

О. О. Грачёва, Ю. Ю. Захарина, С. И. Колбышева

ИСКУССТВО

(ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И МИРОВАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА)

5 класс

С электронным приложением

О. О. Грачёва, Ю. Ю. Захарина, С. И. Колбышева

ИСКУССТВО

(ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И МИРОВАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА)

Учебное пособие для 5 класса
учреждений общего среднего образования
с русским языком обучения

(с электронным приложением)

*Допущено
Министерством образования
Республики Беларусь*

Минск
«Адукацыя і выхаванне»
2016

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

УДК 7.03(100)(075.3=161.1)

ББК 85(0)я721

Г78

Рецензенты: отдел экранных искусств государственного научного учреждения «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси» (кандидат искусствоведения, доцент, заведующий отделом *А. А. Карпилова*); учитель отечественной и мировой художественной культуры, учитель по классу фортепиано высшей категории государственного учреждения образования «Гимназия № 8 г. Минска» *Е. В. Михайловская*

Грачёва, О. О.

Г78 Искусство (отечественная и мировая художественная культура) : учеб. пособие для 5-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения : (с электронным приложением) / О. О. Грачёва, Ю. Ю. Захарина, С. И. Колбышева. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 2016. — 128 с. : ил.
ISBN 978-985-471-901-6.

УДК 7.03(100)(075.3=161.1)

ББК 85(0)я721

ISBN 978-985-471-901-6 (отд. изд.)

ISBN 978-985-471-903-0

© Грачёва О. О., Захарина Ю. Ю.,
Колбышева С. И., 2016

© Оформление. РУП «Издательство
“Адукацыя і выхаванне”», 2016

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Дорогие друзья!

Вам предстоит познакомиться с новым учебным предметом «Искусство». Поможет в этом учебное пособие, знакомство с которым откроет вам особый мир — мир искусства. Он наполнен удивительными красками и звуками, «говорящими» линиями и формами, выразительными словами и движениями. Вы будете учиться понимать и чувствовать мир искусства. Узнаете, что каждое произведение неповторимо и уникально. В одном находит отражение жизнь конкретного человека, в другом — судьба страны или даже всего человечества.

В путешествии вам помогут цветные иллюстрации. Вы познакомитесь с выдающимися памятниками архитектуры, произведениями изобразительного и декоративно-прикладного искусства, литературы и музыки.

Чтобы произведение искусства открыло вам свои тайны, относиться к нему надо очень уважительно. Замечательно, если вы с друзьями и родителями будете фантазировать, сочинять, воплощать в жизнь творческие замыслы. Так вы сможете тоже стать немножко художниками.

В учебном пособии вам предлагается много заданий, которые могут стать началом вашего творчества. Каждое из них — лишь отправная точка интереснейшего путешествия в мир искусства, в котором художник — именно вы. Знания и опыт, полученные вами на уроках изобразительного искусства и музыки, обязательно помогут вам.

Размышляйте, делитесь своими впечатлениями, задавайте друг другу вопросы, посещайте музеи и выставки, ходите в театры, смотрите кинофильмы и телепередачи! И вам захочется создать своё произведение искусства. А учебное пособие поможет вам в этом, подскажет идеи.

Творить — это большое удовольствие. А какая радость, когда созданное творение находит своего зрителя!

В работе вам поможет компакт-диск, включающий не только произведения искусства, но и творческие задания. Ссылки на компакт-диск даны в учебном пособии при помощи следующих условных обозначений: для произведения изобразительного искусства используется значок , литературного текста — , музыкального произведения — , кинопроизведения — .

Привлечение других информационных источников обозначается значком .

В качестве дополнительного материала вам предлагаются литературные и литературно-музыкальные странички, которые помогут ответить на вопросы и выполнить задания. Этот дополнительный материал обозначен значком .

В добрый путь!

Авторы

Тема 1

Введение в мир искусства

Искусство — самый прекрасный, самый строгий и самый радостный... путь человека к добру, к истине и совершенству.

Томас Манн

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Август Фридрих Зигерт. Юный знаток искусства

§ 1. Что такое искусство?

В повседневной жизни мы часто встречаемся со словом «искусство». И это не удивительно — искусство всегда рядом с нами. Мы слышим звуки музыки, видим живописные и скульптурные работы. Нас окружают архитектурные сооружения. Произведения искусства могут удивлять, поражать, восхищать. Однако сможем ли мы сразу ответить на вопрос *«Что такое искусство?»*.

Краснофигурная
пелика (6 в. до н. э.)

Не стоит огорчаться, если этот вопрос вызывает затруднение. Исследователи всего мира ищут на него ответ, но так и не могут прийти к единому толкованию слова «искусство». Только в одном все специалисты соглашаются друг с другом — простого и однозначного ответа на этот вопрос не существует.

Вместе с тем важен и другой вопрос *«Почему люди во все времена в разных уголках планеты стремятся к общению с искусством?»*.

Изображение бизона
в пещере Альтамира
(Испания)

Уже с древних времён человек создавал рисунки и рельефы в каменных пещерах. Это были оттиски рук, изображения животных, сцены охоты. Позднее появились уникальные рисунки на посуде, орудиях труда, ювелирных изделиях. Совершенствовалось жилище — от небольших сооружений, таких, как шалаш, землянка, до сложных и не просто больших, а гигантских по своим размерам.

Чем же можно объяснить интерес человека к такой трудоёмкой работе? Почему, несмотря на непростые условия жизни, он находил время и возможности для создания произведений искусства? И главное — зачем это было нужно?

На эти вопросы ответить непросто. Однако именно желание *запечатлеть* предметы и явления окружающего мира — на стенах пещеры, на осколке камня или на холсте — стало началом рождения искусства.

Шлем древнеримского
воина

Золотая пектораль —
ювелирное украшение
скифов

Амфитеатр
Колизей
(г. Рим, Италия)

Саркофаг муз из Древнего Рима. 2 в. Лувр (г. Париж, Франция)

Не сразу искусство стало таким, каким мы его сегодня воспринимаем, посещая музеи, выставки или концертные залы. В древности оно являлось частью повседневной жизни человека. Например, перед охотой он рисовал животное, на которое собирался охотиться. Считалось, что это принесёт удачу. С помощью музыки и пения че-

Камиль Корó.
Орфэй и Эвридика
(фрагмент картины)

ловек обращался к духам, чтобы те помогли ему в совершении задуманного...

Йктин и Калликрат. Парфенон
Мнесикл. Эрехтейон

Искусство выделилось в особую, *самостоятельную*, сферу деятельности человека значительно позже. Об этом говорится в древнегреческом мифе о боге Аполлоне, собравшем вокруг себя девять муз — покровительниц искусства. Каждая муза олицетворяла один из видов искусства — поэзию, музыку, танец, театр...

О волшебной силе искусства нам повествуют многие художественные произведения. В известном мифе Древней Греции «Орфей и Эвридика» рассказывается о том, как сила музыки смогла остановить вечный круговорот природы.

Такая сила звучала в песне Орфея, так покоряла она и влекла к певцу, что вокруг него, как зачарованные, столпились дикие звери, покинувшие окрестные леса и горы. Птицы слетелись слушать певца. Даже деревья двинулись с места и окружили Орфея; дуб и тополь, стройные кипарисы и широколистые платаны, сосны и ели толпились кругом и слушали певца; ни одна ветка, ни один лист не дрожал на них. Вся природа казалась очарованной дивным пением и звуками кифары Орфея.

*Н. А. Кун.
Легенды и мифы Древней Греции*

Этот литературный отрывок созвучен мелодии из оперы Кристофа Виллибальда Глюка «Орфей и Эвридика», созданной на основе известного мифологического сюжета.

**Древнегреческие мифы «Аполлон и музы»,
«Орфей и Эвридика»**

**К. В. Глюк. Мелодия для флейты из оперы
«Орфей и Эвридика»**

Благодаря мастерству композитора мы не просто узнаём о даре Орфея, мы слышим удивительную мелодию. Выразительный тембр флейты, полные светлой печали нисходящие интонации мелодии передают состояние Орфея, молящего о спасении Эвридики. Злые силы не могут противостоять силе искусства и постепенно отступают.

Познакомившись с художественными произведениями, вы узнали о значении искусства в жизни человека. А вот что такое искусство, вы поймёте, внимательно прочитав это учебное пособие. И замечательно, если у каждого из вас появится свой ответ...

Вопросы и задания

1. В былые времена слово «искусство» было созвучно слову «мастерство» и означало наличие высокого уровня профессиональных качеств и умений мастера. Например, можно сказать как «мастерство» ремесленника, так и «искусство» ремесленника. Как вы думаете, почему?
2. Внимательно рассмотрите произведения, которые представлены в параграфе. Какие сюжеты преобладают в них?

Творческая мастерская

3. Вспомните своё любимое произведение искусства. Подготовьте о нём устный рассказ (5–6 предложений). Постарайтесь доказать, почему вам нравится именно это произведение искусства.

Прослушайте на компакт-диске мелодию для флейты из оперы К. В. Глюка «Орфей и Эвридика».

Подберите в учебном пособии или в информационных источниках одно произведение живописи, созвучное характеру музыки.

Тема 2

Роль художника в искусстве

Художник — деятель искусства.
В картинах отражает он
События, природу, чувства,
Связь поколений и времён...

О. Повёщенко

І правообладатель Адукацыя і выхаванне

Олег Кукушкин. Художник

§ 2. О чём рассказывает художник?

Пер Борель дель Касо.
Убегая от критики

Произведения искусства окружают нас с детства. Сложно представить человека, которого искусство оставляет безучастным. Сами того не замечая, мы делимся с друзьями впечатлениями о просмотренном фильме, прослушанной музыке, размышляем о том, что нам понравилось или не понравилось, и почему.

А теперь давайте представим, что искусство исчезло из нашей жизни. Нет музыки, поэзии, театра и кино... Конечно, мир без искусства не прекратит своего существования. Останутся солнце, небо, звёзды, разные ин-

тересные профессии. Останется сам человек. Однако его жизнь станет намного беднее, потому что именно искусство обогащает её разнообразными красками, наполняет яркими эмоциями и впечатлениями.

Искусство — универсальный язык общения. Его понимают люди независимо от возраста, национальности и профессии.

Автор — создатель художественного произведения.

Каждый человек общается с искусством по-своему. Кто-то может долго всматриваться в живописные полотна, кто-то не расстанется с музыкой. А кто-то, как мальчишка на

картине Пера Борреля дель Касо «Убегая от критики», готов вообразить себя внутри произведения искусства. Возможно, в будущем он станет художником, композитором или поэтом.

Процесс создания произведения искусства загадочен и таинственен. Никто не может ответить на вопросы, где художник берёт идеи для произведений и как фантазия автора превращает идею в видимый или звучащий образ.

Оглянитесь вокруг! Перед вами — мир, наполненный разнообразными чувствами, мыслями, идеями, событиями. Всё это мо-

Правообладатель Адукация і вихаванне

жет стать *темой* художественного произведения.

Например, на картине художника Валентина Александровича Серова — обычная девочка. Может быть, она похожа на кого-то из ваших знакомых? Теперь понаблюдаем за девушкой, сидящей на гранитной скале. О чём она так трогательно грустит? Что особенного видят поэты и художники в скульптуре «Молочница», созданной русским скульптором Павлом Петровичем Соколовым?

И ослепительно стройна,
Поджав незябнувшие ноги,
На камне северном она
Сидит и смотрит на дороги...

А. А. Ахматова

Ж. Лафонтэн. Басня «Молочница»

Английский живописец Майлс Фостер запечатлел выразительную сценку из сельской жизни. Дом, семья, дети — вечные темы в искусстве.

А в музыкальном произведении Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сеча при Керженце» — эпизод исторической битвы. Если быть внимательным, то можно не только услышать звуки сражения, ощутить ритм скачущих лошадей, но и представить образы воюющих людей.

Валентин Серов.
Девочка с персиками

Павел Соколов.
Молочница

Мир искусства удивителен. Он словно соткан из многочисленных тем и сюжетов. Каждое новое произведение искусства — новая встреча и новая загадка. Осталось только постараться разгадать её...

Майлс Бёркет Фостер.
Кольцо из роз

Николай Рерих.
Сеча при Керженце

Вопросы и задания

Прочитайте на компакт-диске басню Ж. Лафонтена «Молочница». Рассмотрите скульптурное изображение П. П. Соколова с одноимённым названием. Похож ли, на ваш взгляд, образ молочницы Ж. Лафонтена на образ, запечатлённый в скульптуре? Поясните свой ответ.

Прослушайте в информационных источниках симфоническую картину Н. А. Римского-Корсакова «Сеча при Керженце». Внимательно рассмотрите репродукцию картины Н. К. Рериха «Сеча при Керженце». Подберите слова, которые характеризуют оба произведения искусства.

Творческая мастерская

Подберите в информационных источниках к одному из произведений живописи и скульптуры из параграфа музыкальное произведение, созвучное его настроению. Поясните свой выбор.

§ 3. Инструменты и материалы художника

Для того чтобы приблизиться к разгадке тайны художественного произведения, попробуем приоткрыть завесу и понаблюдать за процессом его создания. Заглянем в художественную мастерскую. Что нас там ждёт?

Сначала мы увидим автора художественного произведения. Независимо от того, над чем работает автор, — над картиной, скульптурой или музыкальным произведением, мы будем называть его Художником. Художником с большой буквы...

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Художник выбирает *тему* будущего произведения и *средства*, которые понадобятся для её художественного воплощения. Один Художник использует *цвет*, другой выбирает *слово*, третий — *звук*...

У каждого вида искусства свой язык. Нельзя до конца понять человека, если разговаривать с ним на разных языках. Так и в искусстве. Чтобы понять Художника, нужно понимать язык, на котором он говорит.

Голландский художник Винсент Ван Гог при создании картины «Подсолнухи» использовал сочные оранжевые и жёлтые тона. Можно предположить, что яркая цветовая гамма является олицетворением солнца и радости. Подсолнухи кажутся живыми, наполненными особой энергией — вот-вот и головки цветов наклонятся к нам и шепнут о чём-то очень важном...

Какие же инструменты и материалы понадобились живописцу в его работе? Картина французского художника Франсуа Буше «Художник в мастерской» подскажет ответ. Рассмотрев её, вы заметите холст, палитру, краски, кисти...

В скульптуре Этьена Мориса Фальконэ «Грозный Амур» бог любви Амур изображён в образе игривого и немного загадочного мальчика. Прижимая пальчик к губам, он призывает нас к молчанию, благодаря чему мы, зрители, становимся сопричастными к тайне юного божества.

Какие инструменты и материалы использует скульптор? И снова подсказка. На картине итальянского художника Витторио Риньяно «В мастерской скульптора» мы видим мастера, который держит в одной руке резец, в другой — почти готовую фигурку мальчика на шаре.

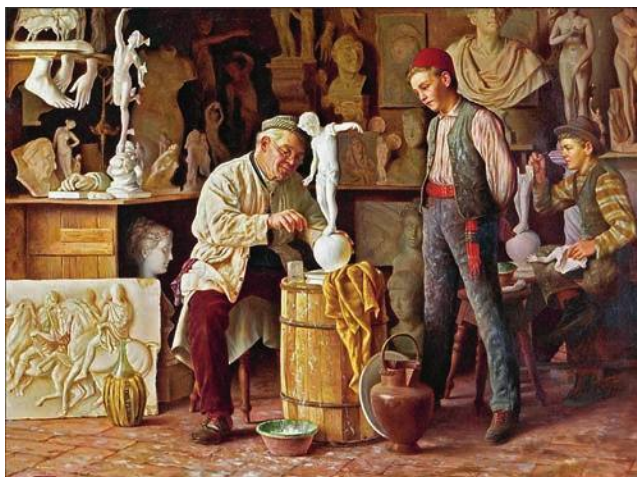
Винсент Ван Гог.
Подсолнухи

Франсуа Буше.
Художник в мастерской
(автопортрет)

Этьен Морис Фальконе.
Грозящий Амур

Витторио Риньяно.
В мастерской скульптора

В своей работе скульпторы используют либо твёрдые материалы — мрамор, дерево, либо пластичные материалы — глину, воск...

Рассказы, сказки, стихи состоят из слов. С помощью слов мы разговариваем, общаемся с друзьями. Но слово является также основным средством выразительности языка писателя и поэта.

Поспевает брусника,
Стали дни холоднее,
И от птичьего крика
В сердце стало грустнее...

К. Д. Бальмонт. Осень

Лілею млявы плёс люляе,
З-пад злежаних аблок здалёк
Ляціць, віхлясты і бялявы,
Пялёстак лёгкі — матылёк.

Р. І. Барадулін. Матылёк

Вместе с Константином Дмитриевичем Бальмонтом мы наблюдаем за природой, готовящейся к зимнему сну. Высоко-высоко про-

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

летает стая птиц. Слышен их прощальный крик и шум крыльев. Трогательный и нежный образ можно также представить, прочитав стихотворение Григория Ивановича Бородулина. Поэт «нарисовал» маленького мотылька в одном четверостишии. Так и хочется подставить ему ладошку!

Средства художественной выразительности — язык, с помощью которого разные искусства общаются с нами.

Музыкальное искусство создаётся с помощью звуков. Используя многообразие их сочетаний, композитор «рисует» образы человека, природы, явлений окружающего мира. В музыке мы можем услышать интонации человеческой речи, смеха, плача. А можем, слушая её, представить марширующих солдат, танцующих детей, ощутить дуновение ветра или шум морского прибоя.

Художественное творчество — вид деятельности человека, в которой создаются художественные образы.

Советский композитор А́рам Ильич Хачатуря́н в знаменитом «Вальсе» сумел передать слушателю глубочайшие человеческие переживания. Порывистая, страстная, взволнованная музыка вальса обращает нас к человеку, его чувствам и страданиям. Музыка танца из знаменитой Остромёчевской рукописи «рисует» иную картину: спокойное, величавое шествие пары в красивых одеждах на балу в огромном старинном замке.

Архитектуру часто называют «застывшей музыкой». Как нет двух одинаковых музыкальных произведений, так нет двух одинаковых памятников архитектуры. Любое творение архитектора: жилой дом, библиотека или мост — отражает его представление о красоте.

Джованні Марія Бернардони.
Костёл Божьего тела (Фарный) (г. Несвиж, Беларусь)

Владимир Жбанов.
Зодчий (г. Минск, Беларусь)

В музыке «рисуют» звуком. В поэзии используется слово. Средство выразительности в живописи — цвет. В архитектуре и скульптуре важны форма и объём. Если вы научитесь понимать основные средства выразительности в разных видах искусства, то услышите голос Художника и приблизитесь к тайне его произведения.

Вопросы и задания

1. Рассмотрите произведения искусства, представленные в параграфе. Назовите, к каким видам искусства они относятся.

Творческая мастерская

2. В параграфе показана мастерская живописца и скульптора. Назовите, какими инструментами и материалами пользуются композитор и писатель.

3. Какие инструменты и материалы необходимы фотографу? Как вы думаете, почему инструменты и материалы фотографа отличаются от инструментов и материалов живописца, скульптора.

Тема 3

Прекрасное в искусстве

...Голос красоты звучит тихо: он проникает
только в самые чуткие уши.

Ф. Ницше

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Леона́рдо да Вінчи. Мадонна Литта

§ 4. Красота в искусстве и жизни

«Как красиво!» — эти слова хотя бы раз в жизни произносит каждый человек. На вопрос «Что красиво?» ответить не сложно. Ощущение красоты вызывают капля дождя на пожелтевшем кленовом листе, причудливая форма снежинки, вечерний закат... Мы восхищаемся живописным полотном, скульптурой, мелодией и поэтической строкой.

Найти ответ на вопрос «Почему это красиво?» гораздо сложнее. Может быть, мы просто чувствуем красоту различных явлений и выражаем своё восхищение с помощью слова «красиво»? А всегда ли мы задумываемся над тем, что означает это слово?

Идеал — наилучший, совершенный образец.

Красивый человек... Это человек с красивыми, правильными чертами лица? Или это человек добрый и бла-

городный? Что является более важным в жизни и искусстве — внешняя или внутренняя красота?

Огюст Ренуар.
Портрет мадемуазель Легран

У каждой эпохи свой идеал красоты. Меняется время — и меняется идеал. То, что считалось красивым у древних греков или римлян, не всегда соответствует идеалам красоты в 21 веке. Благодаря произведениям искусства мы узнаём о том, как жили и что ценили наши предки.

А. А. Аникейчик. Фонтан
«Венок»
Ника Самофракийская

Давайте сравним женские образы, которые создали французский художник Пьер Огюст Ренуар и белорусский живописец Иван Фомич Хруцкий. Героини отличаются друг от друга харак-

Иван Хруцкий.

Портрет женщины с цветами
и фруктами

тером, настроением, внешним обликом, возрастом. Но при этом на обоих изображениях присутствует что-то общее — едва уловимая нежность и трогательность.

Особое восхищение у человека вызывают памятники архитектуры. Мы медленно двигаемся вокруг Борисоглѣбской церкви в городе Гродно. Внимательно всматриваемся в разные детали — восхищаемся интересными фасадами, цветовой гаммой. А вот следы разрушений...

«пан... видя Коложскую церковь очень разрушенной... прежде всего восстановил разрушенные стены и сделал на церкви крышу, а затем и внутри украсил дом божий».

И. Кульчінский (историк)

Борисоглѣбская (Коложская) церковь (г. Гродно, Беларусь)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Теперь зайдём внутрь церкви. Высокие своды, церковная утварь, песнопения, наполняющие храм таинственным звучанием... Чувство умиротворения, светлой грусти и покоя вызывает у нас внутреннее убранство храма.

Так что же важнее в жизни и искусстве — внешняя или внутренняя красота, форма или содержание?

Ф. Шопён. Прелюдия № 4 ми-минор

В. А. Моцарт. Маленькая ночная серенада

С. В. Рахмáнинов. Прелюдия ре-мажор

...что есть красота?

И почему её обожествляют люди?

Сосуд она, в котором пустота,

Или огонь, мерцающий в сосуде?

Н. А. Заболóцкий

Каждый Художник по-своему помогает нам, зрителям и слушателям, ответить на эти вечные вопросы. Автор делится своим опытом, своими чувствами и переживаниями. Он приглашает нас к размышлению о красоте в жизни и искусстве.

Вопросы и задания

1. Внимательно рассмотрите произведения, представленные в параграфе. Какое из них представляется вам особенно красивым? Почему?
2. Всмотритесь в произведения живописи, созданные П. О. Ренуаром и И. Ф. Хруцким. Какие черты характера героинь отражены живописцами?

Подберите на компакт-диске музыкальные произведения, созвучные образу храма, представленного в параграфе.

Творческая мастерская

Подберите на компакт-диске или в других информационных источниках музыкальные произведения, созвучные образом, созданным П. О. Ренуаром и А. А. Аникейчиком. Поясните свой выбор.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

§ 5. Преобразующая сила искусства

Как правило, человек связывает искусство с красотой... И это не случайно!

В науке учёные занимаются законами мироздания. Религия отвечает на вопросы добра и морали. И только в искусстве в полную силу проявляются представления людей о красоте. Именно красота художественного образа заставляет нас, зрителей и слушателей, задержать своё внимание на произведении искусства и задуматься. Может быть, немного помечтать.

Художественный образ — мир, созданный воображением художника.

В искусстве Художник использует воображение, фантазию. Он не просто описывает жизнь, не просто повторяет явления и события. Мастер дополняет их, а иногда воссоздаёт заново!

Искусство свободно в выборе тем и сюжетов. Это чувства человека: любовь, счастье, страдание. Или, например, несуществующий мир, как в книге известного писателя-фантаста Жюль Верна «Двадцать тысяч лье под водой». Разве мог писатель предположить, что через несколько десятилетий появится такая же подводная лодка, как у капитана Немо?

В. Петкевич. Анимационный фильм
«Сказки старого пианино» (Бетховен)

Гармония — это созвучие, согласование, слаженность разных элементов.

Но в искусстве представлены не только красивые образы... Как в повседневной жизни, так и в искусстве мы часто встречаем противоположные явления. Например, радостное и грустное, комическое и трагическое, красивое и безобразное. Но безобразное в жизни

не всегда равно безобразному в искусстве. «Почему?» — спросите вы. Давайте вспомним произведения, в сюжетах которых присутствуют некрасивые герои.

Например, в сказке английского писателя Оскара Уайльда «День рождения Инфанта» появляется маленький карлик.

О. Уайльд. Сказка «День рождения Инфанта»

«...Карлик был действительно неотразим, и даже при испанском дворе, известном своим пристрастием ко всему ужасному и безобразному, такого фантастического маленького чудовища ещё не видали».

Постепенно мы знакомимся с Карликом ближе — с его добрым и чистым сердцем, тёплым и трепетным отношением ко всему живому и, прежде всего, к Инфанте (*исп. принцесса*). И мы совершенно забываем о его некрасивой внешности.

«...А вот птицам Карлик почему-то понравился. Они и раньше часто видали его в лесу, как он плясал, подобно эльфу, гоняясь за подхваченными ветром листьями, или же, свернувшись клубочком где-нибудь в дупле старого дуба, делил с белками собранные орехи. И они ничуть не возмущались его безобразием. Ведь и соловей, который по вечерам пел в апельсиновых рощах так сладко, что даже луна иной раз склонялась послушать его, был и сам не великий красавец; потом этот мальчик был добр к ним: в жестокую зимнюю стужу, когда на деревьях нет ягод и земля становится тверда, как железо, а волки подходят к самым воротам города в поисках пищи, он никогда не забывал о них — всегда бросал им крошки от своей краюхи чёрного хлеба и делил с ними свой завтрак, как бы скуден он ни был.

И птицы летали и порхали вокруг него, на лету задевая крыльшками его щёки, и щебетали меж собою, и маленький Карлик был так счастлив, что не мог удержаться, — похвастался перед ними пышной белой розой и сказал, что эту розу подарила ему сама Инфанта, потому что она любит его....»

Отношение читателя к Принцессе, имеющей красивую наружность, но жестокое сердце, определяется не её внешностью, а поступками.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Татьяна Маврина.
Иллюстрации к сказке «Царевна-лягушка»

Художник — это волшебник! У него в руках великая сила. Художник приглашает нас радоваться вместе с героями и переживать за их судьбы.

А вот ещё одно превращение. Василиса Премудрая заколдована Кощеем Бессмертным в лягушку. Образ лягушки не случаен. Многие мастера искусства использовали его, чтобы усилить значение некрасивого. Превращение лягушки в царевну возможно только в искусстве. Благодаря противопоставлению безобразного и прекрасного мы, зрители и слушатели, ярче представляем художественные образы и лучше их запоминаем.

Художник — кудесник. Понимая его, мы тоже становимся поэтами, как он.

А. Франс

Опять воротился Иван-царевич невесел, ниже плеч буйну голову повесил. «Ква-ква, Иван-царевич! Почто кручинишься? Али от отца услышал слово неприветливое?» — «Как мне не кручиниться? Государь мой батюшка велел, чтобы я с тобой на смотр

приходил; как я тебя в люди покажу!» — «Не тужи, царевич! Ступай один к царю в гости, а я вслед за тобой буду, как услышишь стук да гром — скажи: это моя лягушонка в коробчонке едет».

Вот старшие братья явились на смотр с своими жёнами, разодетыми, разубранными; стоят да с Ивана-царевича смеются:

«Что ж ты, брат, без жены пришёл? Хоть бы в платочке принёс! И где ты этакую красавицу выискал? Чай, все болота исходил?»

Вдруг поднялся великий стук да гром — весь дворец затрясся; гости крепко напугались, повскакивали с мест своих и не знают, что им делать; а Иван-царевич и говорит:

«Не бойтесь, господа! Это моя лягушонка в коробчонке приехала».

Подлетела к царскому крыльцу золочёная коляска, в шесть лошадей запряжена, и вышла оттуда Василиса Премудрая — такая красавица, что ни вздумать, ни взгадать, только в сказке сказать!

Русская народная сказка «Царевна-лягушка»

Вопросы и задания

1. Расскажите в классе историю, в которой присутствуют и весёлые, и грустные моменты. Подумайте вместе с одноклассниками, как эту ситуацию можно изобразить в произведении искусства.
2. Какие качества человека вы считаете прекрасными, а какие — безобразными?

Творческая мастерская

Посмотрите на компакт-диске фрагмент анимационного фильма В. Петкевича «Сказки старого пианино» (Бетховен). Какие образы вы можете охарактеризовать как прекрасные. Почему?

Ознакомьтесь с литературно-музыкальной страничкой на компакт-диске по теме «Прекрасное в искусстве». Выполните задания.

Тема 4

Человек в искусстве

Статую красит вид, а человека — деяния его.

Пифагор

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Олег Шупляк. Автопортрет под сенью лип

§ 6. О чём рассказывает портрет?

Бюст Нефертити
(Древний Египет)

Портрёт — изображение или описание человека или группы людей.

Император Септими́й
Севе́р (Древний Рим)

Образ человека всегда привлекал Художника. Благодаря возможностям искусства можно увидеть разного человека, понять его характер, настроение, чувства...

Первое представление о любом человеке складывается на основе его внешнего вида. При встрече даже с незнакомцем мы можем определить его пол, возраст, рост, особенности телосложения, цвет волос и глаз. Мы обращаем внимание на манеры, движения, костюм... Каждый человек индивидуален. Подмечая особые внешние черты человека, а также его душевные качества, мы создаём в воображении *портретный образ*.

Художник тоже создаёт образ человека. Для этого могут быть использованы средства живописи, графики, скульптуры, фотографии. Изображая людей, мастер работает в жанре *портрета*. Если портрет создаётся средствами живописи, то получается живописный портрет. Если средствами скульптуры, то скульптурный портрет... Если с помощью выразительных средств литературы, то в этом случае результатом труда Художника становится словесный портрет.

Однако задача Художника — не просто создать хорошую копию облика человека. Художник стремится показать его внутренний мир, раскрыть характер, передать настроение. При этом, работая над портре-

том, Художник отображает то, что считает самым важным, главным в модели. Зритель же по выражению глаз, повороту головы разгадывает этот образ и пытается понять, как человек относится к жизни, к другим людям, к себе.

В разные исторические эпохи в портретах людей отражались черты, присущие конкретному времени. Поэтому переданные в произведениях искусства образы людей прошедших эпох — это «ожившая» история.

Например, в искусстве первобытных времён изображение человека было, как правило, связано с темой охоты.

В искусстве древних цивилизаций, Древней Греции и Древнего Рима представления о человеке расширяются. Художники тщательнее прорабатывают фигуры, позы, черты лица, элементы костюма. Портрет царицы Нефертити написан три с половиной тысячи лет назад. В нём скульптор смог передать мягкость, женственность и одновременно одухотворённость молодой женщины. Небольшая голова и гибкая шея полны изящества. В уголках рта затаилась улыбка.

Позднее Художники начали уделять больше внимания деталям: выражению лица, мимике. Однако величайший расцвет искусства портрета пришёлся на 17–18 века. Именно в это время в портрете ярко проявляются внутренний мир человека, его чувства и переживания.

В портрете девочки, которая, возможно, приходится художнику дочерью, фламандский живописец Пётр Пауль Рубенс передал её

Пётр Крйстус.
Портрет девушки

Питер Пауль Рубенс.
Этюд головы девочки

Рембрандт.
Портрет старика в красном

жизнерадостность и игривость. Шаловливый взгляд, лёгкая улыбка, румянец на щеках отражают искренность и непосредственность ребёнка. Золотистые пряди волос, выбившиеся из аккуратно собранной причёски, выдают озорной характер девочки.

Спокойствие, внутреннюю сосредоточенность и грусть передал в «Портрете старика в красном» голландский художник 17 века Рёмбрандт. Отрешённый от мирских забот старик погружён в свой внутренний мир. Его взгляд, обращённый в бесконечность, полон воспоминаний о прожитых годах. Сложенные на коленях руки, не знавшие отдыха и покоя, указывают на трудолюбие старика. Свидетели событий долгой жизни — глубокие морщины на лице — подчёркивают пришедшую с опытом мудрость.

Особый интерес представляют портреты одного человека в разные периоды жизни. Испанский художник Диэго Веласкес создал

Диэго Веласкес.
Портрет инфанты Маргариты
(3 года)

Диэго Веласкес.
Портрет инфанты Маргариты
(5 лет)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

жанр портретов-биографий. Изображая различных особ на протяжении нескольких лет, Художник не только подчёркивал изменения во внешнем облике людей, но и подмечал происходящие с ними внутренние перемены. Одной из любимых моделей Веласкеса была юная принцесса Маргарита.

Разновидностью портрета является *автопортрет*, то есть портрет, на котором Художник изображает самого себя. В таких работах часто используются специальные символы и атрибуты искусства: палитра с красками, кисти, мольберт....

Марк Шагал.
Автопортрет у мольберта

Работая в жанре портрета, Художник стремится не только сохранить для истории черты того или иного лица, но и показать внутренний мир человека, его характер, чувства и мысли.

Вопросы и задания

1. Рассмотрите портреты, помещённые в параграфе. Обратите внимание на костюм, украшения, причёски героев. Как они изменяются в разные эпохи?
2. Всмотритесь в портреты инфанты Маргариты художника Диего Веласкеса. Чем отличаются портретные образы? Поясните свой ответ.

Творческая мастерская

3. Составьте словесный портрет человека, который вам интересен (5–6 предложений).
4. Сфотографируйте своего одноклассника. Придумайте фотопортрету оригинальное название. Расскажите, что вы хотели показать в портрете и что у вас получилось.

§ 7. Человек на фоне истории

Василий Суриков.
Переход Суворова через
Альпы

Александр Рослин.
Портрет Екатерины II

История любого государства — это череда событий, происходящих с участием человека. Каждый человек имеет отношение к истории. От того, какие поступки он совершает, зависит и его роль в истории.

Исторические личности становятся героями литературных произведений, театральных постановок, кино. Им посвящены произведения изобразительного искусства и музыки.

На полотне русского художника Василия Ивановича Сурикова «Переход Суворова через Альпы» мы видим знаменитого полководца и его отважных солдат. На первом плане картины — простые воины, оказавшиеся в сложных и непривычных для них условиях высокогорья. Самоотверженно преодолевая снежные лавины в горах Швейцарии, А. В. Суворов ведёт за собой армию на военное сражение. Он полон уверенности в победе армии в предстоящей битве.

А теперь познакомимся с русской императрицей Екатериной II. Её самый известный портрет создан шведским художником Александром Рослиным. На портрете императрица изображена в дворцовом интерьере на фоне величавых колонн и роскошных бархатных драпировок. Екатерина II показана в полный рост. Её пышное платье, сотканное из золотых и серебряных нитей, переливается сияющими бликами. Дополняет костюм пурпурная мантия, подбитая горностаем. В правой руке императрица сжимает скипетр — один из символов государственной власти. Справа

от неё на красной бархатной подушке изображены другие символы власти — держава и большая императорская корона.

3. И. Ёзгур. Портрет Рабиндраната Тагора

О. И. Бовё. Московские Триумфальные ворота

Л. ван Бетховен. Увертюра «Кориолан»

По заказу Екатерины II французский скульптор Этьен Морис Фальконе создал оригинальный портретный образ императора Петра I. Название «Медный всадник» памятник скульптуры получил благодаря одноимённой поэме А. С. Пушкина. В отличие от большинства портретов императоров, созданных в 18 веке, Э. М. Фальконе изображает царя в свободных одеждах, напоминающих и древнеримский, и традиционный русский костюмы. Скульптор сосредоточил внимание на фигуре Петра I в седле вздыбленного коня, стоящего на вершине скалы. Уверенная, гордая стать императора отражает царскую волю, могущество, решительность.

Силу духа, стойкость и мужественность белорусского народа мастерски передал скульптор Сергей Иванович Селиханов в монументе «Непокорённый человек» мемориального комплекса «Хатынь». Автор монумента показал раздирающие душу эмоции отца, держащего на руках погибшего сына.

Ворвавшись в деревню, фашистские захватчики согнали всех жителей в сарай и подожгли его. В полыхающем огне заживо

Этьен Морис Фальконе.
Медный всадник
(г. Санкт-Петербург, Россия)

Сергей Селиханов.
Непокорённый человек

сгорели мирные люди. Уцелели лишь немногие: две молодые девушки, два мальчика и один мужчина — кузнец Иосиф Каминский. Именно его образ остался в бронзе на века как символ непобедимости и отваги человека перед жестокостью войны.

Правители государств, полководцы, реформаторы, деятели культуры и искусства... Художники часто посвящают им свои многочисленные произведения. А мы благодаря мастерам искусства можем лучше узнать историю, в том числе — своего родного края.

Вопросы и задания

1. Поделитесь своими впечатлениями от просмотра исторических портретов, представленных в параграфе. Какое эмоциональное состояние передано мастерами искусств?
2. Рассмотрите скульптуру «Непокорённый человек». Как вы думаете, почему скульптор дал памятнику именно такое название?

Творческая мастерская

Подберите на компакт-диске или в других информационных источниках к портретам исторических личностей, представленным в параграфе, музыкальные произведения, созвучные их содержанию и настроению.

§ 8. Человек и труд

Труд украшает человека. Человек, качественно выполняющий работу, заслуживает уважения и почтения. Ответственный человек творит добро. Ведь от того, как будет сделана его работа, зависят судьбы других людей.

Тема труда в искусстве тесно связана с изображением людей разных профессий. Но художник не просто показывает нам работающего человека, он уделяет внимание окружающей обстановке и орудиям труда. А вот портретные черты человека — лицо, мимика — уходят на второй план.

Густав Курбе.
Дробильщики камней

Французский художник Густав Курбё в картине «Дробильщики камней» изобразил рабочих особым образом. Он намеренно не показал их лиц, чтобы привлечь внимание зрителей к тяжёлому труду каменотёсов. В центре внимания художника — две фигуры. Это старик и юноша, добывающие камень для строительных работ. Они показаны крупным планом, в поношенных одеждах. Их мускулистые руки и загоревшая кожа указывают на то, что мужчины уже долгое время трудятся под палящим солнцем, не жалея сил. Согнувшийся старик замахивается молотком, приготовившись сделать удар по груде камней. Молодой мужчина несёт корзину со щебнем.

Картина «Сборщицы колосьев» французского художника Жана-Франсуа Миллэ посвящена сельским труженикам. Три крестьянки, склонившись над убранном полем, собирают оставшиеся колоски. От количества собранных колосьев зависит, хватит ли их семьям хлеба до нового урожая или их ждёт голодный год.

Жан-Франсуа Миллэ.
Сборщицы колосьев

Михаил Севрук.
Жатва

Художник не случайно выбрал такие сложные повороты фигур — мы не видим лиц женщин, но хорошо ощущаем всю тяжесть их труда. Крестьянки показаны крупным планом на фоне сельского пейзажа. Где-то вдали, среди стогов, — жнецы, отправляющие повозку с богатым урожаем. Их работа тоже важна, но она не так изнурительна.

А вот перед нами картина-рассказ художника Михаила Константиновича Севрука «Жатва». Среди залитых солнцем полей жнецы убирают рожь. Мужчина и женщина собирают колосья в снопы. Немного дальше — двое мужчин торопливо везут на повозке собранный урожай. В центре картины — мать, кормящая младенца. Здесь же, под сенью величавых дубов, отдыхают косари. Малыш забавляется с собакой. Все увлечены своим делом. Работа в радость...

Профессии врача посвящена картина русского художника Ильи Ефимовича Репина «Хирург Павлов в операционном зале». Врачи

Илья Репин.
Хирург Павлов в операционном
зале

обсуждают операцию, которую проведут в скором времени. На лицах заметно напряжение, в жестах ощущается уверенность и решительность. И это объяснимо: задача врачей — спасти жизнь человека!

Художники в своём творчестве подробно рассказывают нам о жизни человека. Мы узнаём о его мастерстве, талантах, профессиональных качествах.

Вопросы и задания

1. Внимательно рассмотрите все художественные произведения, представленные в параграфе. Какие чувства они вызывают у вас? Почему?
2. Вы познакомились с произведениями искусства, в которых показано, чем занимаются люди разных профессий. А какая профессия интересна вам? Расскажите о ней.

Творческая мастерская

3. Составьте словесный портрет человека той профессии, которая вас привлекает.

§ 9. Образ человека: реальный и фантастический

Люди долгое время не могли объяснить многие явления природы: откуда появляется огонь, кто создал горы, почему весну сменяет лето... Желая разобраться в вопросах мироздания, они слагали мифы и легенды. В представлениях человека древнего мира всем необычным управляли фантастические существа, в чём-то похожие на человека. Эти существа обладали особенной силой, могли быть гигантского роста или совсем крошечными, иметь хвост или крылья. Именно эти отличия помогали вымышленным существам делать то, что человеку не под силу.

Фольклор — устное народное творчество.

Андрей Шишкин.
Коляда

Пришло время, и человек нашёл научное объяснение происходящему на Земле. Но вымышленные образы, похожие на человека, остались жить в произведениях искусства.

В фольклоре славян одним из почитаемых образов является Коляда. Согласно народным верованиям, Коляда — это божество, подарившее людям знания, в том числе календарь. Славяне представляли Коляду в образе молодого бога Солнца. На картине современного художника Андрея Алексеевича Шішкина «Коляда» бог Солнца предстаёт в обличье человека.

Одним из фольклорных образов скандинавских народов, с которым связано множество легенд, является гном. Согласно поверьям, жители подземелья — гномы — карликового роста, носят бороды, они трудолюбивы и выносливы. Гномы славятся мастерством добывать и обрабатывать металлы и камни. Их атрибутами являются топор и мотыга. Гномы изготавливают оружие, создают великолепные украшения из драгоценных камней.

Образ ловкого, сильного и верного гнома привлекает художников и сегодня. Подтверждением этого являются живописные полотна, мультипликационные и художественные фильмы, компьютерные игры.

Властительница горных сокровищ — Хозяйка Медной горы — персонаж русского фольклора. Она является нам то в образе ящерицы с

Гёнрих Шлітт.
Гном

Александр Птушко.

Кадр из фильма-сказки «Каменный цветок»
(Мосфильм)

коронай на голове, то предстаёт прекрасной девой в платье из малахита, с длинными косами, в которые вплетены медные ленты. Жадным и скупым людям она предрекает неудачу, а добрым, честным и скромным дарует богатство.

Образ Хозяйки Медной горы создал русский писатель Павел Петрович Бажов. Широкую известность сказ приобрёл благодаря фильму «Каменный цветок» режиссёра Александра Лукича Птушко́.

Только вдруг тепло стало, ровно лето воротилось. Данилушко поднял голову, а напротив, у другой-то стены, сидит Медной горы Хозяйка. По красоте-то да по платью малахитову Данилушко сразу её признал. Только и то думает:

«Может, мне это кажется, а на деле никого нет».

Сидит — молчит, глядит на то место, где Хозяйка, и будто ничего не видит. Она тоже молчит, вроде как призадумалась. Потом и спрашивает:

— Ну, что, Данило-мастер, не вышла твоя дурман-чаша?

— Не вышла, — отвечает.

— А ты не вешай голову-то! Другое попробуй. Камень тебе будет, по твоим мыслям.

— Нет, — отвечает, — не могу больше. Измаялся весь, не выходит. Покажи каменный цветок.

Звери, насекомые, рыбы, владеющие человеческой речью, встречаются нам в сказках и мультипликационных фильмах. Различные человеческие качества проявляются у главной героини мультфильма «Реактивный поросёнок» белорусского режиссёра Александра

Кадры из мультфильма «Реактивный поросёнок» А. Ленкина (Беларусьфильм)

Адо́льфовича Ле́нкина. На протяжении всего фильма главная героиня стремится познать разные сферы деятельности человека.

Автор фильма хотел, чтобы мультфильм был понятен всем людям. А ведь самый универсальный язык — это язык чувств и эмоций.

А. Ленкин. Анимационный фильм
«Реактивный поросёнок»

Благодаря произведениям искусства люди прошлого, настоящего и даже будущего открываются нам, становятся ближе и интереснее...

Вопросы и задания

1. Какие сказочные образы с чертами человека вам известны? Назовите их.
2. Какие образы белорусского фольклора, наделённые характеристиками человека, вы знаете? Какой из них вам нравится? Почему?
3. В каких произведениях искусства главным персонажем является кукла? Подумайте и назовите несколько произведений разных видов искусства.

Творческая мастерская

4. Придумайте фантастического персонажа, похожего на человека. Выполните эскизный рисунок этого персонажа.

Ознакомьтесь на компакт-диске с музыкальной страничкой по теме «Человек в искусстве». Выполните задания.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Тема 5

Мир природы в искусстве

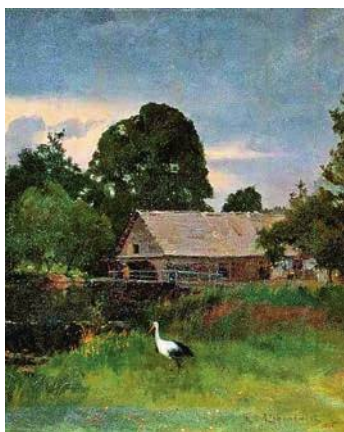
Даже в прекраснейших своих грёзах
человек не может вообразить ничего
прекраснее природы.

А. Ламартён

Валери́ана Жолток. Колокольчики лесные

§ 10. Мир природы в искусстве — смотрим и слушаем

Казимір Альхимович.
Пейзаж с аистом

С древнейших времён природный мир выполняет важную роль в жизни человека. Из природных материалов: дерева, камня, растений — человек создаёт всё необходимое. Именно природа даёт ему дом, пищу, одежду.

Человек учится у природы, как правильно жить. Он обустраивает жилище, изобретает сложные механизмы и предметы, опираясь на те знания, которые даёт ему природа. Идеи многих величайших творений человека «подсмотрены» у природного мира — мира сложного, богатого и удивительно щедрого.

В то же время природа может быть опасной для человека. Вспомним такие грозные стихии, как шторм, цунами, извержение вулканов, землетрясение. И тем не менее, защищаясь от стихий, человек всё равно продолжает восхищаться природой. Богатый и разнообразный в своих проявлениях природный мир является для человека образцом совершенства и красоты.

Пейза́ж — жанр в искусстве, посвящённый изображению природы.

Величие и очарование природы во все времена стремились запечатлеть в своих произведениях художники и скульпторы, поэты и писатели, композиторы и зодчие. Изображая мир природы, мастера искусств воплощали в художественных произведениях свои впечатления, эмоции

и переживания. Красота и разнообразие красок земли, бескрайних полей и лесов, глубина озёр и рек, бездонность моря и неба передаются в произведениях искусства всегда по-разному. И перед нами — зрителями, слушателями, читателями — возникают разнообразные образы. Светлые, таинственные, молчаливые, нежные, загадочные...

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Иван Шишкин.
Корабельная роща

Изображению природы посвятил свою жизнь русский художник Иван Иванович Шишкин. На его картине «Корабельная роща» тонко и выразительно прорисованы ветви и кроны могучих сосен, потрескавшаяся кора их стволов, поросшие мхом берега журчащего ручья с чистой прозрачной водой, вековые камни на песчаной отмели, озарённая солнцем опушка. Игра света и тени, тёплые тона — и перед нами оживает картина лета в сосновом лесу. А теперь попробуем прислушаться к этой картине: мягкое журчание ручья, лёгкий шёпот уставших от зноя деревьев, глубокие вздохи вековых камней...

Иная картина природы представлена в работе художника Винсента Ван Гога «Цветущие ветки миндаля». В отличие от летних красок И. И. Шишкина здесь живописец создаёт яркий весенний колорит. Особое внимание он уделяет цветовой гамме. Холодные оттенки и тщательная прорисовка цветков миндаля дают зрителю ощущение того, что он наблюдает за тем, как оживает весной природа. И вновь прислушаемся к картине. Звонящий, почти прозрачный воздух, лёгкое покачивание ветвей, ласковое трепетание цветков миндального дерева вызывают у нас приятные ощущения весенней свежести и радости жизни.

Винсент Ван Гог.
Цветущие ветки миндаля

Благодаря искусству мы можем по-новому увидеть мир природы. Удивиться красоте того, что вчера казалось привычным и будничным.

Вопросы и задания

1. Внимательно рассмотрите репродукции трёх пейзажей: К. Д. Альхимова, И. И. Шишкина и В. Ван Гога. Что, на ваш взгляд, является самым важным в изображении природы? Придумайте свои названия пейзажам этих художников.

Творческая мастерская

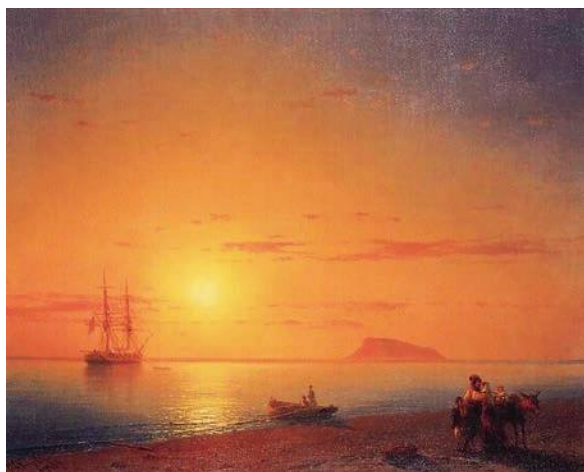
2. Выполните рисунок на тему «Мир природы за окном».

3. Составьте устный рассказ о звуках окружающего мира (музыка дождя, шелест листвы и т. д.).

§ 11. Какое настроение у природы?

Четыре основные природные стихии: *вода, воздух, земля и огонь* — начало всего живого на планете. Все они одинаково привлекательны для художников, одинаково часто образы каждой из стихий воплощены в произведениях искусства.

Русский художник Иван Константинович Айвазовский всю свою жизнь посвятил созданию морских пейзажей. И море у него всегда

Иван Айвазовский.
Морской берег. Прощание

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

разное. Каждая его картина — это определённое настроение и состояние морской стихии.

На картине «Морской берег. Прощание» мы видим раннее утро, штиль, неспешное прощание семьи и ожидающую путешественника шлюпку. Чуть дальше — силуэт двухмачтового судна. Спокойная гладь моря обещает благополучное плавание. Тишина и покой...

Марина — это изображение моря.

А вот картина «Чёрное море». Здесь точно переданы атмосфера зарождающейся бури, движение волн. С каждой новой волной появляется желание укрыться. Море почти сливается с небом — и где-то очень далеко теряется едва уловимый силуэт корабля.

И. К. Айвазовский. Чёрное море

Н. А. Римский-Корсаков. Сюита «Шехерезада»

С. В. Рахманинов. Прелюдия соль-диез-минор

Образ моря возникает в воображении при прослушивании симфонической сюиты Николая Андреевича Римского-Корсакова «Шехерезада». Так же, как и на картинах И. К. Айвазовского, в музыкальном произведении воссоздано настроение морской стихии.

Слушая первую часть сюиты «Море и Синдбадов корабль», мы представляем спокойное море. Безмятежно колышутся волны, а на волнах мерно покачивается в ожидании нового приключения корабль. Совсем иное настроение моря в четвёртой части сюиты — «Праздник в Багдаде». В музыке слышатся тревожные нотки, предвещающие трагедию. Корабль несётся в море, неудержимо приближаясь к своей гибели. Парусник разбивается о скалы.

Французский художник Клод Моне в работе «Кувшинки» запечатлел пруд своей усадьбы. Радужные пятна нежных водяных цветов оживляют картину.

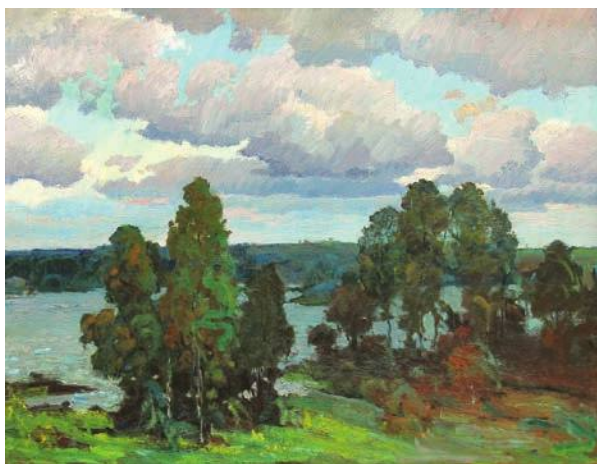

Клод Моне.
Кувшинки

Создаётся впечатление, что пруд, благодаря искрящимся краскам кувшинок, словно расцветает. Деревья и небо, отражённые в воде, лишь оттеняют их яркость и свежесть, создавая радостное приподнятое настроение.

Восхищение родной природой передал белорусский художник Павел Васильевич Мяслеников в картине «Озёрный край». Перед нами — бескрайний простор озёр, окружённый богатой живой растительностью. Низкая линия горизонта увлекает вдаль. Где-то там шапка леса укрывает от нас свои тайны. Впереди раскинулось озеро. Лёгкая рябь на воде отражает причудливые формы пышных облаков. Свежий ветерок тёплым дуновением окутывает деревья у берегов водоёма. Их листва, полыхающая искрящимися красками, сообщает каждой травинке на лугу печаль уходящего лета.

Красоту русской природы воспел в своём творчестве композитор Сергей Васильевич Рахманинов. Взмолновенность и в то же время безмятежность, прозрачность и хрупкость ощущаются в звуках прелюдии соль-диез минор. Слушая музыку, мы словно видим дорогие композитору картины русского пейзажа: бескрайние степи, задумчивые леса и широкие реки. «Что такое музыка? Это тихая лунная ночь. Это шелест живых листьев. Это отдалённый вечерний звон. Это то, что рождается от сердца и идёт к сердцу», — так ответил С. В. Рахманинов на этот вопрос, находясь далеко за пределами своей родины и тоскуя по ней.

Павел Маслеников.
Озёрный край

И Клод Моне, и Павел Маслеников, и Сергей Рахманинов в своём творчестве воспевали красоту и неповторимость родного края, гордясь им и одновременно переживая за его судьбу.

Вопросы и задания

Рассмотрите репродукции картин И. К. Айвазовского. Прослушайте на компакт-диске симфоническую сюиту Н. А. Римского-Корсакова «Шехерезада». Сравните образы моря на картинах И. К. Айвазовского и в музыке Н. А. Римского-Корсакова. Чем похожи и чем отличаются образы морской стихии у разных авторов?

Прослушайте на компакт-диске Прелюдию соль-диез минор С. В. Рахманинова. Какое впечатление на вас произвела музыка?

Творческая мастерская

1. Вспомните своё любимое место отдыха на природе. Выполните пейзаж «Настроение природы». Постарайтесь передать в работе своё отношение к любимому уголку.

§ 12. Какой у природы характер?

Какой у природы характер? Почему мы часто говорим о природе, словно о чём-то одушевлённом? Знакомы ли вам выражения «дождь плачет», «солнце улыбается», «листья шепчутся», «ветер воет», «снег скрипит»? Может быть, природный мир, действительно, живой

Исаак Левитан.
Золотая осень

Леонид Щемелёв.
Осень под Минском

и у него есть свой характер? Попробуем провести его исследование, уделив внимание одному из времён года — *осени*.

Осень... Какая она? Золотая, яркая, весёлая? Или тихая, грустная, дождливая? Осень — разная... И художники стремятся подметить и запечатлеть её краски. Давайте вместе рассмотрим работы живописцев на осеннюю тематику и поразмышляем о характере осени. На картине художника Исаака Ильича Левитана «Золотая осень» мы видим облаканную осенним солнцем природу: кроны неравномерно пожелтевших деревьев, реку, в которой отражается по-осеннему яркое небо, лёгкие праздничные облака.

Белорусский художник Леонид Дмитриевич Щемелёв по-своему видит осень и передаёт её характер яркими красками, нанесёнными густыми мазками. Два осенних пейзажа, и два совершенно разных характера осени.

В стихотворении «Осень» российской поэтессы Галины Сергеевны Гампер главным персонажем является клён. Клён сравнивается с клоуном, зашедшим в гости к человеку и спасшим его от осенней тоски. Посмотрит человек на весёлого рыжего клоуна — и ему будет уже не так грустно.

Осень

На лесные продрогшие склоны,
Презирая дожди и слякоть,
Вышел клён, вышел рыжий клоун
В самый раз, когда надо плакать.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Он так ловко от солнца зажмурился,
Притворился таким повесой.
Неудобно нам стало хмуриться
Или просто сделалось весело?

Он прошёл колесом оранжевым,
Он нам листья швырнул на счастье.
И не поняли мы ни разу,
Что ведь вышел-то он прощаться.

Разнообразные осенние настроения представлены в фортепианных пьесах из цикла Петра Ильича Чайковского «Времена года». Цикл состоит из двенадцати фортепианных пьес, каждая из которых посвящена одному месяцу.

Часто фортепианный цикл «Времена года» П. И. Чайковского называют «энциклопедией пейзажа». В пьесах тонко показаны красота природы, жизнь русских людей с их обычаями, традициями, праздниками. Давайте прослушаем три пьесы, посвящённые осени: «Сентябрь. Охота», «Октябрь. Осенняя песнь» и «Ноябрь. На тройке». Каждой из этих пьес соответствуют эпиграфы — поэтические строки из стихотворений русских поэтов. Эти эпиграфы помогают нам, слушателям, уловить тончайшие оттенки настроения музыкального пейзажа.

Сентябрь. Охота

Пора, пора! Рога трубят:
Псари в охотничьих уборах
Чем свет уж на конях сидят;
Борзые прыгают на сворах.

А. С. Пушкин

Октябрь. Осенняя песнь

Осень, осыпается
весь наш бедный сад,
Листья пожелтевшие
по ветру летят...

А. К. Толстой

Ноябрь. На тройке

Не гляди же с тоской на дорогу
И за тройкой вослед не спеши
И тоскливую в сердце тревогу
Поскорей навсегда заглуши.

Н. А. Некрасов

Аллегория — это иносказание, изображение какого-то явления через узнаваемый образ.

Пьетро Баратта.
Аллегория осени
(Вакх, г. Санкт-Петербург,
Россия)

П. И. Чайковский. Цикл «Времена года»
(«Октябрь. Осенняя песнь»)

Э. М. Фальконе. Зима
П. Баратта. Аллегория зимы

В скульптуре природный мир показать намного сложнее. Как передать настроение и характер природы с помощью камня, дерева, бронзы? Мастера предложили выразительный приём — аллегорию. Ярким примером аллегории является скульптурная композиция Пьетро Баратта «Аллегория осени (Вакх)». Осень здесь показана в образе юноши — бога плодородия и виноделия Вакха. Он щедро украшен сочными виноградными гроздьями. Листья и ягоды образуют венок на голове юноши, спускаются с плеч, создавая впечатление бесконечной ленты осенних плодов.

После осени неизменно следует зима. И закрутился, завертелся круговорот природы! Весеннее пробуждение, яркие летние краски и снова осеннее увядание... Но каждый период — это новое настроение природы. Разгадать и запечатлеть эти настроения в своих творениях стремятся многие художники.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Вопросы и задания

1. Подберите как можно больше слов-эпитетов, характеризующих настроение и характер весны, лета, осени, зимы.

Внимательно рассмотрите скульптуры П. Баратта «Аллегория осени (Вакх)» и «Аллегория зимы» на компакт-диске. Почему настроение и характер природы сложно передавать средствами скульптуры? Какие приёмы использует скульптор для передачи образа зимы?

Творческая мастерская

2. Выполните рисунок «Осень в моём городе (посёлке)». Передайте настроение осенней природы.

§ 13. Как изображает природу художник?

Стремление передать красоту природы свойственно многим художникам. Русский писатель Михаил Михайлович Пришвин заметил: «Для иных природа — это дрова, уголь, руда или дача. Для меня природа — это среда, из которой, как цветы, вырастают все наши человеческие таланты». Создавая художественные произведения, мастера искусства стремятся передать нам своё восхищение природой.

Мир природы находит воплощение не только в жанре пейзажа. Для многих художников любимым жанром является натюрморт. В натюрмортах художники изображают самые разные предметы — цветы, плоды, красивую посуду. Иногда включают в композицию изображения животных.

Например, картина белорусского художника Ивана Фомича Хруцкого «Натюрморт с птичкой» восхищает богатством проявлений природы, собранных в одной композиции. Создавая натюрморты, художник старался дополнить их необычным элементом. На этой картине мы видим небольшую птичку, которая оживляет общее настроение.

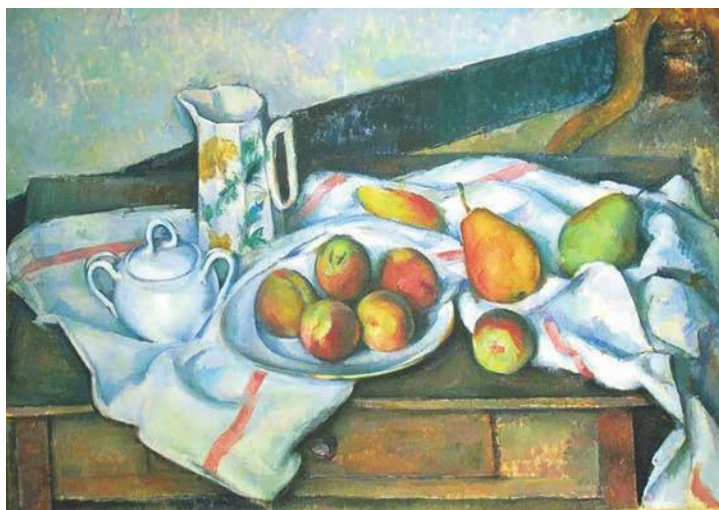
Иван Хруцкий.
Натюрморт с птичкой

В иной манере выполнен натюрморт Поля Сезанна «Персики и груши». Груши, слегка наклонённая тарелка с персиками, кувшин для молока, смятая скатерть переданы несколько упрощённо. Это позволяет ощутить не только вид предметов, но и разнообразие их оттенков. Часто натюрморты П. Сезанна, И. Ф. Хруцкого и многих других художников передают именно одушевлённость природы, которая дарит себя человеку.

Натюрмóрт — это изображение неодушевлённых предметов в искусстве.

Народные умельцы используют особые художественные приёмы. Яркие краски и замысловатые узоры, напоминающие природные формы, украшают шкатулки и сундуки, народные костюмы и рушники, посуду и самые разные предметы нашей жизни. Народные мастера прославляют свою Родину красочными росписями посуды и мебели.

«Золотая хохлома» — так называется деревянная расписная посуда, которую изготавливают умельцы России. Растительные завитки, ягоды рябины, клубники и вишни, распустившиеся цветы, птицы изображены на «золотом» фоне. И вдруг среди россыпи цветов

Поль Сезанн.
Груши и персики

можно увидеть волшебную Жар-птицу. Удивительно, как художникам при помощи золотой, красной, зелёной и чёрной красок удаётся передать всю звучность и яркость природного мира. Благодаря их мастерству простая деревянная посуда стала удивительно нарядной.

Хохломская роспись

В Беларуси народные умельцы любили украшать сундуки (по-белорусски *куфры*). Сундук долгое время был основным предметом мебели. В нём хранили одежду, скатерти, украшения. На сундуках спали, положив перину. Белорусские мастера украшали сундуки расписными растительными узорами. Чаще всего это были цветы в квадратных или прямоугольных рамках.

Белорусский куфар

Идея взаимосвязи человека и природы проявилась и в архитектуре. Один из самых известных домов в мире — Дом над водопадом в Америке. Его спроектировал

Фрэнк Ллойд Райт.
Дом над водопадом
(штат Пенсильвания,
США)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

архитектор Фрэнк Ллойд Райт. Автор проекта несколько лет жил в Японии и попытался выразить особенность японской культуры у себя на родине – приблизить человека к природе. Дом как будто вырастает из природы и является её частью.

Многие архитекторы пытались в своих проектах передать определённые формы природы, например: льдину, айсберг, плоды, алмаз. Одним из самых необычных современных домов в мире, образ которого навеян природной формой, является дом-«кактус» в Нидерландах. Его спроектировали архитекторы Бен Хюген и Джаспер Джэгерс. Жилой дом будто создан из лепестков цветов или побегов кактуса. На открытых террасах посажены растения, благодаря чему создаётся впечатление, что дом похож на растение.

Природа очаровывает художников своим совершенством. Посредством красок, форм, слов, ритмов и звуков человек пытается приблизиться к ней и понять её.

Вопросы и задания

1. Что привлекает художников в жанрах марины и натюрморта? Какие возможности предоставляют мастерам эти жанры?

Творческая мастерская

2. Выполните два фотопейзажа, передающих разное настроение природы. Придумайте фотографиям выразительные названия.

3. Составьте из природных материалов натюрморт на осеннюю тему.

4. Придумайте и нарисуйте эскиз современного здания, форма которого навеяна мотивами природы.

Ознакомьтесь с литературной страничкой на компакт-диске по теме «Мир природы в искусстве». Выполните задания.

Тема 6

В мире сказок

Ішоў Бай па сцяне
У чырвоным жупане.
Нёс сямёра лапцей,

І жане, і сабе,
І дзяцёнку па лапцёнку.
Баіць казку ці не?

З беларускага фальклору

Праваоўладальца Адукацыя і выхаванне

Валерый Слаук. Бай

§ 14. Что такое сказка?

«Жили-были» или «В некотором царстве, в некотором государстве»... Знакомы ли вам эти строки? Именно так начинается большая часть сказок — о волшебниках и чудовищах, принцах и принцессах, о разных чудесных событиях. И, конечно же, о победе добра над злом.

В сказке присутствует волшебство. Произнесите слово «сказка» — и вы сразу окажетесь в далёкой неведомой вымышленной стране. Благодаря особой тайне сказка существует не одно тысячелетие. Всё меняется вокруг, а сказка по-прежнему передаётся из поколения в поколение, от бабушек к внукам, от внуков к правнукам...

Скáзка — это произведение волшебного, фантастического характера, обычно со счастливым концом.

Так что же такое сказка? В чём заключается её необычайная сила?

Главная особенность любой сказки — вымышленный сюжет, вымышленные герои и события. Колобок, Буратино или Мальчик-с-пальчик — это герои, которых не существует в жизни. Трудно представить

Алексей Рейпóльский.

Иллюстрации к сказке Ш. Перро «Золушка»

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

пролетающего Змея Горыныча или Жар-птицу. Нет в реальности ков-ра-самолёта, сапогов-скороходов или скатерти-самобранки. Все эти герои и предметы «оживают» только в сказке и благодаря сказке.

Но тогда почему мы слушаем сказки, затаив дыхание и забывая обо всём на свете? Что хотел сказать великий русский писатель Александр Сергеевич Пушкин, написав слова «*Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!*»?

На самом деле сказка — это самый *правдивый* жанр в искусстве! Например, в сказке французского писателя Шарля Перрo трудолюбивая и скромная Золушка за своё доброе сердце получает награду. Внутренние качества девушки позволяют ей преодолевать все трудности, которые выпадают на её долю каждый день. Благодаря своему терпению, доброте и трудолюбию, Золушка находит свою судьбу, своё счастье.

Добрую сказку помню с детства.
Хочу, чтобы сказку послушал и ты.
Чтобы подкралась к самому сердцу
И заронила зерно доброты.

Овсёй Дриз

Сюжет сказки «Золушка» признан одним из самых популярных в истории человечества. Возможно, это связано с тем, что, несмотря ни на какие трудности, Золушка остаётся доброй, чуткой и трудолюбивой. Каждый человек, обладающий этими качествами, заслуживает счастья.

Красота и тепло сказки универсальны. Язык сказки понимают все люди на планете. Сказка несёт нам радость и уверенность. Что-то очень важное... Разглядеть это важное помогают фантазия и воображение...

Вопросы и задания

1. Зачем нужна сказка?
2. Почему сказки любят не только дети, но и взрослые?
3. Назовите несколько сказок, в которых добро побеждает зло.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Творческая мастерская

Прочитайте на компакт-диске отрывок из сказки Шарля Перро «Золушка». Посмотрите в других информационных источниках фрагменты одноимённого фильма Н. Н. Кошеверовой и прослушайте музыку к балету С. С. Прокофьева с одноимённым названием. Опишите характер главной героини. Выполните зарисовку образа Золушки.

Ш. Перро. Сказка «Золушка»

§ 15. О чём рассказывает сказка?

У каждой сказки есть душа. Чтобы её понять, нужно окунуться в волшебный мир. И тогда путешествие в мир сказки будет интересным и незабываемым. *«Пойди туда, не знаю куда, и принеси то, не знаю что».*

Самые удивительные сказки — волшебные. В них обязательно появляется герой, с которым происходят всевозможные чудеса и превращения. Например, Иванушка-дурачок. В сказках он умеет играть на музыкальных инструментах, разговаривать с животными, солнцем и ветром. Сказочный Иванушка-дурачок находит общий язык даже с Бабой-ягой.

Иван Билибин.
Иллюстрация «Иван-Царевич и Жар-птица»

Галина Якимова.
Фарфоровая статуэтка
«Иван с Жар-птицей»

Николай Кочергин.
Иллюстрация к сказке
Петра Ершова
«Конёк-горбунок»

Вот полночною порой
Свет разлился над горой,
Будто полдни наступают:
Жары-птицы налетают;
Стали бегать и кричать
И пшено с вином клевать...
...Сам с собою, под лазейкой
Наш Иван ужом да змейкой
Ко пшену с вином подполз —
Хвать одну из птиц за хвост.
«Ой! Конёчек-горбуночек!
Прибегай скорей, дружочек!
Я ведь птицу-то поймал!» —
Так Иван-дурак кричал.

*П. П. Ершов.
Конёк-горбунок*

На самом же деле Иван совсем не дурачок. Присмотритесь к его поступкам внимательнее. Он добр, смел и находчив. Попадая в разные сложные ситуации, Иван с ними справляется. Он может легко поймать Жар-птицу или Сивку-бурку, пролезть через ухо коня и даже окунуться в кипящее молоко. Конечно, здесь не обходится без волшебных помощников.

Мудрость сказки заключается в том, что сделанное добро всегда возвращается добром.

Особой любовью пользуются сказки о животных. Главные персонажи таких сказок — звери, птицы, рыбы... Скорее всего, сказки о животных появились тогда, когда основным ремеслом человека была охота и когда он стал одомашнивать диких животных. Это и нашло отражение в фольклоре.

Люди наделяли животных человеческими качествами — добротой, умом, хитростью, коварством, глупостью. Например, лиса в народных сказках чаще всего хитрая, коварная и пронырливая. Волк — глупый и жадный. Зайца народ запечатлел в сказках трусливым, козу и быка — упрямыми, а медведя — сильным.

Валерий Слаўк.

Лисица и волк. Иллюстрация
к книге «Журавель і чапля»

Лисичка села к волку на спину, он её и понёс. Вот лисичка-сестричка сидит да потихоньку и говорит:

— Битый небитого везёт, битый небитого везёт.

— Что ты, кумушка, говоришь?

— Я, куманёк, говорю: битый битого везёт.

— Так, кумушка, так!..

*Лисичка-сестричка и Серый волк
(рус. нар. сказка)*

Вот как лиса своей хитростью и смекалкой обманула волка! А он, озябший и голодный, тащит на себе сытую и довольную плутовку.

Олицетворение — приписывание неодушевлённым предметам свойств живых существ.

В сказках о животных мы встречаемся с самыми разными качествами, присущими человеку: отвагой, добротой, смелостью, подлостью, хитростью.

Излагаются сказочные сюжеты так ярко, что историю про животных мы воспринимаем как реальную. Мы забываем о том, что перед нами образы животных, а не людей.

Яркими и запоминающимися являются сказки с вымышленными героями: Кощеем Бессмертным, Змеем Горынычем, Бабой-ягой, Лешим, Водяным. Героями сказок бывают также волшебные предметы — зеркальце, шапка-невидимка, живая вода.

Я был в избушке на курьих ножках.
Там всё как прежде. Сидит Яга.
Пищали мыши и рылись в крошках.
Старуха злая была строга.
Но я был в шапке, был в невидимке...

*К. Д. Бальмонт.
У чудищ*

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Из всех сказочных героев образ Бабы-яги особенно приглянулся мастерам искусств. Он многогранно воплощён в художественных произведениях. В скульптурном изображении Артёмия Лаврентьевича Обера Баба-яга смотрит на нас злобно, недобрыми глазами. Её суровая внешность пугает. Что замышляет она?

Совсем иную Бабу-ягу мы встречаем в художественном фильме «Морозко» Александра Артуровича Роу. Заметив, что герой не пугается её, Баба-яга начинает ему помогать.

В мультфильме современного режиссёра Гарри Бардина «Летучий корабль» Бабки-ёжки окончательно теряют свой пугающий образ: они поют частушки, веселятся и совсем не собираются никого обижать.

Артёмий Обер.
Баба-яга

М. П. Мусоргский. Цикл «Картинки с выставки»
(Избушка на курьих ножках)

Необычайно ярко и выразительно раскрыл образ Бабы-яги Модест Петрович Мусоргский в музыкальной пьесе «Избушка на курьих ножках». Резкие скачки в мелодии, необычное сочетание звуков, быстрая смена темпа создают имитацию летящей в ступе колдуньи.

Баба-яга бывает разная. Именно это влечёт художников к данному сказочному образу.

Все сказки повествуют нам о добре и зле, о правде и кривде, о радости и горе. О том, что нужно противостоять несправедливости и помогать слабым. О любви к Родине, семье, людям. А фантастическое начало только усиливает правдивость, придавая глубокий смысл каждой сказочной истории.

Вопросы и задания

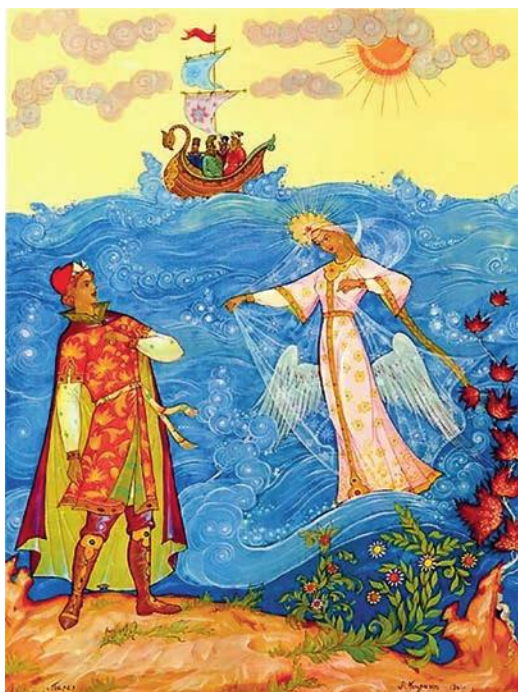
1. Вспомните сказку, в которой главные герои — животные, вымышленные предметы.
2. Какая сказка вам особенно нравится? Кто главный герой? Перескажите сюжет.

Творческая мастерская

3. Сочините вместе с одноклассниками историю, в которой традиционные герои сказок оказались бы в современном мире. Придумайте своей сказке выразительное название.

§ 16. Сказочный образ в искусстве

Сказки вызывают интерес, пробуждают добрые чувства и эмоции. Возможно, именно поэтому многие художники с таким удовольствием и, главное, почтением обращаются к сказочным сюжетам и героям. Жизнь сказки не останавливается никогда!

Александр Куркин.
Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане...»

...«Да на свете,
Говорят, царевна есть,
Что не можно глаз отвести.
Днём свет божий затмевает.
Ночью землю освещает —
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
А сама-то величава,
Выступает, будто пава;
Сладку речь-то говорит,
Будто реченька журчит.
Только, полно, правда ль это?»
Князь со страхом ждёт ответа.
Лебедь белая молчит
И, подумав, говорит:
«Да! Такая есть девица»...
...Лебедь тут, вздохнув глубоко,
Молвила: «Зачем далёко?
Знай, близка судьба твоя,
Ведь царевна эта — я».

Тут она, взмахнув крылами,
Полетела над волнами
И на берег с высоты
Опустилася в кусты,
Встрепенулась, отряхнулась
И царевной обернулась...

А. С. Пушкин.
«Сказка о царе Салтане...»

И всё же среди множества сказок есть особенные. Их сюжеты мы узнаём сразу — по первому слову, по знакомой строчке, по имени героев. Именно такой сказкой является «Сказка о царе Салтане...».

Александр Сергеевич Пушкин был восхищён народной сказкой о прекрасной Царевне Лебеди и на основе её сюжета создал новый поэтический образ.

Историю А. С. Пушкина о Царевне Лебеди можно рассказать с помощью уникальных книжных иллюстраций, созданных художниками к этой сказке. Одним из лучших иллюстраторов русских сказок стал Иван Яковлевич Билибин. Он работал в очень выразительной и узнаваемой манере. Образы, созданные к сказкам А. С. Пушкина, передают атмосферу старины и волшебного мира.

К 100-летию юбилею поэта композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков создал оперу «Сказка о царе Салтане». Музыка звучит легко и непринуждённо. Мы узнаём мелодии и ритмы народных

Иван Билибин.
Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане...»

песен и плясок. Особенно запоминающимися оказались изобразительные находки в оркестровых эпизодах оперы. В оркестровом вступлении «Три чуда» слышны праздничные фанфары, колокола, маршевые интонации широкой поступи морских витязей.

Белый лебедь, лебедь чистый,
Сны твои всегда безмолвны,
Безмятежно-серебристый,
Ты скользишь, рождая волны.

К. Д. Бальмонт

Первая картина IV действия оперы посвящена образу Царевны Лебеди. Медленно, плавно, спокойно разворачивается мелодия в исполнении струнных музыкальных инструментов. И вот оно, чудо! «Знай, близка судьба твоя, ведь царица эта — я». Прекрасный образ Царицы постепенно возникает во всём своём величии.

Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Сказка о царе Салтане». Полёт шмеля

Художником в постановке оперы был Михаил Андреевич Врубель — известный русский живописец. Костюмы, созданные по его эскизам, вызвали у публики восторг.

Михаил Врубель.
Царевна Лебедь

Партию Царицы Лебеди исполняла жена Врубеля — Надежда Ивановна Забела-Врубель. Под впечатлением загадочного образа Царицы, воплощённого певицей, художник пишет картину «Царица Лебедь».

Тонкая, изящная, с лёгкой улыбкой, героиня в образе Царицы Лебеди поражает и восхищает одновременно! На картине запечатлён момент перевоплощения грациозной птицы в юную девушку. Поворачивая к зрителю своё лицо, она словно приглашает нас стать свидетелями этого чуда.

Пáлехская шкатулка
«Царевна Лебедь»

Декоративно-прикладное искусство — это вид искусства, в котором создаются одновременно красивые и полезные произведения.

Сказочные сюжеты и герои окружают нас и в повседневной жизни. Присмотритесь внимательно — на посуде, одежде, полотенцах и других предметах домашней утвари можно встретить сказочный образ.

Царевна Лебедь в двойном обличье изображена в миниатюре. Яркие тона, плотность мазков, декоративность и узорчатость изображения — и вот обычная шкатулка стала предметом искусства.

Вот так и смотрит Царевна Лебедь на нас около двухсот лет благодаря мастерству художников. В разных уголках мира разными художественными средствами «сказывается сказка». А мы благодаря искусству продолжаем хранить в памяти сказочные образы, не забывая о тех людях, которые когда-то эти образы создали.

Вопросы и задания

1. Рассмотрите иллюстрации, представленные в параграфе. Охарактеризуйте образ Царевны Лебеди на каждом изображении.

2. Как вы думаете, почему образ Царевны Лебеди так любим мастерами разных видов искусств. Обоснуйте своё мнение.

3. Подумайте и ответьте, какие ещё сказочные образы представлены в искусстве так многогранно.

Творческая мастерская

Посмотрите в информационных источниках мультфильм «Сказка о царе Салтане» И. П. Иванова-Вано и Л. И. Мильчина. Выполните зарисовку образа Царевны Лебеди доступными средствами.

§ 17. Сказка старая и новая

Эдвард Эриксен.
Русалочка (г. Копенгаген,
Дания)

Сказки, созданные народом, передаются из поколения в поколение. На их основе писатели, художники и композиторы создают новые сюжеты. В них знакомые и любимые герои становятся участниками новых приключений.

Широко известна удивительная история о том, как Русалочка ценой своей жизни спасла принца. Эта история так нравится мастерам искусства, что стала источником вдохновения для создания новых произведений.

В устном народном творчестве русалка — это мифическое существо, которое живёт в водной стихии. Образ молодой красивой девушки с длинными волосами и рыбьим хвостом встречается в легендах и преданиях разных народов мира. Чего только ни придумывали в народе про русалок! Но самое главное, что они из воды выходят к людям. В одних сказках русалки пугают людей, в других — помогают им, спасают от печали и невзгод.

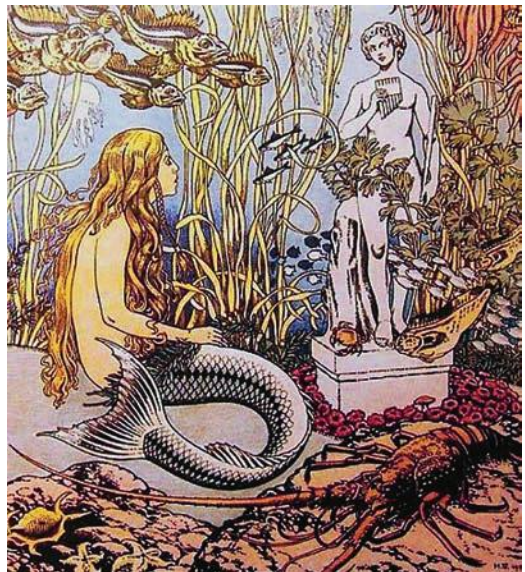
Один из самых интересных сюжетов представил датский сказочник Ханс Кристиан Андерсен в сказке «Русалочка».

Странное дитя была эта русалочка: такая тихая, задумчивая... Другие сёстры украшали себя разными разностями, которые доставлялись им с разбитых кораблей, а она любила только свои красные, как солнышко, цветочки да прекрасного белого мраморного мальчика, упавшего на дно моря с какого-то погибшего корабля. Русалочка посадила у статуи красную плакучую иву, которая чудесно разрослась; ветви её перевешивались через статую и клонились на голубой песок, где колебалась их фиолетовая тень: вершина и корни точно играли и целовались друг с другом!

В сказке Андерсена русалочка добрая, милая и нежная. Её сердце наполнено любовью к людям, желанием помогать им. Она так же, как и человек, играет, радуется, увлекается, любит слушать сказки.

Больше всего любила русалочка слушать рассказы о людях, живущих наверху, на земле. Старуха бабушка должна была рассказывать ей всё, что только знала, о кораблях и городах, о людях и о животных. Особенно занимало и удивляло русалочку, что цветы на земле пахли, — не то что тут, в море! — что леса там были зелёного цвета, а рыбки, которые жили в ветвях, чудесно пели. Бабушка называла рыбками птичек, иначе внучки не поняли бы её: они ведь сроду не видывали птиц...

Иван Билибин.
Иллюстрация к сказке «Русалочка»

И если в легендах и мифах русалка — отрицательная героиня, которая губит людей, то в сказке Андерсена русалочка полюбила принца и страдает от неразделённого чувства. Она совершает добро для человека и погибает за него.

Благодаря Х. К. Андерсену русалочка навсегда осталась в памяти людей как образ светлый, поэтический, жертвенный. Сила искусства превратила мифическую русалку в яркое романтическое существо.

В грустной истории появляется простор для фантазии. Зритель получает возможность придумать новый конец, новую сюжетную линию. И этот путь бесконечен!

Путешествие русалочки из сказки Х. К. Андерсена на этом не заканчивается...

Сказки не бывают старыми или новыми. Если одну и ту же историю рассказать несколько раз, получится множество новых историй. Так и в искусстве. Благодаря средствам художественной выразительности знакомые сказочные образы получают новое воплощение и новый облик.

Вопросы и задания

1. Рассмотрите образы русалочки, представленные в параграфе. Какой из них вам нравится более всего?
2. Подберите 5–6 определений к образу русалочки. Составьте с их помощью словесный портрет главной героини сказки Х. К. Андерсена.

Творческая мастерская

Прослушайте в информационных источниках песенку Русалочки из анимационного фильма У. Диснея «Русалочка». Выполните зарисовку образа русалочки, созвучную музыкальному образу мультфильма.

Посмотрите в информационных источниках фильм В. Быкова «Русалочка». Подумайте, чем отличается сюжет фильма от сказки Х. К. Андерсена.

Тема 7

Семья в искусстве

Настоящую семью связывают не узы
крови, но узы уважения и радости...

Ричард Бах

Правообладатель Адукацыя і выхаванне
Фёдор Славянскі. Семейный портрет на балконе

§ 18. Моя семья

«Моя семья...» При этих словах каждый человек представляет что-то очень личное, очень важное для него. В домашнем кругу люди чувствуют себя спокойно и уверенно. Поэтому многие художники с особым удовольствием писали себя среди членов семьи, подчёркивая любовь и уважение к близким.

Русский художник Фёдор Михайлович Славянский на картине «Семейный портрет» изобразил свою семью на балконе в тёплый летний день. Дети играют, отец с матерью что-то обсуждают, а строгая бабушка даёт наставления внуку.

В картине много деталей. Они рассказывают нам об интересах и увлечениях членов семьи. Этот семейный портрет можно долго рассматривать и даже «слушать», представляя звуки, которые наполнили этот далёкий тёплый день.

Борис Михайлович Кустодиев запечатлел членов своей семьи за вечерним чаем. Лучи заходящего солнца мягко освещают всех, кто собрался у самовара. Но особенно ярко они выделяют малышей — сына и дочь художника. Так живописец представляет нам самое ценное, самое светлое в своей семье — детей.

Борис Кустодиев.
На террасе

Бывают в жизни семьи и забавные моменты. Владимир Евграфович Маковский изобразил семью художника. На некоторое время главным здесь стало не творчество, а те хлопоты, которые доставляет взрослым плачущее дитя. Даже отец-живописец отвлекся от своей ответственной работы. Чувствуется, что он смотрит на происходящее с улыбкой, и его восклицания вливаются в общий хор голосов.

Русский художник Василий Михайлович Максимов в картине «Бабуш-

Владимир Маяковский.
Семья художника

кины сказки» запечатлел многих своих родственников и односельчан. Посмотрите, как заворожённо слушают сказительницу и дети, и взрослые, собравшиеся в избе. Значит, она талантливая рассказчица.

В зимний вечер по задворкам
Разухабистой гурьбой
По сугробам, по пригоркам
Мы идём, бредём домой.
Опостылеют салазки
И садимся в два рядка
Слушать бабушкины сказки
Про Ивана-дурака.

Василий Максимов.
Бабушкины сказки

И сидим мы, еле дышим.
Время к полночи идёт.
Притворимся, что не слышим,
Если мама спать зовёт.
Сказки все. Пора в постели...
Но, а как теперь уж спать?
И опять мы загалдели,
Начинаем приставать.
Скажет бабушка несмело:
«Что ж сидеть-то до зари?»
Ну, а нам какое дело —
Говори да говори.

*С. А. Есенин.
Бабушкины сказки*

Гра́фика — вид изобразительного искусства, в котором используются линии, штрихи и точки.

Хорошо, когда вся семья вместе. Разлука тяготит и печалит любящих членов семьи. Во время Великой Отечественной войны стихи и песни о любви близких поддерживали и тех, кто воевал,

Анатолий Тычина.
Гравюра
«В разрушенном городе»

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

и тех, кто ждал защитников с фронта. А когда воины возвращались домой с Победой, радость встречи с семьёй была безмерна. Это чувство запечатлели многие советские художники.

В годы войны большинство белорусских городов и сёл было разрушено. Не обошла эта участь и город Минск. Художник Анатолий Николаевич Тычина показал в гравюре «В разрушенном городе» не только руины, но и взволнованную надпись, которую оставили для родных те, кому удалось спастись.

Как видите, о семье можно рассказать даже тогда, когда ни одной человеческой фигуры в изображении нет.

В семье человек рождается и взрослеет. Семья помогает, защищает, наставляет. Каждый человек мечтает, чтобы его семья была самой лучшей, самой счастливой. И как горько бывает, если эти мечты не сбываются. Разные события случаются в жизни семьи — разными настроениями и мыслями делятся с нами мастера искусств.

Вопросы и задания

1. Французский писатель Эмиль Золя писал: «Залог семейного счастья в доброте, откровенности, отзывчивости». Найдите среди произведений, представленных в параграфе, примеры таких отношений.
2. Прочитайте стихотворение С. А. Есенина «Бабушкины сказки». Какие истории любят рассказывать в вашей семье? Расскажите одноклассникам.

Творческая мастерская

3. Выполните рисунок на тему «Моя семья».
4. Какие стихи и песни о семье вы знаете? Исполните одно из этих произведений.

§ 19. Традиции и события в кругу семьи

Жизнь каждой семьи полна разных событий. Одни из них важны только для её членов. О других знают друзья, родственники

и в зависимости от обстоятельств поздравляют, утешают, приходят на помощь.

Одним из важнейших событий в жизни семьи становится рождение ребёнка. Друзья, родные поздравляют родителей новорождённого, дарят подарки. А вот первый шаг малыша — праздник только для родителей. Рисунок французского художника Жана Франсуа Милле «Первые шаги» — одна из самых светлых работ мастера. Посмотрите, как выразительны жесты всех, кого мы видим в этой простой и трогательной сцене.

Голландский художник Винсент Ван Гог создал живописное полотно по рисунку Милле. В одном из писем он писал, что делать картины по рисункам Милле — значит не столько их копировать, сколько переводить на другой язык. И действительно, под кистью Ван Гога сюжет не просто наполнился цветом, он зазвучал иначе: свежее, звонче, веселее.

Как видите, значение имеет не только вид искусства: Жан Франсуа Милле создал графическое произведение, а Винсент Ван Гог — живописное. Важна творческая индивидуальность автора — его восприятие мира и людей, его стремление передать зрителю своё душевное состояние.

Древнеримский рельеф со сценами жизни мальчика, которого звали Корнелий Статий, позволяет нам проследить несколько этапов его жизни. В первой сцене мать кормит младенца, а отец задумчиво

Жан Франсуа Милле.
Первые шаги

Винсент Ван Гог.
Первые шаги (по картине Милле)

Древнеримский рельеф с эпизодами жизни Корнелия Статия

наблюдает за этим. В следующем эпизоде малыш сидит на руках у отца и тянется ручонкой к его бороде. В центральной части рельефа мы видим, как мальчик запряг козлика в игрушечную колесницу и управляет этим сложным видом «транспорта». В последней сцене подросший Корнелий отвечает отцу выученный урок. Такие моменты надолго остаются в памяти любящих членов семьи.

Внимание живописцев привлекали самые разные события семейной жизни. На картине французского художника Огюста Ренуара две де-

Огюст Ренуар.
Девушка за фортепиано

Фёдор Решетников.
Прибыл на каникулы

вушки разучивают новую пьесу для фортепиано. На одноимённой картине советского художника Фёдора Павловича Решётникова мальчик-суворовец докладывает дедушке: *«Прибыл на каникулы!»*

Бывают в жизни людей и тяжёлые дни... Так, в семье минского дворянина Эдварда Войниловича случилась страшная трагедия: безвременно ушли из жизни сын и дочка. Безутешные родители решили в память о них построить храм. Сейчас храм в честь святых Симеона и Елены — так звали детей Эдварда Войниловича — находится в самом центре города Минска. За яркий цвет его часто называют Красным костёлом.

Х. К. Андерсен. Сказка «Дикие лебеди»

В. М. Конашевич. Иллюстрации к сказке «Дикие лебеди»

Во многих произведениях искусства показано, как преданно относятся друг к другу братья и сёстры. Как важны в трудную минуту любовь и поддержка родных людей! Тема самопожертвования человека во имя своих родных получила воплощение в одном из лучших произведений датского писателя Хáнса Кристиáна Áндерсена — «Дикие лебеди». Любовь и мужество Элизы — главной героини сказки — спасли жизнь одиннадцати её братьям. Этот сюжет вдохновил многих деятелей искусства на создание новых оригинальных произведений.

Костёл святых Симеона
и Елены (г. Минск, Беларусь)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

В каждой семье происходят и радостные, и грустные события. Каждое из них может стать темой художественного произведения.

Вопросы и задания

1. К каким видам искусства относятся произведения, представленные в параграфе?
2. Какие традиции и события вашей семьи нашли отражение в домашнем фотоархиве?

Творческая мастерская

Прочитайте на компакт-диске сказку Х. К. Андерсена «Дикие лебеди». Познакомьтесь с книжными иллюстрациями В. М. Конашевича. Посмотрите в информационных источниках одноимённый мультфильм М. М. Цехановского. Охарактеризуйте средства художественной выразительности этих произведений.

§ 20. Взрослые и дети

«Мамы, папы, нам без вас — всё равно, что вам без нас!» — это слова из повести Сергея Владимировича Михалкова «Праздник непослушания». Взрослые так расстроились из-за непослушания своих детей, что решили уйти из города. Сначала дети без родителей веселились, шалили. Но потом оказалось, что без помощи взрослых невозможно решить даже самые маленькие проблемы. И детям стало грустно и даже страшно...

Художники, прежде чем приступить к работе, внимательно наблюдают за взаимоотношениями взрослых и детей, размышляют над увиденным. Затем воплощают свои впечатления в произведениях искусства. Чаще всего в этих про-

Надежда Крандиевская.
Отец и сын

Леонас Жуклис.
Семья

изведениях звучит мотив заботы о детях и защиты их от всяческих бед и напастей. Выразительнее всего такое стремление отображает жест. Посмотрите на скульптурный портрет «Отец и сын» Надежды Васильевны Крандиёвской. Жесты, повороты голов передают, с одной стороны, доверчивость и ласку мальчика, с другой — силу и ответную нежность мужчины.

Литовский скульптор Леонас Жуклис создал скульптурную группу «Семья», которая находится в Вильнюсе. Посмотрите, какие плавные линии образуют контур композиции. Малыш словно покоится в мягком коконе, образованном фигурами родителей. Тёплый цвет камня на фоне снега воспринимается как согревающий, а на фоне зелени — как воплощение прочности и надёжности.

Рембрандт.
Портрет Титуса, читающего книгу

Илья Репин.
Стрекоза (портрет дочери)

Родители с удовольствием наблюдают за тем, как растут и взрослеют их дети, и запечатлевают это с помощью фото- и видеосъёмки. А художники, особенно те, которые жили и работали в прежние времена, рисовали портреты своих детей.

Голландский живописец Рембрандт очень любил своего единственного сына Титуса. В те века далеко не все дети обучались грамоте, а Титус проявил склонность к учению. Поэтому отец нередко изображал мальчика с тетрадями и книжками, гордясь своим образованным сыном. Непоседа-дочь, сидящая на перекладине, стала героиней картины Ильи Ефимовича Рёпина.

Борис Михайлович Кустодиев создал много портретов своей дочери Ирины. Вот она, совсем маленькая, на руках у своей мамы. Весна, цветёт сирень. И, кажется, аромат цветов окутывает фигуру матери с ребёнком, словно душистое облако. А вот Ирина уже уверенно стоит на крепких ножках, зажав в руке букет цветов. Эта картина яркая и праздничная, как детская игрушка.

Борис Кустодиев.
Сирень

Борис Кустодиев.
Портрет Ирины Кустодиевой
с собакой Шумкой

Семья — одна из главных ценностей в жизни людей. Мастера искусства помогают нам это понять, почувствовать, дают возможность полюбоваться счастливыми семьями и посочувствовать тем, у кого что-то не ладится. Каждый из нас может стать художником и запечатлеть мир своей семьи.

Вопросы и задания

1. Сравните портрет Титуса работы Рембрандта и портреты дочери Ирины художника Б. М. Кустодиева. Охарактеризуйте цветовую гамму этих работ.

Прочитайте на компакт-диске стихотворение А. Л. Барто «Особое поручение». В чём заключается комичность ситуации?

А. Л. Барто. Стихотворение «Особое поручение»

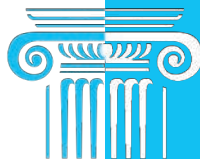
Творческая мастерская

Посмотрите в информационных источниках фильм «Праздник непослушания» Ю. Калишера. Пофантазируйте, какой праздник может порадовать всех членов семьи. Придумайте для этого праздника выразительное название.

Ознакомьтесь с музыкальной страничкой на компакт-диске по теме «Семья в искусстве».

Тема 8

Мир детства в искусстве

Самые сильнейшие и влияющие воспоминания почти всегда те, которые остаются из детства.

Ф. М. Достоевский

Правообладатель Адукацыя і выхаванне
Иван Хруцкий. Портрет девочки в голубом платье

§ 21. Такие разные дети...

Зинаида Серебрякова.
Катя с натюрмортом

Николай Ге.
Портрет Ольги Павловны
Костычёвой

Мастера искусства всегда любили изображать детей. Наверное, потому, что читать про детей, смотреть на их изображения и слушать о них увлекательные истории нравится всем. Взрослым — потому, что все взрослые были когда-то детьми. А детям — потому, что это о них...

Дети, как и все люди вообще, бывают разные: весёлые и грустные, общительные и недоверчивые, беззаботные и серьёзные. Всё это разнообразие чувств, настроений и пытаются передать художники в своих произведениях.

Например, художница Зинаида Евгеньевна Серебрякова любит лёгкий и беззаботным характером своей дочери Кати. Такой же подвижной предстаёт юная героиня балета Сергея Сергеевича Прокофьева «Ромео и Джульетта» в сцене «Джульетта-девочка».

А вот совсем иной образ. Ольге Костычёвой всего 11 лет. Она растёт в семье учёного, много читает и размышляет. Автор портрета, художник Николай Николаевич Ге, обращает наше внимание на серьёзность и задумчивость девочки. В названии картины даже указывается её отчество.

Портреты детей часто писал и белорусский живописец Иван Фомич Хруцкий. На «Портрете девочки в голубом платье» героиня одета так, как принято было одевать детей из дворянских семей в 19 веке. На ней короткое шёлковое платье с оборками, из-под которого видны длинные кружевные панталончики,

на ногах — мягкие кожаные сапожки. Рядом большая шляпа с голубыми лентами из такого же шёлка, как и платье. Можно представить, как будет выглядеть юная модница, когда шляпа окажется у неё на голове. Лицо девочки выражает гордость: «Я позирую художнику».

Изображение маленькой собачки дополняет картину, делая обстановку домашнему уютной. На скамейке — корзинка с пышными цветами. Иван Хруцкий любил дополнять изображения людей роскошными букетами. Красота цветов подчёркивает совершенство внешности модели.

Модель — человек, позирующий художнику

Теперь рассмотрим портреты мальчиков. На полотне Валентина Александровича Серова — порывистый и впечатлительный Мика Морозов. Малыша трудно было заставить сидеть спокойно и позировать художнику. Он на всё реагирует очень эмоционально. Но взрослые не препятствуют его бурным реакциям, особенно если это отклик на произведения искусства. Мальчик вырастет и впоследствии станет авторитетным искусствоведам. А эмоциональность останется.

Безымянный мальчик в соломенной шляпе, запечатлённый И. Ф. Хруцким, по всей видимости, свою роль исполняет послушно.

Валентин Серов.
Портрет Мики Морозова

Иван Хруцкий.
Мальчик в соломенной шляпе

Василий Тропинин.
Портрет сына Арсения

И всё-же стоять спокойно с корзинкой винограда скучно и тяжело. Ребёнок устал, и художник точно передал нам его утомлённый взгляд. Все детали портрета «нарядны»: пышная, присборенная по рукавам и вороту рубашка, красиво сплетённая корзинка, на шляпе — павлинье перо. Однако впечатление от картины больше печальное, чем радостное.

Своего сына Арсения замечательный русский художник Василий Андреевич Тропинин изобразил спокойным и задумчивым. Видно, что живописец гордится своим сыном — перед нами свободная, ясная и вольная душа.

Талантливые художники как волшебники. Они нередко предчувствуют или просто силой воображения создают будущее своих моделей. Это ощущается в работах многих мастеров.

Вопросы и задания

1. Внимательно рассмотрите «Портрет сына Арсения» В. А. Тропинина. Какие выразительные средства использует художник для того, чтобы передать характер и настроение мальчика?

Прослушайте в информационных источниках музыку к балету С. С. Прокофьева «Ромео и Джульетта» — сцену «Джульетта-девочка». Что общего в характерах Джульетты и девочки Кати на портрете З. Е. Серебряковой «Катя с натюрмортом»?

Творческая мастерская

Прослушайте в информационных источниках увертюру композитора С. Монюшко «Зимняя сказка». Попытайтесь уловить сюжет, задуманный автором. Попробуйте на основе «Зимней сказки» сочинить историю про кого-нибудь из детей, чьи портреты обозначены в этой теме. Обсудите свои идеи с одноклассниками.

§ 22. Занятия и увлечения детей

Детям скучно сидеть без дела. С самого младенчества их занимают игры и игрушки. Художники внимательно наблюдают за увлечениями и занятиями детей и рассказывают о них в своих произведениях.

Наследнику английского престола Эдуарду VI не было и трёх лет, когда его портрет написал немецкий художник Ганс Гольбейн Младший. Живописец постарался придать позе малыша королевскую величавость, а золотая погремушка в руке у мальчика выглядит почти как атрибут королевской власти.

Дети из простых семей играли с самодельными игрушками и любили их при этом ничуть не меньше.

Девочка с куклой — одна из любимых тем многих художников. Попробуем сравнить два таких портрета, созданные разными мастерами. Посмотрите, как заботливо девочки держат своих любимиц, какие разные чувства вызывают игрушечные подружки у своих хозяек.

Ганс Гольбейн Младший.
Портрет Эдуарда VI
в детстве

Карл Лёмох.
Варька

Василий Тропинин.
Девочка с куклой

Алексей Венецианов.
Спящий пастушок

Далеко не всегда детям удавалось играть и веселиться. Юный пастушок на картине Алексея Гавриловича Венецианова встал задолго до рассвета. К полудню он совсем утомился. Мальчик прислонился к дереву и сам не заметил, как уснул.

Знаменитая картина Василия Григорьевича Перова «Тройка», созданная в 19 веке, потрясла современников художника. Тяжёлая безрадостная жизнь бедных детей, изображённых на полотне, заставила взрослых почувствовать вину перед теми, кто лишён детства.

Зимние сумерки. Вьюга. Два мальчика и девочка запряглись в сани и с трудом тянут по городской улице огромную обледевшую бочку с водой. Дети выбились из сил. Резкий ветер продувает насквозь их драную одежду. Какой-то добрый человек помогает им втащить сани на пригорок.

Перов назвал картину «Тройка». Сколько боли и горечи в этом названии! Мы привыкли к песням о лихой тройке, о резвой тройке, а тут — тройка измученных детей. К названию картины — «Тройка» — Перов приписал: «Ученики мастеровые везут воду»...

*В. И. Порудоминский.
«Перов. Тройка»*

Василий Перов.
Тройка

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Николай Богданов-Бельский.
За книжкой

Дети любят читать, но ещё больше — слушать. Посмотрите, с каким интересом слушают девочки свою подружку, читающую книжку вслух. Как одухотворены лица детей, как выразительны глаза, устремлённые в неведомые дали, на картине Николая Петровича Богданова-Бельского «За книжкой». В каких мирах, в каких странах они сейчас оказались?

В годы после Великой Отечественной войны у многих детей не было игрушек. И тогда ребята вместе с родителями или педагогами стали сами мастерить игрушки из подручных материалов, играть с ними или дарить малышам. Именно таких мальчиков изобразил художник Евгений Александрович Кацман.

Евгений Кацман.
Умелые руки

**Елизавета Шипанина, Константин Цветков,
Артём Кастевич** (гимназия № 41, г. Минск,
Беларусь). Проект «Школа будущего»

Современные дети тоже любят мастерить. Но сегодня появилась возможность использовать более сложные технологии, например, компьютерную графику. Дети нередко создают проекты, которыми всерьёз интересуются взрослые.

Вспоминая свои детские занятия и увлечения, наблюдая за играми детей, художники подсказывают нам, как важно внимательно вглядываться в то, что является для нас обычным и повседневным в жизни.

Вопросы и задания

1. Внимательно рассмотрите портреты девочек с куклами, представленные в параграфе. Подберите определения, характеризующие настроение девочек и их отношение к куклам, которых они держат в руках.

Ф. П. Решётников. Опять двойка

Теме учения посвящены картина Ф. П. Решетникова «Опять двойка» и анимационный фильм Ю. А. Прыткова «В стране невыученных уроков». Посмотрите фрагменты фильма в информационных источниках. Поясните, в чём заключается комический эффект каждой истории.

Творческая мастерская

2. Выполните портрет своего друга (рисунок, лепка, фотография). Подумайте, какое настроение (увлечение или талант) модели вам бы хотелось передать. Охарактеризуйте своё произведение.

§ 23. Дети и искусство

Дети любят рисовать, петь, многим нравится танцевать, а кто-то пробует сочинять стихи. Некоторые берутся за освоение искусства всерьёз: отправляются в художественные школы, студии и начинают изучать законы творчества.

На картине русского живописца Ивана Ивановича Фёрсова «Юный художник» изображена мастерская. На стенах — картины профессиональных художников. На столе — скульптурный женский бюст и мо-

дель человеческой фигуры на шарнирах (такие модели помогали ученикам создавать композиции с разнообразными позами героев).

Мальчик-подросток, уже освоивший многие навыки своего ремесла, работает над портретом девочки. Маленькая модель устала, и мама (или няня) помогает ей сохранять нужное положение. Юный художник пока недоволен своим рисунком: он сумел изобразить внешность девочки, но ещё не смог передать внутреннее состояние позирующего ребёнка.

Иван Фирсов.
Юный художник

Русский живописец Василий Максимович Макси́мов, будучи подростком, начал учиться в иконописной мастерской. Когда он, взрослый успешный художник, посетил родные места, воспоминания о детстве нахлынули на него. Результатом стала картина «Будущий художник».

Василий Максимов.
Будущий художник

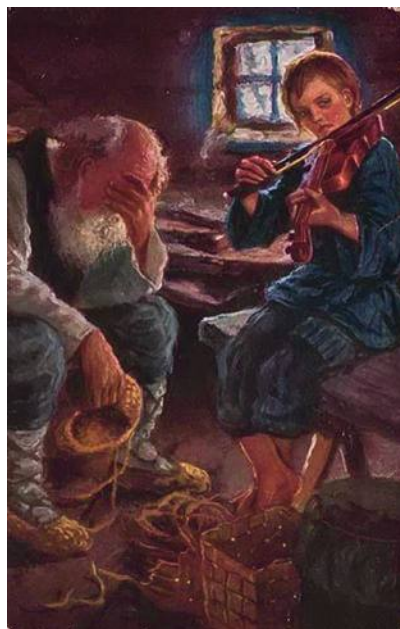
Василий Максимов.
Опять на родине

Франц Хальс.
Поющие мальчики

Павел Федотов.
Портрет Н. П. Жданович за фортепьяно

Николай Богданов-Бельский.
Талант

Изображения, на которых детей учат музыке, можно встретить уже на древнегреческих вазах. Когда в Европе появилась нотная запись, дети стали учиться читать ноты. Таких мальчиков запечатлел голландский художник Франц Хальс на картине «Поющие мальчики». Павел Андреевич Федотов изобразил за клавишами двенадцатилетнюю Надежду Жданович. На девочке форменный наряд ученицы Института благородных девиц. В этом учебном заведении девочек обязательно учили не только наукам, но и искусствам.

Способность отзываться на красоту — тоже своего рода талант. Посмотрите, как взволновала деда талантливая игра мальчика на картине Николая Петровича Богданова-Бельского «Талант».

В библейской притче говорится: *«не зарывай талант в землю»*. Это означает, что каждый из нас должен внимательно относиться к своим дарованиям, работать над ними, развивать на радость людям.

Вопросы и задания

1. Сравните сюжеты картин В. М. Максимова «Будущий художник» и «Опять на родине». Как цветовая гамма картин передаёт настроение художника в обеих картинах?

Рассмотрите на компакт-диске картину художника В. Е. Маковского «Три поколения». Почему картина так названа?

В. Е. Маковский. Три поколения

Творческая мастерская

2. Выполните рисунок (фотографию) на тему «Мои увлечения».

§ 24. Дети мечтают о будущем

Дети вместе со своими родными размышляют о том, что с ними будет, когда они вырастут. Иногда взрослые хотят поторопить взросление своих детей. И делают это по-разному, например, с помощью «взрослой» одежды...

В старину специальной одежды для детей не было. Мальчиков и девочек из высших слоёв общества одевали в такие же мундиры и тяжёлые жёсткие платья, как и у взрослых. А на голову приходилось надевать пудренный парик. Детей из крестьянских семей тоже одевали как взрослых.

Андрес Лопес Поланко.
Портрет инфантов дон
Кáрлоса и донa Фернáндо

Луи Кармонтель.
Леопольд Моцарт с сыном
Вольфгангом и дочерью Наннёрль

Иногда родители настолько чётко планировали будущее своих детей, что просили художника отобразить его в картине. В парадном портрете придворный художник Áндрес Лóпес Полáнко изобразил совсем маленьких сыновей испанского короля. Младший — в тяжёлом, расшитом драгоценными камнями, королевском наряде, а старший — в монашеской сутане (в знак того, что в будущем он посвятит себя религии).

Николай Богданов-Бельский.
Устный счёт

Родители радуются, когда замечают у своих детей какие-либо таланты. Семья Вольфганга Амадея Моцарта прославилась на всю Европу благодаря музыкальному дару маленького мальчика. Он стал первым ребёнком, отправившимся на настоящие гастрели. На рисунке французского художника Луи Кармонтэля маленький Моцарт запечатлён с отцом и старшей сестрой. Малыш уверенно чувствует себя за клавишином и одет по-взрослому.

Картина «Устный счёт» Николая Петровича Богданова-Бельского — своего рода благодарность художника человеку, который помог ему стать профессиональным живописцем. Сергей Александрович Рачинский был помещиком в тех краях, где появился на свет мальчик. Ребёнка так и записали — Богданов, то есть «Богом данный». С. А. Рачинский открыл бесплатную школу для крестьянских детей, где и преподавал. Педагог заметил талант одного из своих учеников и помог ему получить профессиональное художественное образование.

Вторую часть своей фамилии живописец получил «из рук» царя. Тот, подписывая диплом академика живописи, добавил к фамилии «Богданов» название его родного уезда — «Бельский».

Дети 20 века стали мечтать о профессиях, связанных с науками и техникой, как мальчики на картине советского живописца Александра Александровича Дейнеки. Но грянула война, ребята ушли на фронт. Кто-то не вернулся... Советский скульптор Евгений Викторович

Евгений Вучетич.
Памятник
воину-освободителю
(г. Берлин, Германия)

Александр Дейнека.
Будущие лётчики

Вучётич в монументе «Памятник воину-освободителю» запечатлел героизм советского солдата, спасшего немецкую девочку. Его лицо напряжено, образ решителен и неприступен. Левой рукой воин бережно прижимает к себе девочку, в правой держит тяжёлый меч, символизирующий победу.

В художественных образах воплощается то, о чём мы думаем, мечтаем. Пристально вглядываясь в зеркало искусства, мы становимся умнее, добрее, лучше.

Вопросы и задания

Прочитайте на компакт-диске рассказ А. Гайдара «Горячий камень». Что такое «счастье» с точки зрения главного героя?

Посмотрите на компакт-диске мультфильм И. В. Кодюковой «Удивительный ужин в Сочельник». Что такое «счастье» с точки зрения мальчика?

Стихотворение «О мальчиках и девочках»
(пер. С. Я. Маршака)

А. Гайдар. Рассказ «Горячий камень»

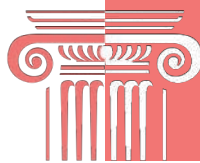
Творческая мастерская

Прочитайте на компакт-диске стихотворение из английской народной поэзии в переводе С. Я. Маршака «О мальчиках и девочках». Выполните рисунок (фотографию) на тему «Из чего только сделаны... (кто? — выбери сам)».

Ознакомьтесь с литературной страничкой на компакт-диске по теме «Мир детства в искусстве». Выполните задания.

Тема 9

Образ матери в искусстве

Сердце матери — это бездна, в глубине
которой всегда найдётся место прощению.

О. Бальзак

Эмиль Мунье. Игра с младенцем

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

§ 25. Величие материнского сердца

Мама в жизни каждого человека — самый близкий и дорогой человек. Ласковая или строгая, печальная или весёлая, решительная или робкая — она всегда рядом с нами. Мама олицетворяет добро, ласку, заботу. Материнское сердце не знает границ. Оно чистое, чуткое, милостивое, мягкое. В нём всегда найдётся место терпению, сопереживанию, благородству, прощению.

Во все времена образ матери восхищал художников и вдохновлял на создание великих произведений искусства. В большинстве художественных произведений мама — чистосердечный, искренний, отзывчивый друг, учитель и защитник.

Забота матери о своём малыше — в центре скульптурной композиции Фёдора Фёдоровича Каменского. Художник запечатлел один из волнующих моментов в жизни каждой матери — первые попытки её ребёнка самостоятельно ходить. Скульптор показал мать сосредоточенной, одухотворённой и счастливой. Едва уловимая улыбка на лице выражает величайшую радость. Её широко разведённые в стороны руки ограждают малыша от возможных ушибов. Балансируя из стороны в сторону, ребёнок совершает свои первые неловкие шаги.

Фёдор Каменский.
Первые шаги

Один из эпизодов жизни своей семьи показал в картине «Утро» Борис Михайлович Кустодиев. Он изобразил свою жену, купающую их первого ребёнка. Материнские чувства выражаются через радостное состояние младенца. Малыш играет, и нам кажется, что мы слышим удары его ладошек по воде. Лучи утреннего солнца, заливающие комнату теплом и светом, подчёркивают живую, радостную атмосферу.

Иные качества материнской души раскрываются в монументе в честь матери-патриотки Анастасии Фоминичны Куприяновой. Авторы показывают жен-

Борис Кустодиев.
Утро

щину мужественную, героическую, обладающую огромной силой духа. Перед нами — реальная история. Мать отправляет пятерых сыновей на войну. Прижав руку к груди, она будто прощается со своими детьми, решительно шагающими навстречу предстоящим сражениям. Её устремлённый вдаль взор и поза полны мольбы, веры и надежды...

Патриотические чувства вызывает образ матери, изображённой на картине белорусского художника Михаила Андреевича Савицкого «Партизанская мадонна». В её взгляде душевная боль, тревога... Суровые краски войны создают контраст умиротворённому облику

А. М. Заспицкий, И. Я. Мискó, Н. А. Рыженков.
Монумент в честь матери-патриотки Куприяновой

Михаил Савицкий.
Партизанская мадонна

Кузьма Петров-Водкин.
Мать

мадонны. Она задумчива, её взгляд полон надежды. Однако за внешним спокойствием скрывается внутреннее напряжение.

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин много раз обращался к теме материнства. Вглядимся в одну из его работ. Крестьянка кормит своё дитя, сидя на траве. В картине воплощён образ Матери всех времён. Нежность, забота, тревога за будущее ребёнка наполняют её взор задумчивостью. Яркие краски одежды женщины символизируют Жизнь. Рассмотрите пейзаж, который служит фоном. Широкий поворот могучей реки омывает зелёный бугор — символ самой Земли.

Времена приходят и уходят. А Мать и Дитя — вечны...

В разные времена в разных видах и жанрах искусства тема материнства раскрывалась по-своему. Но всегда в образе матери отражались наивысшие душевные качества человека — доброта, чуткость и нежность.

Вопросы и задания

1. Какие материнские качества вы считаете самыми главными? Подберите в учебном пособии или в информационных источниках живописные и скульптурные композиции, в которых переданы отмеченные вами качества.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

2. Посмотрите иллюстрации, представленные в параграфе. Какая из них вам нравится больше всего? Почему?

Творческая мастерская

3. Выполните фотопортрет своей мамы (бабушки или любого близкого человека). Охарактеризуйте получившийся образ.

Все мамы поют своим детям колыбельные песни. Посмотрите в информационных источниках фрагмент мультфильма «Колыбельные мира» Е. В. Скворцовой. Прослушайте колыбельные из фильмов «Подкидыш» композитора Н. Н. Крюкова и «Про Красную шапочку» композитора А. Л. Рыбникова. Выполните рисунок на тему «Колыбельная».

§ 26–27. Священный образ матери

С древних времён художники стремились воплотить в образе матери божественное начало. Богиня-мать всегда показывалась как женщина, дающая жизнь всему живому на Земле. Ей поклонялись, ею восхищались, её превозносили...

Разные народы представляли Богиню-мать по-разному. Это было связано со сложившимися верованиями и традициями. В культуре Древнего Египта Богиню-мать Исиду чаще изображали сидящей на троне. Сохранилось множество статуэток Исиды с младенцем Гором на руках. В них мастера показывают Исиду как мать-кормилицу. Фигуры Исиды и младенца Гора лишены движения, будто застыли в камне на века.

В Древней Греции материнские чувства художники нередко отображали в образе богини красоты, любви, плодородия — Афродиты.

Фаянсовая статуэтка
Богини Исиды.
Древний Египет

Терракотовая статуэтка
«Афродита с Эротом»

Икона — священное изображение религиозных сюжетов и образов.

Богоматерь Умиление
(г. Малорита, Беларусь)

В одной из терракотовых статуэток — «Афродита с Эротом» — скульптор показал тёплые чувства матери к сыну. Афродита нежно прижимает к себе малыша, её взгляд полон любви и заботы. Мастер запечатлел один из важных моментов в жизни детей — игру. Богиня-мать забавляет ребёнка с помощью погремушки. Младенец увлечённо следит за движением игрушки, а мать не отрывает взор от малыша.

В христианской культуре почётное место занял образ Богоматери — символ веры и чистоты души.

Она была смиренна сердцем, осматрительна в словах, благоразумна, немногоречива, любительница чтения... трудолюбива, целомудренна в речи, почитая не человека, но Бога судьёй своих мыслей. Правилom Её было никого не оскорблять, всем блажелать, почитать старших, не завидовать равным, избегать хвастовства, быть здоровомысленной, любить добродетель.

Святитель Амвросий Медиоланский

Наивысшее чувство материнской любви передают иконы Богоматери с младенцем «Умиление». В таких иконах Богородица изображается с младенцем Христом на руках. Она нежно прильнула к нему своим ликом. Тёплые объятия матери и ребёнка, мягкость материнских рук, задумчивый взгляд Марии, наполненный печалью о трагической судьбе своего сына, выражают чувство безграничной любви.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Скорбь и душевная боль Богородицы, оплакивающей своего сына Христа, передана в мраморной скульптурной композиции «Пьета», созданной великим мастером Микеланджело. Хрупкая фигура молодой красивой женщины, в образе которой художник запечатлел Деву Марию, держит на коленях безжизненное тело сына. Её взгляд, обращённый к Христу, свидетельствует о безмерном материнском горе. Одной рукой она нежно прижимает к себе своего сына, а другая отведена в сторону, будто указывает на неизбежность произошедшего.

Микеланджело.
Пьета

Мать, оплакивающая своего сына, — основная тема и в кантате Джованни Баттисты Перголези «Stabat Mater». Удивительно искренняя и простая мелодия наполнена скорбными и одновременно светлыми, возвышенными интонациями.

Смирение и свет ощущаются в каждой музыкальной фразе.

И. С. Бах — Ш. Гуно. Ave, Maria

Дж. Б. Перголези. Stabat Mater
(№ 1)

Тревожные чувства матери, переживающей за судьбу своего сына, выразил в картине «Сикстинская мадонна» другой знаменитый итальянский художник — Рафаэль. Мадонна с младенцем, мягко ступая по облакам, спускается с небес на землю. Её взгляд устремлён вдаль и опечален будущим Христа. Грусть мы видим и в глазах младенца. Но картина, несмотря на это, воспринимается торжественно. Сама мадонна с младенцем

Рафаэль.
Сикстинская мадонна

на руках словно излучает победу добра над злом. Лица, которые теряются в дымке облаков и составляют фон картины, — это дети, с надеждой наблюдающие эту сцену.

Образ матери в искусстве является одним из центральных. Ему посвящено множество художественных произведений разного характера — лирических, трагических и героических. Но во всех произведениях искусства образ матери одухотворён и поэтичен.

Вопросы и задания

1. Рассмотрите иллюстрации, представленные в параграфе. Какие чувства у вас вызывает образ Богородицы «Умиление»?
2. Как вы думаете, почему люди издавна преклоняются перед Богородицей-матерью? Поясните свою точку зрения.
3. Подумайте, почему образ Богородицы в искусстве передаётся чаще всего печальным. Аргументируйте свою позицию.

Прослушайте на компакт-диске музыкальное произведение И. С. Баха — Ш. Гуно «Ave Maria». Каким живописным и скульптурным изображениям, представленным в этой теме, оно соответствует в большей степени?

Творческая мастерская

4. Подберите к художественным произведениям, представленным в параграфе, стихотворения, с которыми вы познакомились на уроках русской литературы, белорусской литературы.

Ознакомьтесь с литературной страничкой на компакт-диске по теме «Образ матери в искусстве». Выполните задания.

Тема 10

Образ животного в искусстве

Чтобы понять, есть ли у животных
душа, надо самому иметь душу.

А. Швэйцер

Ян Брейгель
Младший.
Рай

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

§ 28. Человек и животный мир

Тема животного мира широка и многогранна. Она имеет в художественной культуре глубокие корни.

В далёкие времена первобытный человек не отделял себя от природы. Он подолгу наблюдал за животными, их движениями и повадками. На одних зверей человек охотился, других приходилось опасаться. Не случайно изображения зверей появились раньше, чем изображения людей. Рисунки получались настолько достоверными и выразительными, что не перестают восхищать и сегодня.

Известно несколько пещер, в которых сохранились рисунки первобытного человека. Одна из них находится во Франции и называется Ласкó. Своды пещеры покрыты изображениями разных животных.

На переднем плане бык неизвестной породы. Рисуя его преувеличенно длинные рога, направленные вперёд, художник как бы говорит нам: *«Он очень опасный, я его боюсь»*. Поодаль — группа оленей. Их ветвистые рога образуют причудливый узор. Вероятно, олени и тогда были пугливы, в лёгких контурах их фигур не содержится ничего устрашающего. В пещере есть несколько изображений дикой лошади. Одно из них рассказывает нам о том, где пасётся животное. Ветер пригибает высокие травы и заставляет развеиваться гриву. Большое тело пронзено копьем, а может быть, стрелой.

Фрагменты росписи пещеры Ласко (Франция)

Прошло много тысяч лет с тех пор, когда были выполнены эти наскальные рисунки. Однако, внимательно вглядываясь в них, мы словно слышим рассказ древнего мастера о том, что его тревожит, чему он радуется и на что надеется...

Постепенно человек начал одомашнивать животных — приучать некоторых из них жить рядом с собой. Увлекательную историю об этом поведал английский писатель и путешественник Редьярд Киплинг в сказке «Кошка, которая гуляла сама по себе».

...Дикая собака подошла к входу в пещеру, носом подняла сушёную конскую шкуру и втянула ноздрями манящий запах жареной баранины. Женщина, которая смотрела на лопаточную кость, услышала, что собака нюхает, засмеялась и сказала:

— Вот первый дикий зверь из диких лесов, что тебе нужно?

Дикая собака ответила:

— О, мой враг и жена моего врага, что это так хорошо пахнет в диком лесу?

Женщина взяла поджаренную кость барана, бросила её дикой собаке и сказала:

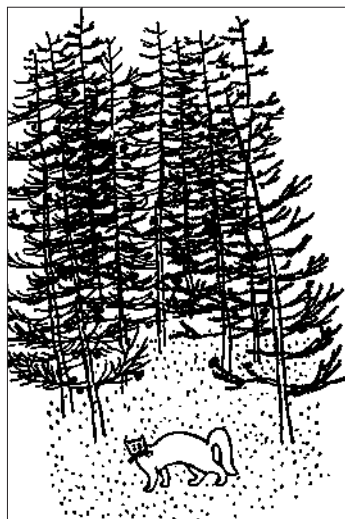
— Дикий зверь из дикого леса, погрызи и попробуй.

Дикая собака стала грызть кость и нашла, что ей ещё никогда не приходилось есть таких вкусных вещей. Поев, собака сказала:

— О, мой враг и жена моего врага, дай мне ещё кость!

Женщина же ответила:

— Дикий зверь из дикого леса, днём помогай моему мужу охотиться,

Виктор Дувидов.
Иллюстрации к сказке
Редьярда Киплинга
«Кошка, которая гуляла
сама по себе» (г. Москва,
Россия, ДетГИЗ, 1956)

а ночью сторожи его пещеру, тогда я буду давать тебе столько жареных костей, сколько ты захочешь.

Дикая собака вошла в пещеру, положила свою голову на колени женщины и сказала:

— О, мой друг и жена моего друга, днём я буду помогать человеку охотиться, а ночью стану сторожить вашу пещеру.

Писатель был не только талантливым рассказчиком, но и способным рисовальщиком. Он сам иллюстрировал свои сочинения.

Со временем люди перестали бояться животных. Жизнь зверей и птиц стала зависеть от человека и его деятельности.

На картине голландского художника Яна Брёйгеля Младшего «Рай» в прекрасном лесу мирно соседствуют львы и косули, обезьяны и куропатки, попугаи и черепахи. Никто никого не боится, никто ни за кем не гонится. Такие «райские» отношения возможны только в идеальных мечтах. Однако фантазия, воплощённая художником, включает глубокую мысль: как было бы хорошо, если бы в мире исчезли вражда, злоба и страх.

Произведения искусства помогают нам понять, какие отношения сложились у человека с теми, кто летает, бежит, ползает и плавает, но не умеет разговаривать и, возможно, нуждается в любви или помощи...

Вопросы и задания

1. Внимательно рассмотрите репродукцию картины Яна Брейгеля Младшего «Рай». Назовите животных, которые на ней изображены. Как вы думаете, что на картине является нереальным?
2. В каком анимационном фильме, снятом по сказке Р. Киплинга, авторы использовали образы, близкие к наскальной живописи первобытного человека? Как вы думаете, почему был использован такой художественный приём?

Творческая мастерская

3. Выполните рисунок на тему «Мой домашний питомец».
4. Придумайте выразительное название для праздника (выставки, концерта, конкурса), посвящённого теме животного мира.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

§ 29. Как художники изображают животных

Многие мастера искусства в своих произведениях создают образы животных. Живописцев влечёт в этой теме возможность передачи разнообразных характеров, красоты движений, особенностей внешнего вида — мягкой шерсти или гладких блестящих перьев, влажной чешуи или бугристого панциря.

Некоторых мастеров привлекает именно внутреннее состояние зверя, а не его внешность. Испанский художник Диего Веласкес любовался благородством оленя. Его картину можно назвать «портретом животного-аристократа».

Голландский живописец Паулюс Поттер создал образ героической собаки, стерегущей покой людей. Из-за весенней линьки хорошо заметны крепкие мышцы пса. Благодаря низкой линии горизонта создаётся ощущение значительности изображённого: верный страж на посту.

Красота форм тела животного, естественность поз и движений привлекают внимание скульпторов. Русский скульптор Пётр Карлович Клодт в композиции «Лошадь с жеребёнком» сумел отобразить нежность и мягкость движений животных. Ощущается хрупкость недавно появившегося на свет жеребёнка.

На протяжении многих столетий любимой забавой аристократов была охота. Особой популярностью пользовалась псовая и соколиная охота. Белорусский скульптор

Диего Веласкес.
Голова оленя

Паулюс Поттер.
Цепная собака

Пётр Клодт.
Лошадь с жеребёнком

Сергей Бондаренко.
Памятник великому князю
Ольгерду (г. Витебск, Беларусь)

Сергей Афанасьевич Бондаренко изваял скульптуру великого князя Ольгерда, восседающего на коне и с соколом на руке. Каждая мышца животного напряжена, всё тело устремлено вперёд...

Не может не восхищать пение птиц. Этим великолепным трелям посвящены народные песни и произведения профессиональных композиторов. Музыкальные инструменты и голоса вокалистов передают красоту пения птиц.

Поле зыблется цветами,
В небе льются света волны.
Вешних жаворонков пенья
Голубые бездны полны.

А. Н. Майков

К. Сен-Санс. Зоологическая фантазия «Карнавал животных». Королевский марш львов

Одна из пьес цикла Петра Ильича Чайковского «Времена года» называется «Март. Песня жаворонка». Предвестниками весны являются птицы, возвращающиеся из тёплых стран. Первыми прилетают жаворонки. Именно их весенние трели слышатся в мелодии. Музыка звучит то мечтательно-грустно, то светло, передавая ощущение наступления весны. Затихающие птичьи трели в конце пьесы едва слышны.

Полный юмора вокальный номер представил итальянский композитор Джоаккино Россини. Его «Дуэт кошек» с удовольствием исполняют самые знаменитые оперные певцы и певицы.

Французский композитор Камиль Сен-Санс создал зоологическую фантазию «Карнавал животных». Эта сюита состоит из 14 частей. Наслаждаясь звуками музыки, мы представляем, как перед нами проходят царственный лев и поглощённые поиском корма куры с петухами, мчатся антилопы, прыгают кенгуру, слышим щебет птиц,

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Мельхиор де Хондекютер.
Куры и утки

кукование кукушки... Все эти и другие образы создаёт необычный ансамбль инструментов.

Мастера всех видов искусства обращаются к теме животного мира, чтобы показать особенности характера и поведения зверей и птиц. Благодаря произведениям искусства человек может любоваться творениями природы.

Вопросы и задания

1. Подберите несколько слов-эпитетов к изображениям животных, которые предлагаются в параграфе.

Прослушайте в информационных источниках музыкальные произведения П. И. Чайковского «Март. Песнь жаворонка» и Ж. Ф. Рамо «Перекличка птиц», представленные в параграфе. Чем похожи образы птиц в пьесах обоих композиторов?

Прослушайте в информационных источниках полонез «Охота» М. Радзивилла. Какому произведению изобразительного искусства, представленному в параграфе, созвучен музыкальный образ?

Творческая мастерская

2. Подготовьте устный рассказ на тему «Моя любимая книга о животных».

3. Смастерите из бумаги или других материалов маску животного. Придумайте ей оригинальное название.

§ 30. Сказочный образ животного

Герб г. Гомеля

Герб г. Гродно

Вглядываясь в произведения изобразительного искусства, вслушиваясь в музыкальные произведения, посвящённые образу животного, мы легко узнаём их. Мастерство творцов позволяет передать все подробности внешности, повадок, и, конечно, характера животного, а также непредсказуемость зверя. Постепенно люди стали наделять животных качествами, которые свойственны человеку.

Образы добрых зверей-помощников, которые выручают человека в сложных ситуациях, появились в сказках. Звери, птицы думают, разговаривают и поступают, как люди. Курочка Ряба снесла золотое яйцо и утешает хозяев, когда оно разбилось. Собака, кошка и даже мышка помогают тянуть репку. Серый волк выручает Ивана-царевича.

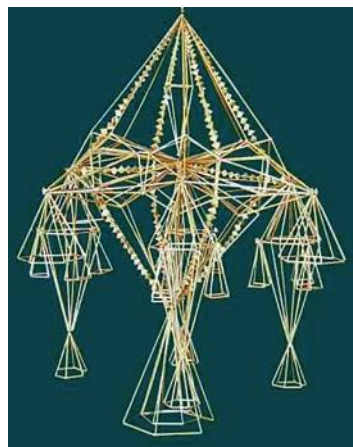
Сказочные образы животных настолько привычны, что не удивляют нас. Звери стали носите-

Станислав Целюк.
Памятник воробью
(г. Барановичи, Беларусь)

Владимир Гаврилёнок.
Памятник бобру
(г. Бобруйск, Беларусь)

Соломенный «Паук»

лями определённых качеств, которые человек хочет видеть у себя. У многих народов медведь олицетворяет силу, лев и орёл — власть. Эти и другие могучие животные стали символами городов и государств, что нашло отражение в изображениях гербов.

В Беларуси есть города, в которых стоят памятники животным. Так, в Барановичах поставили памятник воробью и учредили праздник в честь этой маленькой птички. А в Бобруйске появилось несколько памятников бобру — животному, в честь которого назван город.

Небольшие фигурки и схематичные изображения животных издавна были частью быта. Для Беларуси традиционными являются изделия из ржаной соломы. Из неё изготавливают фигурки птиц, приносящих счастье; лошадок, с которыми в дом входит достаток. Также дополняют интерьер сложные сплетения пауков, собирающие всё неприятное и злое, что может случиться в доме. Соломенные фигурки недолговечны, поэтому их обновляли с каждым новым урожаем. А соломенных пауков сжигали, чтобы убрать из дома всё плохое.

Свистульки из глины, издающие звуки, подобные птичьему пению, превратились со временем в маленьких птичек. Вышитые на рушнике птички стали традиционным свадебным узором.

Одним из символов Беларуси являются зубры. Беловежская пуца сохранила этих

Соломенный «Конь»

Свистульки-птички
из глины

Традиционная славянская
вышивка

Зубр
(художественное стекло)

редких животных от истребления. Фигуры зубров из соломы, дерева, глины, фарфора и стекла украшают не только наши дома, но и просторы нашей Родины.

За много тысячелетий человек преодолел страх перед животными и научился использовать их полезные качества, видеть красоту. Теперь людям предстоит научиться жить в мире со всеми обитателями Земли, а искусство здесь — лучший помощник.

Вопросы и задания

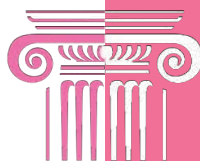
1. Выберите герб одного из городов мира с изображением животного. Что, на ваш взгляд, символизирует этот образ? Подготовьте устный рассказ.
2. Вспомните и назовите стихи, сказки, рассказы, фильмы, в которых главными героями являются животные.

Творческая мастерская

3. Нарисуйте эскиз герба дома (класса и т. д.), используя образ животного.

Ознакомьтесь с литературной страничкой на компакт-диске по теме «Мир животных в искусстве».

Тема 11

Искусство в нашем доме

Дом — это там, где твоё сердце...

Плиний Старший

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Иван Пелёвин. Первенец

§ 31. Наш дом — наш мир

Каждый человек стремится приукрасить своё жилище, сделать его уютным и неповторимым. В обустройстве жилища мы выражаем своё представление о красоте. Наш дом — это наш маленький мир. Каким мы создадим его, такой будет и атмосфера в нём. Дом, наполненный светом, искрящийся радужными красками, звучащий радостной мелодией, дарит его обитателям тепло и уют.

Дом как жилище человека ведёт свою историю с древних времён. В первобытную эпоху жилищем нередко служили пещеры. В росписях пещер люди изображали важные для себя образы — результаты своих наблюдений.

В Древнем Египте в росписях стен разных построек использовался бытовой сюжет. В нём представлены также и природные мотивы — растения, звери, птицы, рыбы.

Позже, в эпоху Античности, стали украшать не только стены, но и полы помещений. Широко применялась каменная мозаика. Так была украшена вилла Романа Дель-Казиле на острове Сицилия. Художники запечатлели ловлю диких зверей в Северной Африке. На песчаных берегах среди редкой растительности изображены молодые римляне, занятые погрузкой добычи на корабли для доставки в Рим. Здесь можно видеть страусов, слона, тигров, буйвола, антилоп, верблюдов.

Заросли с летящими утками.
Фрагмент росписи по штукатурке
(Древний Египет)

Коридор Большой охоты в вилле
Романа Дель-Казиле
(о. Сицилия, Италия)

Замок Бодиам (Англия)

Позднее люди стали возводить замки, которые были центром владений богатых людей. Замок служил как жилищем для владельца, так и укрытием для жителей той местности в случае нападения врагов.

Обычно замки строились на возвышенности, среди лесных массивов. Территорию замка, как правило, окружали рвом с водой. Это делалось в оборонительных целях. Примером такого сооружения является английский замок Бодиам.

Один из крупнейших замков Беларуси и Восточной Европы находится в городском посёлке Мир. Мирский замок имеет близкую к квадрату форму. Его массивные стены укреплены пятью башнями: четыре размещались по углам, а пятая — в середине стены. Именно

Наполеон Орда.
Мирский замок (Беларусь)

в ней находилась въездная арка. Башни возвышались над стенами и были украшены белыми нишами и орнаментом, которые выделялись на фоне красной кирпичной кладки.

На смену замкам приходили роскошные дворцы. В каждом имелось множество покоев, украшенных росписями, лепниной и позолотой. Мебель, светильники, вазы, зеркала и иные предметы декоративно-прикладного искусства отражали вкусы и предпочтения людей, которые жили в этих дворцах.

Декор — это оформление, украшение зданий и архитектурных элементов постройки.

При дворцах нередко разбивали парк, где находились скульптуры, фонтаны, водоёмы. Торжественность замкам придавало богатство и великолепие декора.

Тракайский замок

Усадьба Хрущёвых-Селезнёвых в Москве

Дом Ваньковичей в Минске

Каждый дворец строился по заказу коронованной особы и поэтому уникален. Славу Большому Екатерининскому дворцу в Царском Селе (ныне г. Пушкин) принесло как необычное оформление фасадов, так и убранство комнат.

На небесно-голубом фоне стен, подобно пышным облакам, выделяются белые стволы колонн. Обрамление окон в сочетании

Бартоломео Франческо Растрелли.
Большой Екатерининский дворец в
Царском Селе (Россия)

Леонард Маркони.
Усадьба Уместовских
(д. Жемыславль, Беларусь)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

с золочёной пластикой, словно сотканной сиянием солнечных лучей, создаёт праздничный наряд здания.

Усадьбы по сравнению с дворцами и замками выглядели гораздо скромнее. В комплекс дворянской усадьбы входили дворец, хозяйственные постройки, парк или сад. Обычно усадебный дом не имел богатого декора, но выделялся на фоне поселения.

Вопросы и задания

1. Поясните, как вы понимаете знаменитое выражение Эдварда Кока «Мой дом — моя крепость».

Внимательно рассмотрите все архитектурные сооружения, представленные в параграфе и на компакт-диске. Какое из них вам нравится больше? Поясните свой ответ.

Творческая мастерская

2. Подготовьте устное сочинение на тему «Дом, в котором я хочу жить».
3. Выполните фотографию интересного, на ваш взгляд, здания, расположенного в вашем городе, посёлке. Чем оно вам понравилось? Расскажите об этом одноклассникам.

§ 32. Жилище современного человека

Современное жилище не похоже на жилище человека, жившего в прошлых столетиях. С конца 19 века состоятельные горожане стали строить шикарные особняки, которые были больше похожи на

Виктор Мазы́рин.
Особняк А. Морозова

Виктор Орта.
Особняк профессора
Эмиля Тасселя
(г. Брюссель, Бельгия)

маленькие дворцы. Примером тому является особняк, возведённый для Арсения Морозова, — одного из богатейших людей той поры.

А. Морозов много путешествовал и пожелал построить дом, который напоминал бы ему о поездках в Европу. Рассмотрите богатый декор стен, витые колонны, разнообразные оконные проёмы. Этот особняк поражает великолепием и по сей день.

Не менее красив особняк профессора Эмиля Тасселя в Брюсселе. Он словно создан из замысловатых растительных узоров, которые присутствуют в обрамлении лестницы, в рисунке мозаичных полов, в декоре стен.

В начале 20 века людей перестала удивлять роскошь. Она уступила место простоте и рациональности. Появились загородные виллы с более просторными помещениями, сдержанные и элегантные.

Французский архитектор Ле Корбюзье проектировал виллы, полностью лишённые декора. Вилла Савой, расположенная в парижском предместье, стала образцом простоты и сдержанности — ни одной лишней линии, лишнего завитка или украшения...

Ле Корбюзье.
Вилла Савой
(г. Пуасси, Франция)

В этот же период необычный дом для своей семьи в Москве построил русский архитектор Константин Семёнович Мельников. Своеобразная круглая форма дома принесла ему мировую известность. Благодаря многочисленным шестиугольным окнам дом получил фантастически привлекательный облик.

После Великой Отечественной войны разрушенные города застраивались многоквартирными жилыми домами. Были среди них и высотные здания. Один из таких домов был построен на Котельнической набережной в Москве. Подобно неприступной горе, он и поныне возвышается над рекой, своим грандиозным масштабом напоминая целый город. Здание украшают многочисленные башенки, скульптуры и высокий шпиль со звездой.

Сложную композицию имеет жилой дом на пересечении улиц Минской и Пушкина в городе Бобруйске. Его необычный облик напоминает постройку из конструктора, в которой каждый выступающий элемент дополняет другой, создавая единое целое.

Константин Мельников.
Дом архитектора
(г. Москва, Россия)

**Дмитрий Чечулин,
Андрей Ростковский.**
Жилой дом на
Котельнической набережной
(г. Москва, Россия)

**Владимир Галущенко,
Константин Кожич.**
Жилой дом на улице Минской.
(г. Бобруйск, Беларусь)

Сегодня формы домов становятся ещё более разнообразными. Они не только отражают всё богатство природного мира, технические новшества, но и воплощают сказочно-фантастические замыслы архитекторов!

Так, многие современные жилые дома, гостиницы своим обликом напоминают зверей, насекомых, корабли, автомобили, подводные лодки. Например, дом «Наутилус» мексиканского архитектора Хавьера Сеносиана похож на причудливую раковину моллюска.

Проходит время, меняются люди — становится другим их жилище. Одно остаётся неизменным: человеку не безразличен дом, в котором он живёт со своими родными и близкими...

Хавьер Сеносиан.
Дом «Наутилус» (г. Наукальпан-де-Хуарес, Мексика)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Вопросы и задания

1. Какие чувства вызывают у вас архитектурные сооружения, представленные в параграфе? Какое из них вам понравилось больше? Почему?
2. Найдите в своём городе, посёлке архитектурные сооружения оригинальной формы. Расскажите о них одноклассникам.

Творческая мастерская

3. Выполните эскиз рисунка обоев или ковра для оформления современного городского дома.
4. Выполните эскиз дома будущего оригинальной формы.

§ 33. Традиционное народное жилище

Внешний и внутренний облик жилища в сельской местности всегда отличался скромностью. Излишняя роскошь была неуместной. Эта особенность определила традиции убранства и украшения народного жилища.

На территории Беларуси традиционный жилой дом был деревянным. Народные умельцы украшали его декоративной резьбой. Ажурные деревянные резные узоры обрамляли окна, двери, крыльцо, карнизы и даже углы домов. Этот обычай сохранился вплоть до 20 века.

Внутреннее убранство белорусского народного жилища — хаты — тоже практически не изменилось. Пол заменяла утрамбованная земля или глина, деревянный был редкостью.

Крыши, как правило, покрывали соломой. Двери и окна были небольшими, что позволяло сохранять в хате тепло. Отапливалась она

Жилой дом
(д. Городец, Беларусь)

Народное жилище — комплекс жилых и хозяйственно-бытовых построек определённого народа

Белорусская хата.
Экспозиция Мотольского
музея народного
творчества
(д. Мотоль, Беларусь)

с помощью печи, расположенной в углу около входа, а освещалась лучником или светочью.

Лучник — приспособление для освещения помещений в виде стойки с зажимом для лучины (тонкой щепки).

Наиболее почитаемым местом в хате был так называемый красный угол, который устраивали в дальнем углу, по диагонали от печи. Здесь висели иконы, обрамлённые рушниками. В красном углу стоял стол, устланный скатертью. Хлеб, который обычно оставляли на столе, также накрывали рушником.

Вытинанка

Спали белорусы на специальных дощатых помостах и расположенных над ними полатах. Основным предметом мебели был куфар (сундук), где хранили одежду. Куфры чаще красили в синий или зелёный цвет и расписывали разнообразными узорами в виде цветов, букетов, птиц, звёздочек, кругов и т. д.

В праздничные дни жилище меняло свой наряд. На Рождество в красном углу

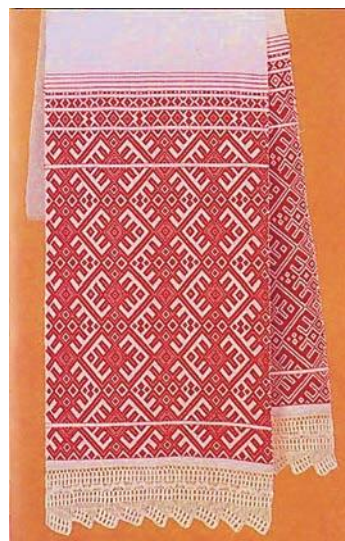
подвешивали соломенных пауков. Считалось, что соломенный паук, который качается из стороны в сторону, оберегает дом и приносит его жильцам счастье. Перед Пасхой, Рождеством и другими праздниками хату украшали вытинанками.

Рушники играли важную роль в быту белорусов. Ткали их разными способами. От выбранного способа зависел рисунок. Самыми распространёнными были рисунки с орнаментом в виде квадратов, треугольников, зигзагов и изображений птиц.

Вытинанка — ажурные узоры, вырезанные из бумаги и предназначенные для украшения жилища.

Украшали рушники вышивкой. Традиционной для Беларуси является вышивка крестиком с использованием ниток двух цветов — красного и чёрного. Края рушников отделявали бахромой или кружевом. Рушники использовали в обрядах и ритуалах. В стихотворении Аркадия Нефрановича «Ручнікі» раскрывается их значение в белорусской культуре.

Ручнік бялюткі для дзіцяці,
Каб чалавек хутчэй акрэп.
І вытканы рукамі маці —
Накрыць гарачы з печы хлеб.
На покуці ў хаце — Бога
Ушанаваны светлы лік.
І адмысловы — у дарогу,
І для нябожчыка ручнік.

Рушник

Народное жилище было рассчитано на то, чтобы в нём жила большая семья. Жили скромно, но дружно. Именно поэтому традиционное народное жилище было особенно тёплым и уютным.

Вопросы и задания

1. Назовите новые слова, которые связаны с народным жилищем, — лучник, куфар ... Посмотрите в словаре значение этих слов. Какие предметы, слова пришли им на смену?

Творческая мастерская

2. Выполните украшение для народного жилища (техника на выбор).

Ознакомьтесь с литературной страничкой на компакт-диске по теме «Искусство в нашем доме». Выполните задания.

§ 34–35. Творческий проект

Учебный год почти закончился... Вы многому научились, попытались ответить на вопрос «Зачем же человеку необходимо искусство?». У каждого из вас появился свой ответ. И это очень важный результат. Кто-то ответит, что с помощью искусства можно решить сложные задачи. Кто-то скажет, что оно позволяет за короткий срок оказаться в разных точках мира. Для кого-то это возможность отдохнуть, получить удовольствие. А кто-то захочет узнать об искусстве ещё больше.

Самое главное — это то, что вы научились удивляться, по-новому смотреть на предметы и явления, которые раньше казались вам привычными.

Удивительную историю о том, как можно *по-разному* смотреть на окружающий мир, рассказал известный деятель искусств Сергей Владимирович Образцов.

Дождь... Люди под зонтиками... Ну, и что тут удивительного? Мокро и всё.

А человек открыл окно навстречу дождю и удивился ему, и обрадовался. И передал эту радость нам: «Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом». Это был поэт Тютчев.

И остановился другой человек в изумлении перед дождём, и звуки дождя стали для него музыкой. Это был композитор Дебюсси.

Елизавета Щипанина, 5 «А» класс.
Графика «Бабочка»
(гимназия № 41 г. Минска, 2015/2016 уч. г.,
Беларусь)

Прошёл дождь. Перекинулся радужный мост. Не могли художники не удивиться радуге, потому что она разноцветная. Вот они — радуги художников Пуссена, Врубеля, Левитана.

А учёный сказал: удивительно не то, что радуга разноцветная, удивительно, что это — разложенный в каплях воды солнечный луч...

Теперь давайте вспомним, что вы сделали своими руками в этом учебном году. Возможно, кто-то нарисовал множество рисунков. А кому-то было удобно выполнять проект вместе с одноклассниками. Может быть, ваши поделки пригодились родным и близким и теперь украшают ваш дом?

Вспомните свои большие и маленькие проекты. Расскажите о них...

Опыт творческой работы вам обязательно пригодится. Мы не сомневаемся в том, что многие из вас смогли посмотреть на себя и своих товарищей по-новому!

СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1.	ВВЕДЕНИЕ В МИР ИСКУССТВА	
	§ 1. Что такое искусство?	6
Тема 2.	РОЛЬ ХУДОЖНИКА В ИСКУССТВЕ	
	§ 2. О чём рассказывает художник?	12
	§ 3. Инструменты и материалы художника	14
Тема 3.	ПРЕКРАСНОЕ В ИСКУССТВЕ	
	§ 4. Красота в искусстве и жизни	20
	§ 5. Преобразующая сила искусства	23
Тема 4.	ЧЕЛОВЕК В ИСКУССТВЕ	
	§ 6. О чём рассказывает портрет?	28
	§ 7. Человек на фоне истории	32
	§ 8. Человек и труд	34
	§ 9. Образ человека: реальный и фантастический	37
Тема 5.	МИР ПРИРОДЫ В ИСКУССТВЕ	
	§ 10. Мир природы в искусстве — смотрим и слушаем . . .	42
	§ 11. Какое настроение у природы?	44
	§ 12. Какой у природы характер?	47
	§ 13. Как изображает природу художник?	51
Тема 6.	В МИРЕ СКАЗОК	
	§ 14. Что такое сказка?	56
	§ 15. О чём рассказывает сказка?	58
	§ 16. Сказочный образ в искусстве.	62
	§ 17. Сказка старая и новая	66

Тема 7.	СЕМЬЯ В ИСКУССТВЕ	
§ 18.	Моя семья	70
§ 19.	Традиции и события в кругу семьи	73
§ 20.	Взрослые и дети	77
Тема 8.	МИР ДЕТСТВА В ИСКУССТВЕ	
§ 21.	Такие разные дети	82
§ 22.	Занятия и увлечения детей	85
§ 23.	Дети и искусство	88
§ 24.	Дети мечтают о будущем	91
Тема 9.	ОБРАЗ МАТЕРИ В ИСКУССТВЕ	
§ 25.	Величие материнского сердца	96
§ 26–27.	Священный образ матери	99
Тема 10.	ОБРАЗ ЖИВОТНОГО В ИСКУССТВЕ	
§ 28.	Человек и животный мир	104
§ 29.	Как художники изображают животных	107
§ 30.	Сказочный образ животного	110
Тема 11.	ИСКУССТВО В НАШЕМ ДОМЕ	
§ 31.	Наш дом — наш мир.	114
§ 32.	Жилище современного человека.	117
§ 33.	Традиционное народное жилище	121
§ 34–35.	Творческий проект	124

(Название и номер учреждения образования)

Учебный год	Имя и фамилия учащегося	Состояние учебного пособия при получении	Отметка учащегося за пользование учебным пособием
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			

Учебное издание

Грачёва Ольга Олеговна
Захарина Юлия Юрьевна
Колбышева Светлана Ивановна

ИСКУССТВО

(отечественная и мировая художественная культура)

Учебное пособие для 5 класса
учреждений общего среднего образования с русским языком обучения
(с электронным приложением)

Редакторы	<i>Е. А. Пастушенко, Т. К. Слаута</i>
Дизайн	<i>И. И. Радоман</i>
Художественные редакторы	<i>Д. В. Кошевар, К. К. Шестовский</i>
Художник обложки	<i>В. К. Желудкова</i>
Художники	<i>Е. В. Максимова, К. К. Шестовский</i>
Компьютерный набор	<i>В. Ю. Лагун</i>
Компьютерная вёрстка	<i>В. Ю. Лагун</i>
Корректоры	<i>Е. А. Пастушенко, Т. К. Слаута, А. С. Лисица</i>

*В художественном оформлении издания использованы иллюстрации
из wikimedia.org, sutterstock.com и других источников (полный перечень на диске)*

Подписано в печать 15.08.2016. Формат 70 × 100 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 10,4. Уч.-изд. л. 6,5 + 4,0 зл. прил. Тираж 120 560 экз. Заказ .

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Адукацыя і выхаванне»».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/19 от 14.11.2014.
Ул. Будённого, 21, 220070, г. Минск.

Открытое акционерное общество «Полиграфкомбинат им. Я. Коласа».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 2/3 от 04.10.2013.

Ул. Корженевского, 20, 220024 – г. Минск.

Правобладатель Адукацыя і выхаванне