРТЕР

ЛОЖА

БАЛКОН

АМФИТЕАТР

БЕЛЬЭТАЖ

СЦЕНА

3

4

Охарактеризуйте синтетические виды искусства.

Назовите виды ансамблей, представленных на иллюстрациях.

Определите на схеме составляющие театрального зала.

Какие сооружения, изображённые на фотографиях, — театральные?

Сведения о состоянии учебника

№	Фамилия и имя ученика	Учебный год	Состояние учебника		Оценка
			в начале года	в конце года	
1					
2					
3					
4					
5					

Навчальне видання

МАСОЛ Людмила Михайлівна

МИСТЕЦТВО (інтегрований курс)

Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів

*Рекомендовано Міністерством освіти і науки,
молоді та спорту України*

ВИДАНО ЗА РАХУНОК ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ. ПРОДАЖ ЗАБОРОНЕНО

На обкладинці — фрагменти картин *М. К. Чюрльоніса* та *Г. Виноградової*

В оформленні підручника використано фрагменти картин

К. Білокур, В. Міліоти, Ж. Уолл

Розробка і виготовлення методичних малюнків *Галини Кузьменко*

Редактор *І. Красуцька*

Художній редактор *А. Віксенко*

Технічний редактор *Л. Аленіна*

Формат 70×100 1/16. Ум. друк. арк. 18,144.

Обл.-вид. арк. 16,0. Наклад 7 000 прим.

Зам. №

ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «СВІТОЧ»

Свідоцтво «Про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру
видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції»

Серія ДК № 4339 від 13.06.2012 р.

Адреса видавництва: 03680, м. Київ, вул. О. Довженка, 3

www.svtochpublish.com.ua

Віддруковано з готових діапозитивів

ТОВ фірма «АНТОЛОГІЯ»

Свідоцтво ДК № 4435 від 8. 11. 2012 р.

04136, м. Київ, вул. Маршала Гречка, буд. 13. оф. 202