

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Элиза Пуйкэ-Василаке • Зинаида Урсу

Художественное воспитание

УЧЕБНИК
для V–VI
КЛАССОВ

2016

LITERA®
International

Учебник разработан на основе предметного куррикулума
и утверждён приказом министра просвещения Республики Молдова
№ 321 от 28 апреля 2016 г.

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Специального фонда для учебников.

Учебник является собственностью
Министерства просвещения Республики Молдова.

АВТОРЫ:

Зинаида УРСУ – V класс
Элиза ПУЙКЭ-ВАСИЛАКЕ – VI класс

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Лили ПРИСЭКАРУ, старший преподаватель, теоретический лицей *Ион и Дойна Алдя-Теодорович*
Ираида ЧЕБАН, старший преподаватель, теоретический лицей *Ал. Иоан Куза*
Аурелия КИКУ, преподаватель 1-й категории, теоретический лицей *Данте Алигьери*

LITERA INTERNAȚIONAL

str. V.P. Hasdeu nr. 2, mun. Chişinău, MD-2005
tel./fax: +(37322) 294110, 292932
e-mail: litera@litera.md

Издатель: Анатол Видрашку
Редактор: Ольга Ковалёва
Корректор: Валентина Тифин
Дизайн: Виталиу Поголша
Обложка: Владимир Змеев
Препресс: Влад Панфилов

CZU 73/76(075.3)
П 88

Descrierea CIP a Camerei Naționale a Cărții

Пуйкэ-Василаке, Элиза.

Художественное воспитание: Учебник для V–VI классов /
Элиза Пуйкэ-Василаке, Зинаида Урсу; М-во просвещения
Респ. Молдова. – Изд. 2-е. – Кишинэу: Litera, 2016. – 160 стр.

ISBN 978-9975-74-883-4

V класс

Произведение искусства: способы и техники художественного воплощения.....	6
Виды и жанры изобразительного искусства.....	7

РАЗДЕЛ I Материалы, инструменты и виды художественной техники

1. Особенности и свойства изобразительных материалов и инструментов	8
2. Виды графической техники	12
3. Виды живописной техники.....	14
4. Виды скульптурной техники.....	18

РАЗДЕЛ I Художественные средства

1. Точка как средство изображения.....	22
2. Линия в природе и искусстве	24
3. Пятно как пластическое средство	26
4. Цвет в природе и искусстве	28
5. Форма в природе и искусстве	32

РАЗДЕЛ I Природные структуры и явления

1. Природа как источник вдохновения.....	36
2. Животный мир в изобразительном искусстве	38
3. Растительный мир в изобразительном искусстве.....	40
4. Явления природы в изобразительном искусстве, музыке и литературе.....	42

РАЗДЕЛ I Композиция

1. Реалистическая (предметная) композиция	47
2. Абстрактная (беспредметная) композиция	50
3. Художественные средства и приёмы	53
4. Ритм в искусстве и природе.....	56

РАЗДЕЛ I Введение в историю изобразительного искусства

1. Искусство вокруг нас	60
2. Мастера и шедевры	62
3. Национальное искусство	63
4. Народное творчество.....	72
Общее оценивание	74

VI класс

РАЗДЕЛ I Материалы, инструменты и виды изобразительных техник

1. Материалы и виды графической техники 76
2. Материалы и виды живописной техники 79
3. Виды скульптурной техники..... 82
4. Виды декоративной техники 84
5. Сюжет произведения изобразительного искусства 88

РАЗДЕЛ II Изобразительные средства и приёмы

1. Выразительность и значение точки..... 92
2. Выразительность и значение линии..... 94
3. Выразительные средства в скульптуре..... 96
4. Тонирование 98
5. Хроматическая гамма 103
6. Ахроматическая гамма 105
7. Тёплая гамма / холодная гамма..... 106

РАЗДЕЛ III Природные структуры и явления

1. Светотень в изобразительном искусстве 108
2. Линейная и воздушная перспектива..... 113
3. Пейзаж (типы)..... 119
4. Создание пейзажа с использованием разных видов техники и материалов 121

РАЗДЕЛ IV Композиция

1. Пропорция и пропорционирование..... 126
2. Композиция натюрморта 129
3. Модульная композиция на плоской поверхности..... 133
4. Пространственная модульная композиция..... 137

РАЗДЕЛ V Введение в историю изобразительного искусства

1. Искусство доисторической эпохи 140
2. Искусство Древнего Египта..... 142
3. Искусство Древней Греции 145
4. Искусство Древнего Рима..... 147
5. Искусство средневековья..... 149
6. Средневековое искусство в Карпато-Придунайско-Понтийском регионе 154
Общее оценивание 160

Примечание: Работы, выполненные на уроках художественного воспитания, представлены в учебнике без указания имён авторов.

V класс

Счастлив тот, кто может разглядеть красоту в обычных вещах, там, где другие ничего не видят. Всё прекрасно, достаточно лишь присмотреться.

Камиль Писсарро

Генри Мур
Король и королева

Камиль Писсарро. Зима в деревне

Произведение искусства: способы и техники художественного воплощения

Художественное произведение – это результат творческого процесса, структуризации пространства, которое становится пластичным благодаря изменению форм. Художественная форма требует интегрирования в сферу эстетических ценностей. Она составляет содержание произведения искусства, переданное совокупностью специфических и оригинальных художественных способов и видов творческого исполнения. Способность к пониманию красоты развивается с помощью эстетических правил и критериев, установленных человеческой цивилизацией на протяжении веков.

- Художественная работа, выполненная в единственном экземпляре, не созданная по какой-либо предыдущей модели, называется оригинальным произведением (ил. 2–4).

- Имитация оригинального произведения называется репродукцией (копией, репликой). По сравнению с оригиналом она обладает меньшей ценностью.

1

2

Леонардо да Винчи. Мона Лиза

Вспомни!

Для оценки произведения искусства необходимо изучить его в целом, чтобы понять его сюжет, тему и послание.

3

Колокольня Кафедрального собора Рождества Христова в Кишинэу

Полезно знать...

Помимо оригинального искусства, существует также псевдоискусство, известное как **КИТЧ**. Китчевые произведения лишены художественной ценности и эстетического вкуса (ил. 1).

4

Культура Хаманджия. Мыслитель и его пара

Виды и жанры изобразительного искусства

Искусство – это форма человеческой деятельности, целью которой является создание эстетических ценностей с помощью специфических средств выражения. Так как искусства без творчества не существует, а творчество не знает границ, эти ценности не могут укладываться в какие-либо стереотипы. Основные виды и жанры изобразительного искусства представлены в нижеприведенной таблице:

	ВИДЫ	ЖАНРЫ
1	Живопись Средство визуальной передачи художественного замысла с помощью цвета	станковая монументальная декоративная миниатюрная
2	Графика Искусство, главными изобразительными средствами которого выступают линия и точка	станковая книжная публицистическая
3	Скульптура Искусство создания трёхмерных форм	монументальная декоративная постаментная малые формы
4	Декоративное искусство Служит для создания декоративных форм	декоративно-прикладное (посуда, мебель) искусство благоустройства вышивка керамика
5	Архитектура Искусство проектирования и строительства архитектурных сооружений и ансамблей	культовая гражданская мемориальная фортификационная
6	Дизайн Искусство сочетания прекрасного с полезным	одежды интерьера индустриальный графический

В рамках каждого жанра существуют жанровые разновидности. Например, станковая живопись включает в себя натюрморт, портрет, пейзаж и др., а декоративно-монументальное искусство – витраж, вышивку и мозаику.

1

2

3

4

5

6

МАСТЕРСКАЯ

- Создай своё портфолио с дополнительной информацией о видах и жанрах искусства.
- Определи, к каким видам и жанрам искусства относятся репродукции на ил. 1-6.
- Вспомни, где ты видел оригинальные художественные произведения.

Материалы, инструменты и виды художественной техники

1 Особенности и свойства изобразительных материалов и инструментов

Полезно знать...

Бумага изготавливается из целлюлозы – древесной массы, смешанной с минеральными и клейкими веществами. Изобретена в Китае в I в. до н.э., а в Европе стала известна спустя несколько столетий.

1.1. Материалы

Для проведения уроков художественного воспитания необходимо иметь следующие рабочие материалы и инструменты:

- **бумага** – используется в техниках станковой живописи и графики (листы, альбомы, папки и т.д., *ил. 1*);
- **картон** – материал коричневого цвета, изготавливаемый прессованием смешанного состава из древесины, соломы или камыша (*ил. 1*);
- **карандаши** – используются для рисования. Они бывают простыми и цветными. Простые карандаши изготавливаются из графитового порошка, смешанного с глиной и воском. Следы, оставленные простым карандашом, легко стираются с помощью ластика. На уроках художественного воспитания используются карандаши с мягким грифелем (*ил. 2*);
- **уголь** – получается при сжигании веток деревьев. Это мягкий материал, легко стирается с поверхности бумаги (*ил. 6*);
- **сангина** – минеральное вещество в виде палочек красноватого цвета для рисования на бумаге или картоне (*ил. 5*);
- **пастель** – мягкий графический материал в виде цветных палочек, обёрнутых бумагой или полиэтиленовой плёнкой (*ил. 3*);
- **восковые карандаши** – производятся в виде круглых палочек, в их состав входят цветные пигменты и воск (*ил. 4*);
- **тушь и чернила** – цветные жидкости, равномерно покрывающие поверхность бумаги (*ил. 7*);

Узнай больше!

Бывают и цветные акварельные карандаши. Рисунок, выполненный этими карандашами, ретушируется водой, что позволяет добиться живописного эффекта «по-мокрому».

■ **холст** – материал, на который наносятся масляные или акриловые краски. Холст закрепляется на подрамнике с помощью специальных креплений. Поверхность покрывают грунтом;

■ **глина, пластилин** – мягкие материалы, используемые в лепке и моделировании. Глину предварительно отмачивают. Из неё изготавливают различные предметы, в основном, посуду, которая становится прочной после обжига в специальных печах. На глиняную посуду можно наносить краски любых цветов (ил. 10). С пластилином легко работать после того, как его размять;

■ **водные и масляные краски** – используются в живописи. Водные краски состоят из сочетания цветных пигментов (порошков), смешанных с клеящими веществами, растворёнными в воде;

■ **акварель** («аqua» – вода) – производится на основе растительных клеев, мёда и других компонентов. Акварельные краски изготавливаются в виде таблеток (мягких или твёрдых) и тюбиков. Главной особенностью акварели является её прозрачность (ил. 12);

■ **гуашь** – краска, которая хранится в специальных баночках. Она влажная и легко перемешивается. Тёмные и светлые оттенки достигаются с помощью белого и чёрного цветов. Гуашь быстро высыхает, после чего её цвета становятся более светлыми и непрозрачными (ил. 11);

■ **темпера** – краска на основе эмульсии, похожая на гуашь. При использовании темперы получаются равномерно покрытые поверхности, которые при высыхании становятся светлыми и матовыми, не стираются и более устойчивы, чем гуашь (ил. 9);

■ **акриловые краски** – разбавляются водой и наносятся на холст или бумагу (ил. 8).

10

11

Рабочие термины:

Грунт – смесь клея с белилами, образующая слой, на который наносятся масляные краски.

Подрамник – специальная рама, на которой крепится холст.

8

9

12

МАСТЕРСКАЯ

- Вылепи простую форму, используя глину или пластилин.
- Нарисуй яблоко, используя художественные материалы по собственному выбору.

Вспомни!

В качестве палитры можно использовать пластмассовую крышку от коробки с красками или плотную белую бумагу.

Запомни!

В мастерской (в учебном классе) нужно постоянно поддерживать чистоту и порядок.

Необходимые материалы готовятся заранее.

Избегай нерационального использования материалов!

1.2. Инструменты

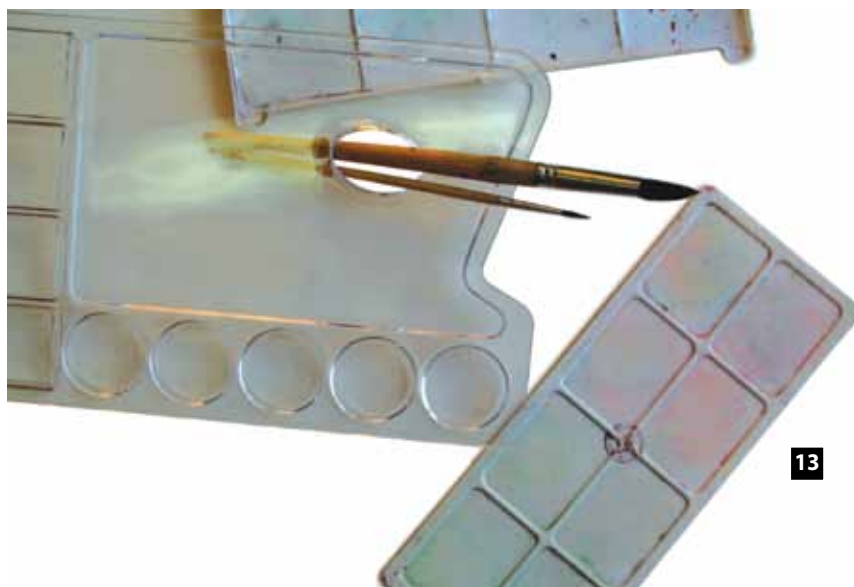
В художественном творчестве используются следующие инструменты: **кисточки, кисти, перо, авторучка, мастихин, палитра, стеки.**

- **Кисточки** являются рабочими инструментами с широким диапазоном использования. Они бывают жёсткими и мягкими, тонкими и толстыми, плоскими и круглыми (ил. 14). Мягкие кисточки применяются в работе с акварелью, гуашью, темперой. Жёсткие – при работе с масляными и акриловыми красками (ил.17).

- **Кисть** имеет заострённый кончик и длинную деревянную ручку. Обычно кисть используется для обработки мелких деталей и нанесения контуров (ил. 13).

- **Палитра** – деревянная или пластмассовая доска, на которую выдавливают краски и смешивают их (ил. 13).

- **Перо, авторучка** используются в работе с тушью. Они позволяют наносить тонкие линии, точки, штрихи (ил. 15).

13

14

15

■ **Мастихин** – гибкий металлический инструмент, применяемый в живописи для смешивания красок (акриловых, гуаши, темперы) (ил. 16).

■ **Стеки** – деревянные, металлические или костяные инструменты, предназначенные для лепки, разрезания, выскабливания, сглаживания или выравнивания форм (ил. 19).

■ **Сосудом** для воды может служить любая стеклянная или металлическая баночка, в которой можно вымыть кисточки (ил. 17, 18).

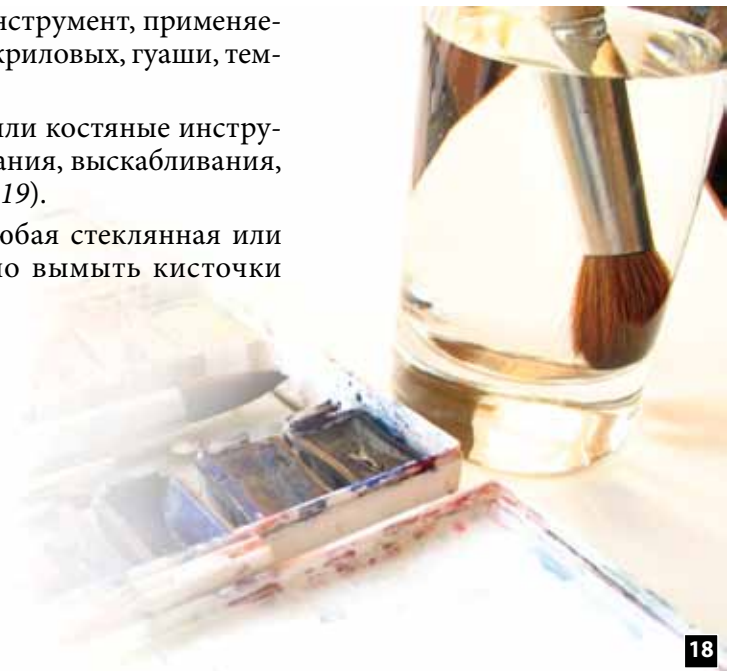
16

19

17

18

➤ Проведи линии разными по форме и размеру кисточками. Обрати внимание на особенности полученных линий.

➤ Составь словарь в картинках на тему рисования (10–15 терминов), в который включи названия рисовальных принадлежностей.

2 Виды графической техники

Графика, живопись, скульптура создаются с помощью разнообразных материалов и видов изобразительной техники. Как старинные, так и современные техники требуют правильного использования рабочих материалов и инструментов.

Графика – это вид изобразительного искусства, в основе которого лежит рисунок, выполненный штриховыми, контурными или тональными линиями. С их помощью художник-график может передать широкую гамму изображений, как лаконичных в использовании элементов художественного языка, так и экспрессивных по форме и художественному содержанию. В графике применяются твёрдые художественные материалы (карандаш, восковые карандаш и т.д.), мягкие материалы (уголь, сангина, пастель, цветной мел и т.д.) и жидкие материалы (чернила, тушь и т.д.). Изображения могут быть также получены методом выскабливания и процарапывания на различных материалах, таких как дерево, линолеум, камень, металл.

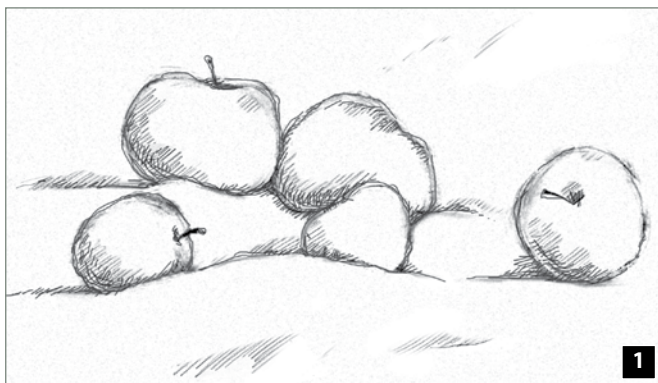
■ Рисунок простым карандашом

Художественное изображение создаётся с помощью точек, линий, проведённых простым карандашом (ил. 2 а, б, в, г). Обычно в графике рисунок наносится на бумагу.

Короткие линии, связанные между собой, выполняются непрерывным движением руки. Ошибки стираются ластиком, а правильная линия выделяется, после чего наносится контурная линия (ил. 1).

■ Рисунок цветными карандашами

Цветные карандашные рисунки хорошо наносятся на бумагу. Техника их выполнения очень разнообразна. Прежде всего постарайся наносить штрихи в одном направлении, покрывая ими всю поверхность бумаги (ил. 3).

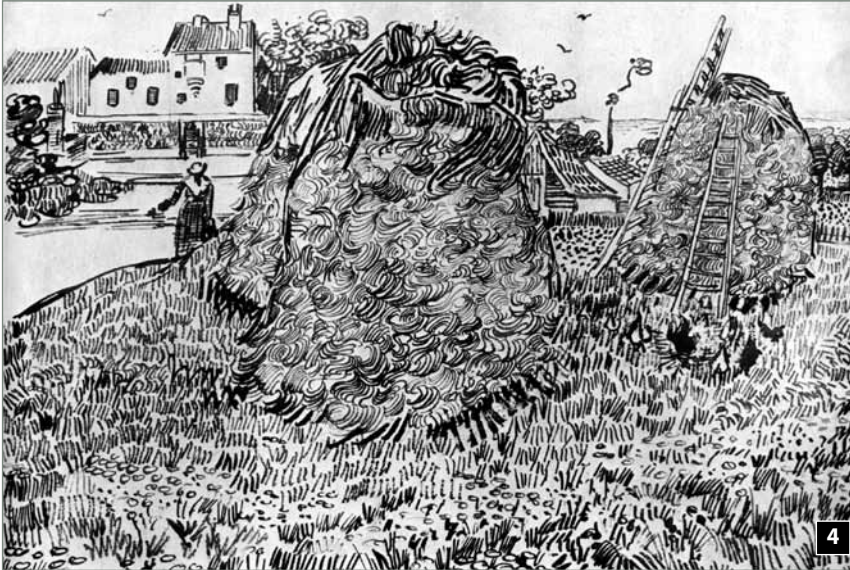
- Назови несколько книг с интересными графическими изображениями.
- Нарисуй дождь, используя штрихи, передающие порыв ветра.

Запомни!

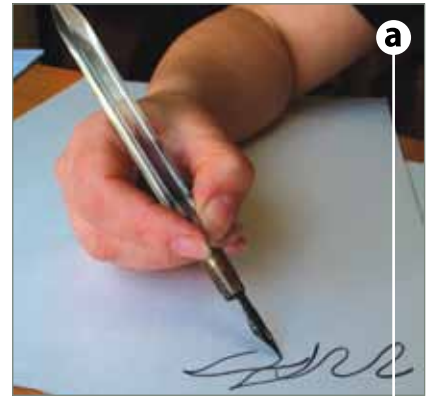
Рисунок, выполненный различными видами линий, называется **линейным**.

■ Рисунок пером или авторучкой

Рисунок выполняется пером или кисточкой, которые обмакиваются в тушь или чернила. Можно также использовать чернильную авторучку или шариковую ручку (ил. 6 а, б). Такой вид графического рисунка требует точности в обводке контуров и штриховке (ил. 4, 7).

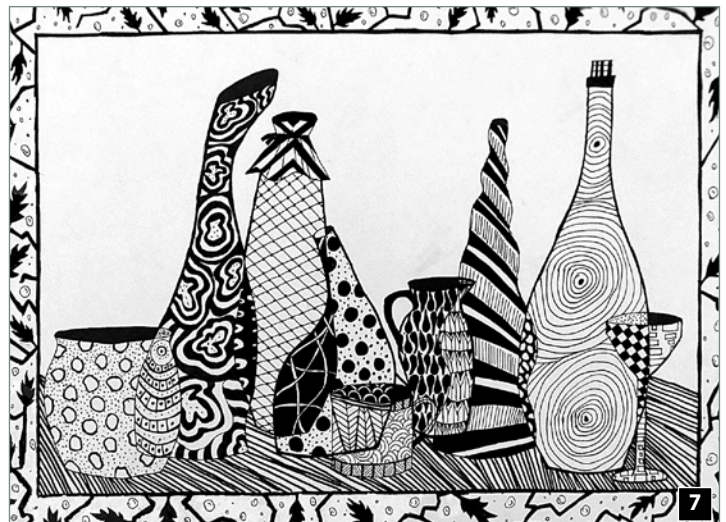

Ван Гог. Стога

■ Техника работы с тушью

Эта техника в некоторых случаях похожа на работу акварельными красками. Многие художники совмещают акварельную технику с графической обработкой рисунка тушью. Тушь разбавляется водой, что позволяет получить широкую гамму оттенков, начиная с тёмных тонов и заканчивая светлыми (ил. 5, 7).

Полезно знать...

В XVI-XVII вв. в графическом рисунке использовались гусиные перья, заточенные художником в зависимости от художественного замысла.

3 Виды живописной техники

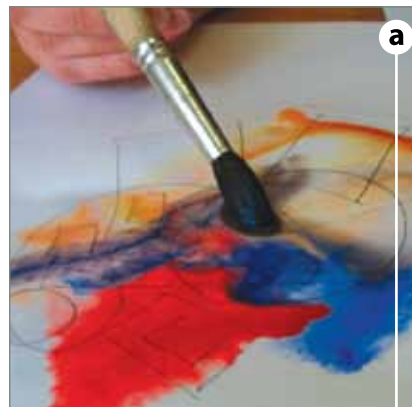
Живопись – это вид изобразительного искусства, который отражает реальность в зрительных образах посредством цветowych двухмерных форм на плоской поверхности. В живописи необходимы два важных компонента: *рабочая поверхность* и *краски*. Рабочей поверхностью могут служить различные материалы: деревянные доски, бумага, картон, холст, стены. Краски изготавливаются из смеси цветных минеральных или химических порошков со связующим веществом. Клеящую жидкость готовят из мёда, яиц, топлёного воска, воды, смешанной с клеем, и из различных растительных масел. Тип связующего вещества определяет технику работы с цветом.

■ Акварельная живопись

Рабочей поверхностью при использовании акварели обычно служит бумага. Краски разбавляются водой, смешиваются на палитре и наносятся кисточкой на сухую или влажную бумагу тонким слоем, что позволяет сохранить прозрачность (ил. 1).

В акварельной живописи используются мягкие натуральные кисти. Мазки наносятся в соответствии с художественным замыслом.

Интенсивность цвета и различные оттенки в акварели достигаются не только благодаря пигментам, но также степени шероховатости и белизны бумаги.

Аида Корина. Пейзаж

а) Техника акварельной живописи на влажной бумаге

- Простым карандашом намечается композиция;
- Лист бумаги, на который уже нанесён рисунок, увлажняется кистью (ил. 2 а);
- Мазки наносятся смело, позволяя им смешиваться (ил. 2 б).

Полезно знать...

Когда ты выбираешь цвета, имей в виду, что они будут смешиваться на бумаге. Контролировать процесс движения краски на бумаге невозможно. Именно в этом и заключается притягательность этого вида техники.

Запомни!

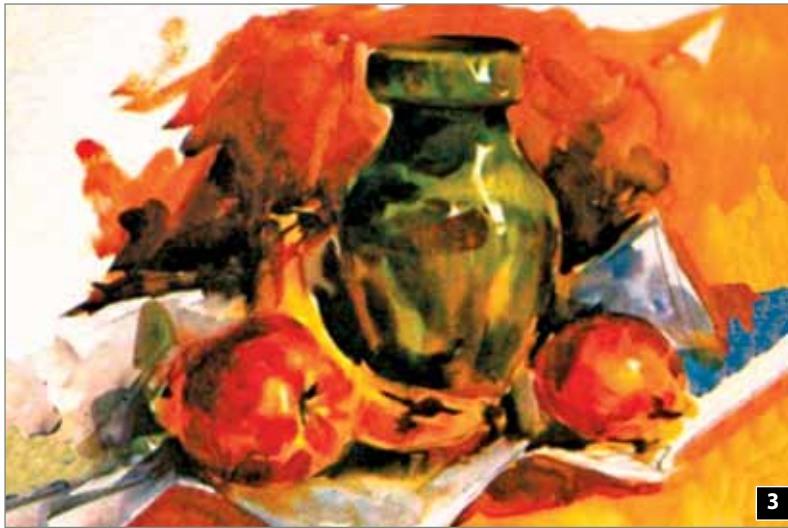
После окончания работы следует промыть кисти и ёмкости.

б) Многослойная техника акварельной живописи на сухой бумаге

• На бумагу наносятся лёгкие цветные слои, начиная со светлых тонов (ил. 5 а, б).

• Постепенно намеченные формы прописываются путём нанесения цветных мазков прозрачными слоями (ил. 3, 4, б).

Чем больше накладывается слоёв, тем поверхность становится темнее. Для усиления теневой части следует наносить больше цветных мазков (ил. 3).

Гиллермо Фреска. Натюрморт

Запомни!

Чтобы добиться более светлых тонов, краска разводится в баночке с большим количеством воды.

Для смешения двух цветов, краски накладываются кисточкой, слегка намоченной водой и краской.

Полезно знать...

Не рекомендуется смешивать более трёх цветов сразу.

Рабочие термины:

Оттенок – качество интенсивности цвета от светлого к тёмному.

Живопись «по сухому» – тонкий прозрачный цветовой слой, наложенный на другой сухой слой.

➤ Нанеси на влажную бумагу несколько случайных мазков разных цветов, и получишь «спонтанную игру цветов». Дополни работу линиями, точками и постепенно доведи рисунок до фигурной композиции. Темы: *Детские игры, Осень*.

➤ Найди в разделе изображения с различными видами живописных техник и объясни этапы исполнения работы.

■ Рисование гуашью

Техника рисования гуашью отличается от акварельной техники тем, что краски наносятся в несколько слоёв, а после высыхания цвета становятся более яркими и непрозрачными (ил. 8, 10).

Краски разбавляются водой и смешиваются на специальной палитре с углублениями.

Для рисования гуашью используются как мягкие, так и жёсткие кисточки. Осветление и цветовая растяжка красок достигаются их смешиванием с белилами (ил. 9).

8

7

9

Вначале гуашь наносится на лист однообразными мазками, начиная с более светлых тонов и постепенно добиваясь нужного оттенка.

Гуашь используется в основном для изображения орнаментов, декоративных форм, так как она ложится на рабочую поверхность равномерно, создавая чёткие контуры (ил. 7, 10).

Рабочие термины:

Цветовая растяжка – постепенная растушёвка цвета с целью ослабления интенсивности теней.

Осветление – постепенная растушёвка цвета.

Полезно знать...

Специального живописного эффекта можно добиться, накладывая гуашь мастихином.

Изображение наносится на картон, холст или бумагу.

➤ Создай монотипию гуашью. Дополни изображение линиями и точками.

МАСТЕРСКАЯ

10

■ Рисование пастелью

Пастель – это цветной мягкий карандаш, предназначенный для рисования. Рисование пастелью выполняется «по сухому». Пастель (ил. 11) производится из цветных пигментов, смешанных с гуммиарабиком (смолой) и тальком. Она имеет очень мягкую консистенцию, что придаёт нарисованному изображению эффект живописи. Пастелью рисуют на матовой или цветной бумаге, а также на картоне с жёсткой текстурой для более прочного соединения краски с рабочей поверхностью. След, оставленный пастелью, придаёт изображению оттенок воздушности и свежести. Бледные и мягкие тона пастели, наложенные слоями друг на друга, создают как бы лёгкую живописную вибрацию форм и цветов (ил. 12, 14).

Запомни!

Пастелью рисуют на бумаге любого цвета (ил. 13 а и б).

Пастель можно растирать на бумаге пальцем или штриховать ею.

11

12

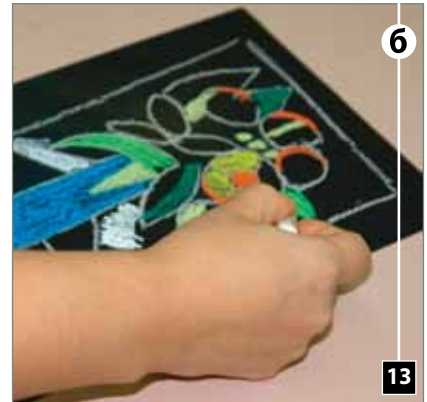
Эдгар Дега. Балерины

Полезно знать...

Работа, выполненная в технике пастели, называется *пастель*.

a

б

13

Узнай больше!

Мастером пастельной техники был французский художник XIX в. Эдгар Дега, автор большой серии пастелей, на которых чаще всего изображены балерины (ил. 12). Впервые слово пастель (*a pastello*) появилось в эпоху итальянского Возрождения.

14

➤ Найди информацию о других художниках, создавших картины в технике пастели.

4 Виды скульптурной техники

Скульптура – вид изобразительного искусства, в котором создаются объёмные (трёхмерные) произведения с помощью различных видов скульптурных техник: резьбы по дереву или камню, лепки из глины, отливки фигур из гипса и бронзы, металлотварки и т.д.

В зависимости от используемого материала объёмные формы можно получить с помощью различных инструментов (ил. 6) следующими способами:

Лепка – создание объёмных форм из мягкого пластичного материала (глины, пластилина). При необходимости используется каркас (ил. 4), на который прикрепляются кусочки глины (пластилина) до получения определённой формы (ил. 3);

Отливка состоит в изготовлении гипсовой формы и заливке в неё горячего металла: бронзы, чугуна, золота и т.д. (ил. 1, 2);

Резьба – это обработка твёрдого материала (дерева, камня и др.) специальными инструментами до придания ему желаемой формы (ил. 5). Твёрдые материалы обрабатываются зубилом, молотком и др., а более мягкие – шпателем и лопатками;

Лепка – один из главных методов скульптурной техники обработки мягких материалов (глины, пластилина и др.). Лепка чаще всего выполняется на уроках художественного воспитания, так как пластилин сохраняет свои пластичные свойства долгое время. Лепка используется только в создании форм малых размеров (ил. 7–9).

Декоративные скульптуры

Полезно знать...

С древних времён человек находил в природе камни или куски дерева, которые формой напоминали лица людей, животных, птиц и др.

К скульптурным формам человечество пришло, когда было замечено, что мокрая после дождя земля или глина сохраняла отпечатки погружённых в неё ног.

6

Техника лепки способствует развитию ряда технических навыков:

- Лепка, при которой материал удлиняется ладонями на доске (ил. 10 а);
- Удлинение материала пальцами (ил. 10 б);
- Лепка ладонями, совершающими вращательные движения (ил. 10 в);
- Сплющивание материала ладонью (ил. 10 г).

а

б

в

г

10

Рабочие термины:

Сплющивание – техническая операция, при которой глина (пластилин) раздавливается.

Трёхмерный – объёмный предмет, имеющий высоту, ширину и длину.

Удлинение – операция по растяжению формы.

Резьба – техника вырезания соответствующими инструментами объёмной формы из дерева или камня (барельефа или скульптуры).

Каркас – «скелет», основа из проволоки, на которую лепится пластичный материал (глина, пластилин) для создания объёмных форм.

7

8

9

Узнай больше!

Высохшая глина затвердевает и становится прочной после обжига. Это открытие вдохновило людей на изготовление глиняной посуды, создание скульптур и т.д.

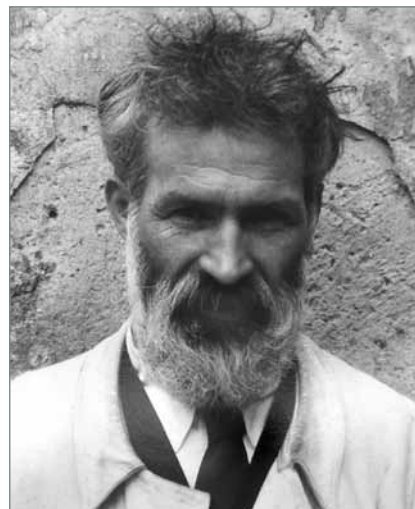
МАСТЕРСКАЯ

➤ Вылепи из глины или пластилина изображение животного или птицы. Создай из вылепленных форм общую композицию *В зоопарке*.

➤ Прочитай в рубрике *Узнай больше!* (стр.20–21) сведения о скульптурных творениях Константина Брынкушь иполни своё портфолио.

Узнай больше!

Константин Брынкуш (1876–1957). Всемирно известный румынский скульптор. Он вновь открыл и расширил границы народного искусства, объединив его с современной скульптурой. Привнося элементы народных изобразительных средств в современное искусство, Брынкуш создал серию новых художественных образов с глубоким философским содержанием. Ниже представлены некоторые из его работ.

Константин Брынкуш

Стол молчания

Рыба

Торс

Полёт

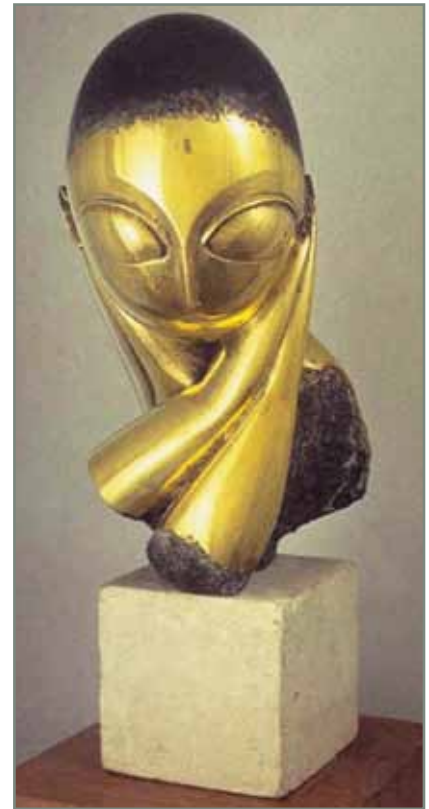
Петух

Жар-птица

Врата Поцелуя

Барышня Погані

Барышня Погані – нежное создание с большими глазами. Это портрет и символ изысканной красоты. Такое совершенное произведение объёмных форм могло появиться только на почве народного искусства. Константин Брынкушь создал несколько скульптурных образов этого персонажа.

Оценивание

1. Нарисуй в тетради таблицу и заполни её:

Инструменты	Материалы

2. Рассмотрите внимательно изображения данного раздела. Назовите виды художественной техники, с помощью которых были созданы эти произведения искусства.

3. Составьте правила безопасности при работе с инструментами, применяемыми для различных видов художественной техники.

4. Рассмотрите изображения на стр. 20-21 и определите материалы, из которых созданы эти произведения искусства.

5. Выберите и назовите вид художественной техники, с помощью которой можно изобразить следующие темы: *Дождь, Цветущий луг, Озеро, Роща, Лужа*. Создайте работу на одну из предложенных тем. Мотивируйте свой выбор техники.

6. Организуйте в классе выставку лучших работ, выполненных в разных техниках графики и живописи, выберите одну из них и прокомментируйте её.

Сон

Художественные средства

1 Точка как средство изображения

Точка – это след, оставленный каким-либо инструментом (карандашом, ручкой, кисточкой и т.д.) на бумаге или холсте одним касанием. Точка – самый простой изобразительный элемент, лежащий в основе всего изобразительного искусства.

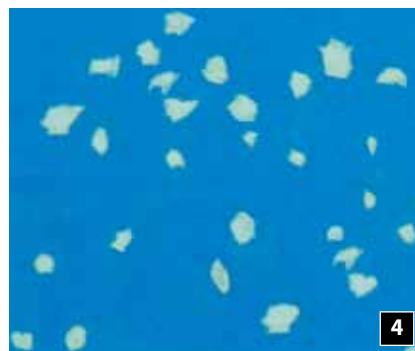
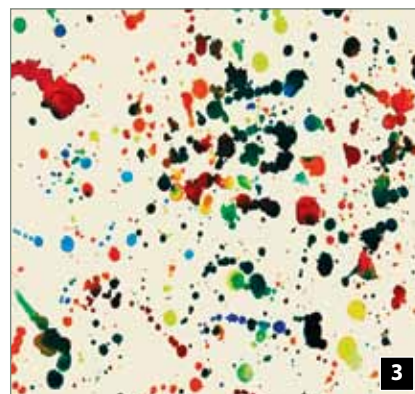
Точка ставится разными способами:

- прикосновением карандаша или пера к поверхности материала (ил. 2);
- разбрызгиванием красок, туши (ил. 3);
- разрезанием бумаги на мелкие куски (ил. 4);
- оставлением следов с помощью пальца или других инструментов: ручкой кисточки, фломастером и т.д.

Точка играет очень важную роль в изобразительных композициях. В **декоративном рисунке** точка представляет собой маленький геометризованный знак в виде пятнышка.

Точка в виде маленького круга используется чаще других конфигураций в украшении разных предметов домашнего обихода, одежды, в вышивке и т.д. (ил. 1).

В **конструктивистском рисунке** точка создаёт впечатление пространства, способствуя передаче объёма и созданию форм.

Полезно знать...

Точка и линия стали первыми проявлениями художественной деятельности человека.

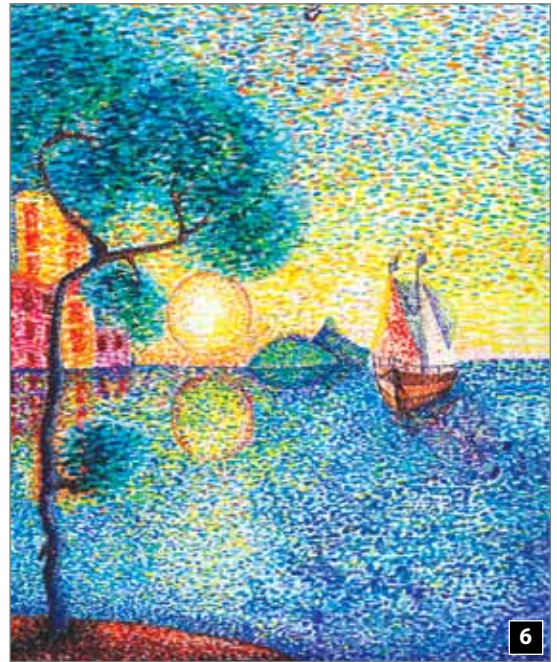
Будучи элементом изобразительного языка, точка может быть разного размера, конфигурации и цвета.

Хроматическая (цветовая) **точка** используется в неоиmprессионистских картинах.

Французские художники Поль Синьяк, Жорж Сёра, Камилль Писсарро и др. создали оригинальные работы, нанося на свои полотна цветные точки (ил. 5). Хроматическая точка словно заставляет картину вибрировать, переливаться цветами, а её размер зависит от формата полотна.

В живописи с помощью точек можно добиться выразительных эффектов в зависимости от их размера, цвета и расположения (ил. 7).

Точки **разных размеров** и цветов создают впечатление пространства: крупные точки, нанесённые красками тёплых тонов, создают впечатление близости, а маленькие, нанесённые красками холодных тонов, – иллюзию удалённости (ил. 6).

Жорж Сёра. Кабаре

Рабочие термины:

Неоиmprессионизм – художественное течение в живописи, возникшее во Франции в конце XIX -го века.

МАСТЕРСКАЯ

- Назови типы художественных точек в изображениях на стр. 22-23.
- Нарисуй пейзаж гуашью с применением хроматической точки.
- Попробуй создать орнамент для женской юбки с применением декоративной точки.

2 Линия в природе и искусстве

В повседневной жизни и искусстве художественная линия обладает различными формами экспрессии и смысловыми значениями. Линия может передать предмет, может акцентировать его отличительные черты, может передать движение, может отобразить различные эмоции и идеи. В окружающей нас жизни мы восхищаемся природными декоративными линиями, которые подчёркивают красоту зебр, бабочек, цветов и т.д. (ил. 6), а в искусстве – художественными линиями, украшающими керамику, вышивки, орнаменты и узоры на тканях и т.д. (ил. 6, 9).

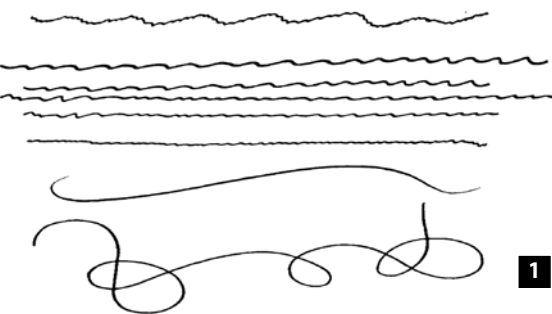
Поль Клее говорил, что **линия** – это точка, которая отправилась на прогулку, это непрерывная черта, проводимая карандашом, шариковой ручкой и т.д. на плоской поверхности (ил. 1). Толщина линии определяется используемым инструментом. Линии можно классифицировать следующим образом:

ПО ТОЛЩИНЕ		ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ		ПО ФОРМЕ	
♦ тонкие		♦ горизонтальные		♦ волнистые	
♦ средние		♦ вертикальные		♦ прямые	
♦ толстые		♦ наклонные		♦ зигзагообразные	

Тонкие и толстые линии могут использоваться в композициях для передачи эффекта близости-удалённости или очерчивания формы (ил. 2).

В рисунке линии имеют следующие функции:

- ♦ **конструктивная** – служит для построения формы и объёма предмета (ил. 7);
- ♦ **фигурная** – придаёт форме конкретную конфигурацию (ил. 3);
- ♦ **экспрессивная** – передаёт выразительность определённым движениям, положению, ритму и т.д. Чтобы подчеркнуть эффект экспрессивности, линия может приобрести характер штриха (ил. 4).

1

Рабочие термины:

Модулированная линия – неоднородная по толщине линия, которая достигается путём неравномерного давления на кончик инструмента (карандаш, перо, кисть и т.д., ил. 5).

2

3

Фернан Леже
Женский портрет

4

Полезно знать...

Слово **линия** употребляется и в других сочетаниях:

- телефонная линия;
- линия обороны;
- линия электропередач;
- железнодорожная линия и т.д.

Анри Тулуз-Лотрек
Танцовщица

5

8

Линия-орнамент, часто встречаемая в природе (ил. 8), может быть использована для достижения эффектов материальной текстуры (ил. 10).

Как средство художественного выражения, линия может быть хроматической, модулированной хроматической или едва видимой, но способной передать главную художественную идею произведения искусства (ил. 6).

9

6

Ван Гог. Лодки на берегу

Вспомни!

В начальных классах ты изучал непрерывную линию, которая проводилась без отрыва ручки от бумаги.

10

7

МАСТЕРСКАЯ

- Поупражняйся в проведении линий с помощью различных рабочих инструментов (карандаш, шариковая ручка, перо, фломастер, кисточка).
- Создай композицию на свободную тему из различных типов линий.
- Обсудите в группе линии-орнаменты форм, созданных природой. Приведите как можно больше примеров.

3 Пятно как пластическое средство

Изобразительное пятно – это цветовой след, оставленный на поверхности кистью или другими рабочими инструментами при рисовании, раздувании, наложении и т.д. (ил. 4 а–д).

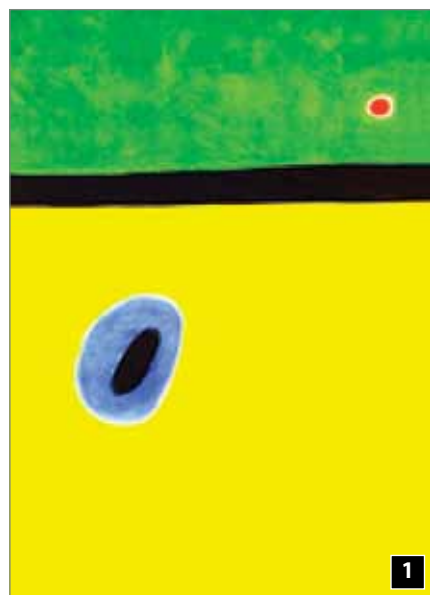
Художественное пятно само по себе является плоским, однако его сочетание с пятнами других свойств (размеров, форм, оттенков, тональностей) может создавать материальные эффекты фактуры, объёма, пространства и т.д. (ил. 2). Есть два типа изобразительных пятен: живописные и декоративные.

Живописные пятна обладают вибрационным аспектом, они неоднородно окрашены и наделены различными хроматическими свойствами (ил. 5).

Декоративные пятна – это плоские пятна, обладающие единственной хроматической цветовой тональностью на всей поверхности (ил. 1, 6, 7).

Пятно как средство художественного выражения может быть хроматическим (цветным) или ахроматическим (белого, чёрного и серого цвета).

Художественные пятна различаются между собой по форме, размеру и цвету.

Джоан Миро. Крыло жаворонка как алмаз, окружённый синим и золотистым, соприкасается с сердцем, которое спит, как мак на лугу

Узнай больше!

Художники-импрессионисты Клод Моне и Огюст Ренуар создавали художественные формы посредством рисовальных пятен.

Вспомни!

Цветовые и ахроматические пятна называются также мазками.

Живописное пятно может быть спонтанным и имеет случайный либо направленный характер благодаря применению различных технических приёмов, таких как монотипия, разбрызгивание, нанесение мазков на мокрую поверхность (ил. 3).

Полезно знать...

Пятно можно нанести на влажную или сухую поверхность для того, чтобы добиться разнообразной экспрессивности. Например, на слегка увлажнённой поверхности контуры пятен сливаются (ил. 8), а на сухой бумаге пятна получают с чётким контуром (ил. 6).

МАСТЕРСКАЯ

- Проанализируй изображения, относящиеся к этой теме, и определи типы художественных пятен.
- Назови типы художественных пятен, встречающихся в природе.
- Нарисуй листок, используя живописные или декоративные пятна.

4 Цвет в природе и искусстве

Цвет – это свойство света отражать твёрдые частицы, которое позволяет глазу воспринимать зрительные образы в зависимости от свойств среды.

Английский учёный Исаак Ньютон научным путём продемонстрировал, как белый солнечный свет расщепляется на семь цветов (ил. 1 а, б).

Расщепление света. Радуга и призма Френеля

Если солнечные лучи проникают сквозь экран, встречая на своём пути хрустальную треугольную призму, то на другом конце экрана они появляются в виде семи цветов солнечного спектра (ил. 1, 2).

Радуга – природное явление, которое наблюдается при расщеплении солнечного света.

Цвета делятся на две категории: световые, используемые в шоу-представлениях, и пигментные.

Пигментные краски получают из пигментов (цветных порошков) и связующих веществ (ил. 3).

4.1. Пигментные цвета

Пигментные цвета делятся, в свою очередь, на *основные* и *составные*.

Основные цвета – это те, которые нельзя получить смешением других цветов. Это красный, жёлтый и синий цвет. Но при смешении получается тёмно-серый цвет.

Полезно знать...

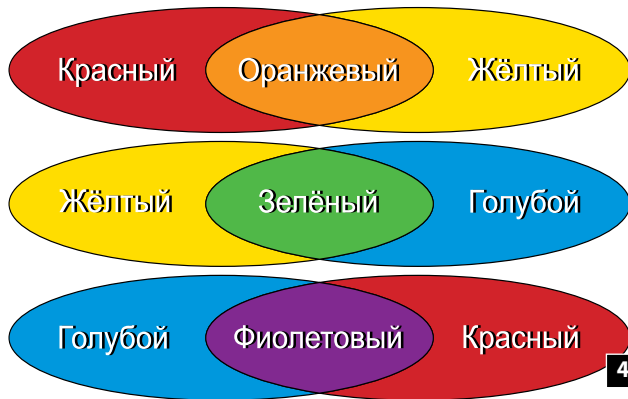
Ньютон расположил семь кусочков цветной бумаги на картонном круге, который впоследствии был назван *хроматическим* (ил. 7).

Узнай больше!

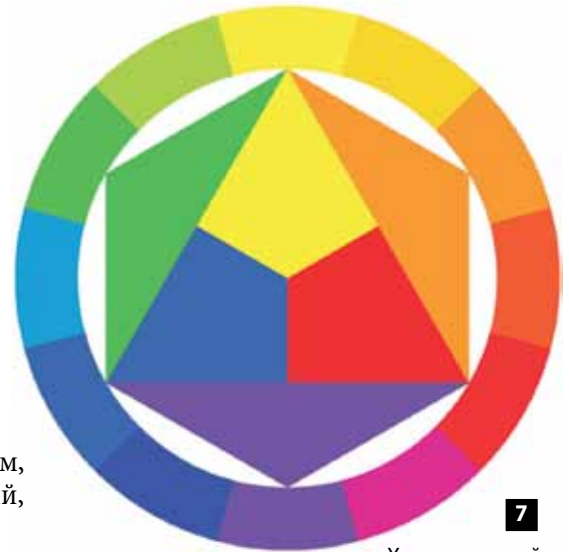
Запомни правильное название данных цветов:

Составные цвета получаются физическим смешением двух основных цветов в равных пропорциях. Составные или бинарные («bi» – два) цвета – это оранжевый, зелёный, фиолетовый.

Например, смешав красный цвет с жёлтым, жёлтый с синим, синий с красным в равных пропорциях, получаем оранжевый, зелёный, фиолетовый цвета (ил. 4).

Хроматический круг Иттена

4.2. Тёплые и холодные тона

Цвета, которые при полном солнечном освещении создают впечатление тепла и напоминают цвета огня, называются тёплыми (красный, оранжевый, жёлтый, ил. 5), а те, которые напоминают зимний холод, называются холодными (синий, фиолетовый, зелёный, ил. 6).

Тёплые цвета расположены в правой части хроматического круга Иттена, а холодные – в его левой части.

Художники чаще всего используют тёплые цвета для того, чтобы создать впечатление приближённости (землю, предметы, расположенные ближе к нижнему краю работы), а для изображения дальнего плана они используют холодные цвета.

Пейзаж (тёплые цвета)

Пейзаж (холодные цвета)

Рабочие термины:

Спектр – совокупность цветных полос, получающихся при прохождении светового луча через преломляющую среду.

Связующее вещество – клеящий состав, используемый для фиксации пигментов.

Призма – многогранник с параллельными поверхностями.

Хроматический – цветовой.

Ахроматический – бесцветный (белый, чёрный, серый).

МАСТЕРСКАЯ

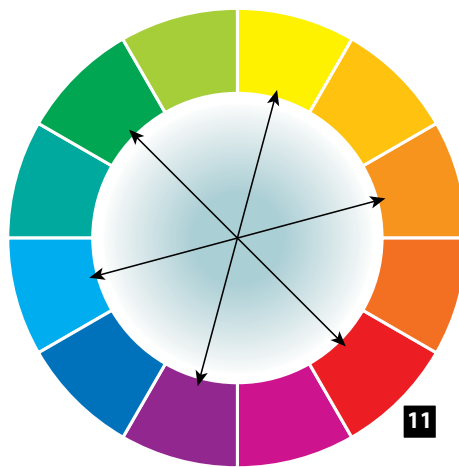
➤ Опиши явление расщепления света на семь цветов.

➤ Нарисуй несколько осенних листьев в тёплых тонах на холодном фоне, используя акварельную технику.

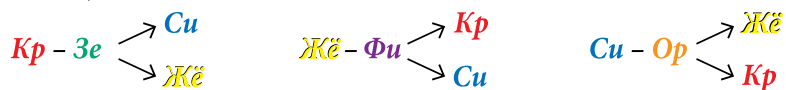
4.3. Дополнительные цвета

Цвета, расположенные на хроматическом круге диаметрально друг против друга, называются **дополнительными** (ил. 11). Пары дополнительных цветов:

- ♦ Красный **Кр** – Зелёный **Зе**
- ♦ Жёлтый **Жё** – Фиолетовый **Фи**
- ♦ Синий **Си** – Оранжевый **Ор**

Отметим, что каждому начальному цвету противостоит один бинарный цвет, полученный в результате смешения остальных двух основных цветов:

При сопоставлении дополнительных цвета создают в природе (ил. 9) или в художественных произведениях (ил. 12, 13) наиболее сильные цветовые контрасты, а при смешении – нейтральный серый цвет.

Ион Цукулеску. *Загадочные птицы*

Николае Тоница. *Кувшин с полевыми цветами*

Анри Матисс. *Женщина за роялем*

Поль Гоген. *Ареареа (Озорная шутка)*

Рабочие термины:

Цветовой контраст – намеренное противопоставление двух цветов.

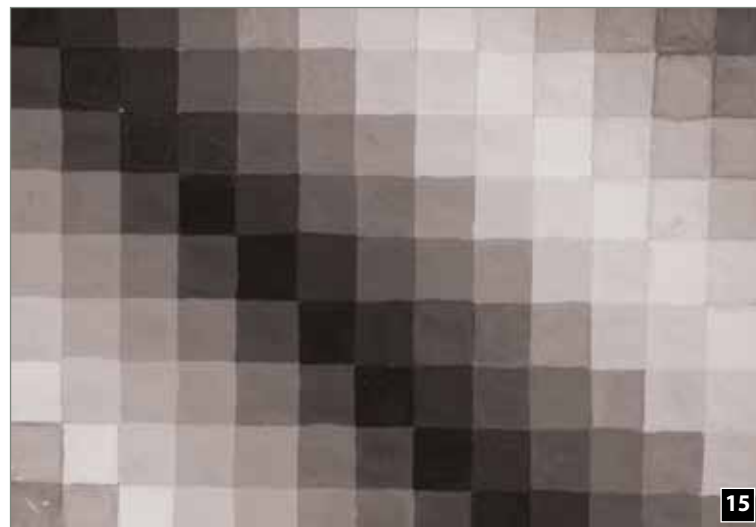
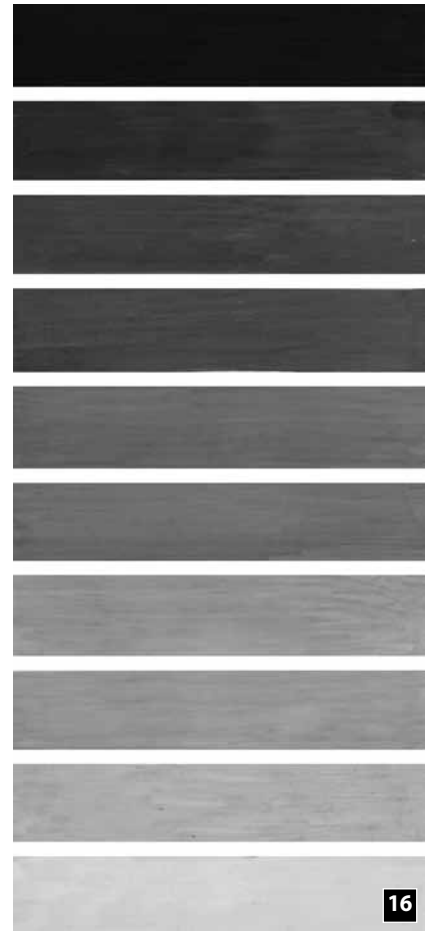
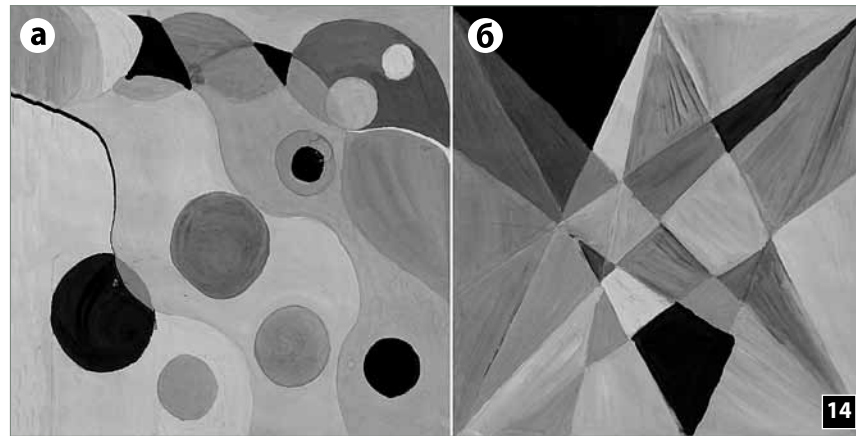

► Создай композицию на одну из тем: *Маковый луг, Апельсины на синем фоне*, используя дополнительные цвета.

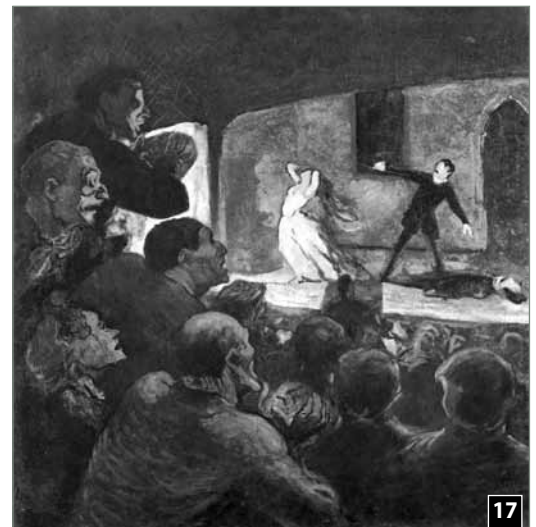
4.4. Ахроматизм

Белый и чёрный цвета не обладают хроматическими свойствами, поэтому называются *бесцветными* или *ахроматическими*.

При смешении с белой краской цвета приобретают более светлые тона, а при смешении с чёрной – становятся тёмными. Смешав на палитре белую краску с чёрной в разных пропорциях, мы получаем ахроматические серые цвета (ил. 14 а, б). Бесцветные цвета используются в живописи и в графике – при рисовании тушью, простым карандашом и т.д. (ил. 17).

Градация бесцветных оттенков

Оноре Домье. Театр

► Создай композицию на тему *Зима, Зебры, Вечер*, используя ахроматические цвета.

Узнай больше!

Между чёрным и белым цветами существует широкая гамма серых оттенков, которые являются результатом их смешения (ил. 15, 16).

5 Форма в природе и искусстве

Окружающая природа радует нас разнообразием ландшафтов и растительности (ил. 2).

Любой предмет или явление природы можно художественно воспроизвести и распознать лишь в том случае, если точно передана его форма. Форма ограничена линиями и точками, создающими силуэт.

Слово **форма** подразумевает внешний облик предмета, существа или явления, ограниченного контуром.

Художественные формы состоят из точек и линий, к которым добавляем цвет или объём. В изобразительном искусстве различают два типа форм – *плоские* (ил. 1) и *пространственные* (ил. 3).

5.1. Плоскостные формы

Плоскостные формы создаются на плоских поверхностях и имеют два измерения – длину и ширину, поэтому они называются **двухмерными**.

Плоскостные формы

1

Пространственные формы

3

Генри Мур. Формы

В изобразительном искусстве плоские формы могут быть спонтанными, управляемыми или разработанными.

Спонтанные формы получаются случайно, но иногда, по желанию автора, могут иметь эффект сюрприза.

Управляемые формы возникают вследствие наклона инструмента, разбрызгивания и применения других технических приёмов.

Разработанные формы продуманы, прорисованы и завершены в соответствии с этапами выполнения работы и заранее подготовленными схемами.

Технические приёмы получения разработанных форм

1. Наброски абстрактных или реалистических форм выполняют лёгкими тонкими линиями для обозначения общей формы (ил. 4).

2. Разделение и передвижение формы состоит в воображаемом разрезании изображения с целью понимания его внутренней структуры. Иногда можно перемещать части разделённой формы для получения разработанных пластических форм (ил. 5).

4

5

Запомни!

Спонтанная плоская форма получается случайно, благодаря контакту цветового пятна с бумагой.

Приёмы получения спонтанных и управляемых форм

1. Монотипия получается при оттиске цветowego пятна на бумажном листе при его складывании вдвое (ил. 8 а) или наложением листа на цветные пятна на палитре.

2. Соединение – наложение цветových пятен (красок) на влажную или сухую бумагу (ил. 8 б).

3. Разбрызгивание цветов кисточкой или другим инструментом производится по влажной или сухой бумаге (ил. 8 в).

4. Свободное выливание. На влажную или сухую бумагу из какого-либо сосуда выливаются жидкие краски (ил. 8 г).

5. Свободное дуновение. На жидкую краску, предварительно нанесённую на бумагу, можно подуть в разных направлениях. Чтобы получить спонтанные формы, можно использовать любую трубочку, например, пустой корпус шариковой ручки.

6. Монотипия, полученная с помощью цветовой нити. Нитка, пропитанная краской, фиксируется на бумаге, которая потом складывается. Конец нитки остаётся за пределами сложенной бумаги, а при вытягивании оставляет цветовой след на её поверхности (ил. 6).

7. Наложение форм на скомканную бумагу, пропитанную краской, производится оттиском (как от печати) на рабочую поверхность (ил. 8 д).

Можно научиться лучше воспринимать спонтанные формы, замечая их в природе или создавая, применяя разные художественные приёмы. Это поможет придать экспрессивность и оригинальность твоим композициям (ил. 6).

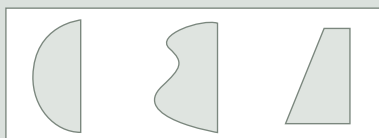

Джексон Поллок. Композиция

МАСТЕРСКАЯ

- Назови приёмы получения спонтанных и управляемых форм. Прокомментируй их.
- Создай спонтанные и управляемые плоские формы. Самые удачные работы вставь в рамку и повесь в своём классе.
- Дополни половинки форм и получи разработанные формы.

Узнай больше!

Мастером спонтанных форм был художник Джексон Поллок, который экспериментировал, применяя различные приёмы для создания оригинальных работ (ил. 7).

5.2. Пространственные формы

Пространственная или объёмная форма имеет три измерения: *длину, ширину и высоту*, поэтому она является *трёхмерной*.

Объёмные формы, находящиеся в пространстве, называются *пространственными*: например, предметы скульптуры, керамики и архитектуры. Объёмные формы, созданные природой, являются спонтанными, а те, что созданы человеком, – *разработанными* в соответствии с неким замыслом (ил. 1, 4).

Декоративные предметы интерьера также относятся к пространственным формам (ил. 2).

1

Церковь г. Добровэци

2

Трон господаря

4

Пространственная форма

Узнай больше!

Вылепленные или вырезанные скульптуры сохраняют текстуру и цвет использованного материала (камень, дерево). Иногда скульпторы раскрашивают объёмные формы – таким образом получают многоцветные скульптуры или произведения живописной керамики (ил. 5).

Технические приёмы получения пространственных форм

1. **Создание форм** из глины, пластилина, проволоки и т.д. (ил. 4, 5).
2. **Моделирование форм** из бумаги, картона и т.д. (ил. 3).
3. **Оригами** – складывание форм из бумаги (ил. 6–8).

5

Декоративная посуда

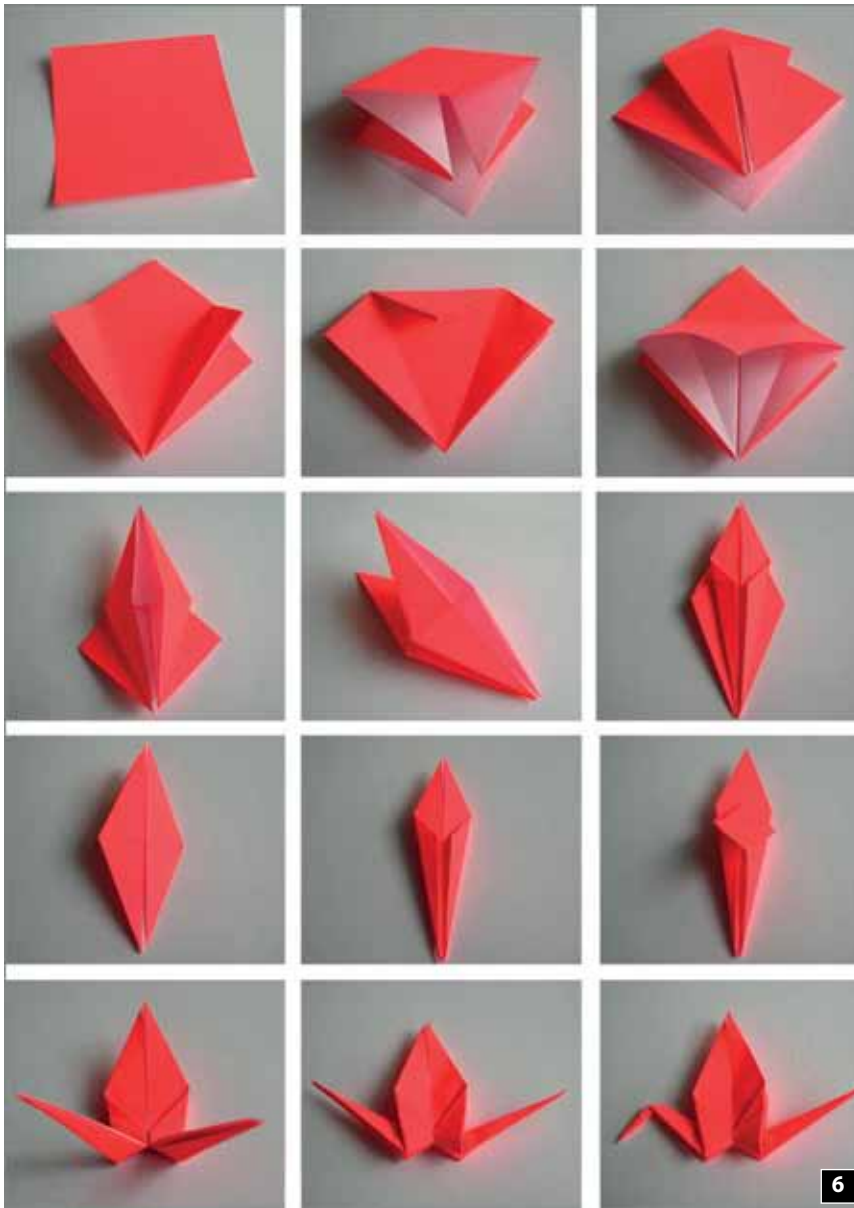

3

Архитектурный макет

МАСТЕРСКАЯ

- Назови различия между плоской и пространственной формами.
- Создай пространственную форму из разных материалов – пластилина, глины, мягкой проволоки и т.д.

Для создания пространственных форм на уроке рисования можно использовать технический приём «оригами», известный ещё с начальных классов.

Основным элементом пластического выражения в технике «оригами» является объём. При этом цвет имеет второстепенное значение.

В основе создания форм «оригами» обычно лежит квадрат, а складывание производится по определённым правилам.

7

Рабочие термины:

Складывание – сгибание углов бумаги, ткани и т.д. для их наложения в определённом порядке.

Оригами (япон.) – искусство складывания бумаги.

Спонтанный – случайный, самопроизвольный.

► Придумай новые пространственные формы, исходя из заранее созданной формы.

Оценивание

1. Найди точки на изображениях по данной теме. Укажи их типы и назови инструменты, с помощью которых они были созданы.
2. Создай декоративную композицию, в которой линия играла бы роль орнамента.
3. Найди в работах твоих товарищей начальные и бинарные цвета.
4. Назови способы получения спонтанных и управляемых форм.
5. Проанализируй два изображения, нарисованные в тёплых или холодных тонах.
6. Укажи различия между пространственными и плоскими изобразительными формами.
7. Приведи несколько примеров природных форм, которые ты видел в произведениях искусства. Найди на репродукциях плоские и объёмные формы.

8

Природные структуры и явления

1 Природа как источник вдохновения

Ещё с древних времён природа во всех своих проявлениях служила источником вдохновения для художников. Леонардо да Винчи говорил, что «картина художника будет далека от совершенства, если он будет вдохновляться картинами других авторов; однако, если он будет изучать и рисовать предметы с натуры, тогда родится удачное творение».

Совершенство природных форм, разнообразие форм растительного и животного мира стали моделью для создания произведений изобразительного искусства в разные исторические эпохи.

Внимательное изучение окружающей природы подсказывает художникам идеи произведений искусства (ил. 1, 2, б).

Имитация естественных форм проявляется в основном в декоративно-прикладном искусстве, так как здесь они отражены в виде орнаментов и декоративных композиций.

В природе различают следующие типы материальных структур:

- животные (ил. 3);
- растительные (ил. 4);
- минеральные (ил. 5).

Узнай больше!

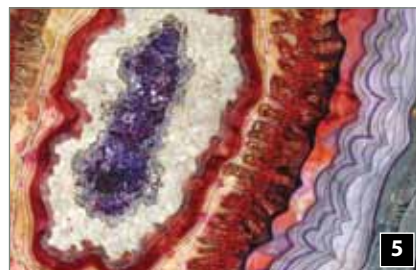
Структура – происходит от латинского слова *struere* (строить, создавать).

Полезно знать...

В искусстве Древнего Египта многие архитекторы вдохновлялись мотивом лотоса, проектируя колоннады храмов (ил. 2).

Колонны в виде лотоса

Геодезический павильон (Монреаль)

Во все времена великие художники, вдохновлённые красотой природы, умели перевести естественные формы в художественно-изобразительные (ил. 11).

Внимательно понаблюдаем за предметами и существами вокруг нас. Каждая былинка, каждый листочек или цветочек уникальны, неповторимы, и это вдохновляет нас создавать такие же неповторимые картины. Художники находят в вещах, которые их окружают, неиссякаемый источник артистизма и нежности, желая поделиться со всем миром гармонией, прочувствованной ими, в своих пейзажах, скульптурах, декоративных композициях и т.д. А стиль и манера исполнения зависят от индивидуальности художника, выбранного им материала и художественного направления (ил. 7–12).

Поль Хеллэ. Рисуя с женой

7

Альфонс Муха. Флора

12

9

Узнай больше!

Пленэр (фр. – на открытом воздухе) – картина, написанная на природе для того, чтобы передать общую атмосферу, свет, цвета природного пейзажа (ил.11).

10

МАСТЕРСКАЯ

- Понаблюдай внимательно за разными природными структурами, обрати внимание на их особенности.
- Выбери любую природную структуру (ракушку, растение) или интересное природное явление (дождь с солнцем, радугой) и создай художественную композицию.

2 Животный мир в изобразительном искусстве

Животный мир занимает важное место в изобразительном искусстве. Ему посвящён особый жанр, называемый *анималистическим*. Далее мы будем изучать природу, наблюдая за её обитателями – птицами, животными и насекомыми.

Адаптируя изображения животных к религиозным канонам и ритуальным культам, человек создал совершенно неповторимые образы животных: кентавров, пегасов (крылатых лошадей), единорогов, сфинксов и т.д. (ил. 5).

Создание изображений животных требует тщательного изучения их поведения, образа жизни, внешнего вида, строения тела (ил. 2–4).

Для изображения животного или птицы сначала изучаются форма, пропорции и внешние особенности их тела.

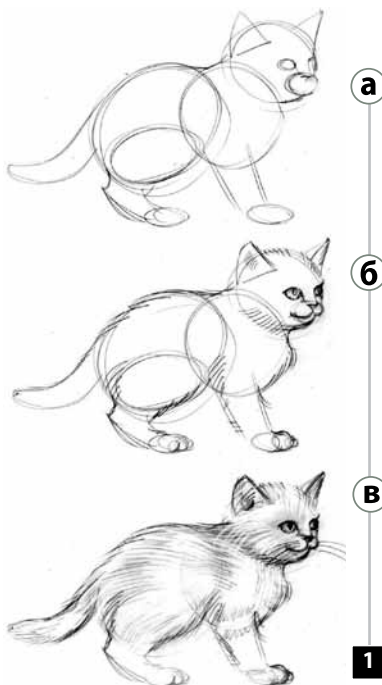
Этапы изображения животного

Для того чтобы нарисовать животное, надо:

1) упростить форму его тела, сравнив её с геометрической фигурой – овалом, кругом, треугольником и др. (ил. 1 а);

2) нарисовать упрощённо малые формы (ил. 1 б);

3) обработать рисунок (штриховкой), выявляя объём и стараясь передать внешние особенности животного (ил. 1 в).

Олени. Пещера Альтамира

Полезно знать...

Некоторые этюды, изображающие растения и животных, можно отнести к настоящим произведениям искусства (например, этюд *Заяц* Альбрехта Дюрера, ил. 3).

Альбрехт Дюрер. Заяц

Сфинкс. Древний Египет

Рабочие термины:

Анималистический жанр – жанр, отражающий в изобразительном искусстве представителей фауны.

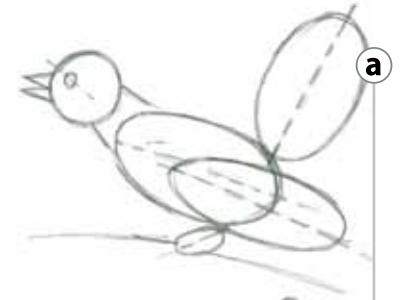
Кентавр – мифическое существо, получеловек-полулошадь.

Сфинкс – зооморфное мифическое существо с головой человека и телом льва.

Этапы рисования птицы

Изображение птиц требует соблюдения следующих правил:

- 1) в основе рисования птиц (ил. 6–10) лежат упрощённые формы, сходные с геометрическими фигурами;
- 2) тело птицы можно изобразить в виде овала, голову – в виде кружка, присоединив её к шее, напоминающей цилиндр (ил. 10 а);
- 3) добавляем остальные детали: ноги, крылья, клюв (ил.10 б);
- 4) окончательная доработка зависит от выбранных материалов и техники исполнения (ил.10 в).

а

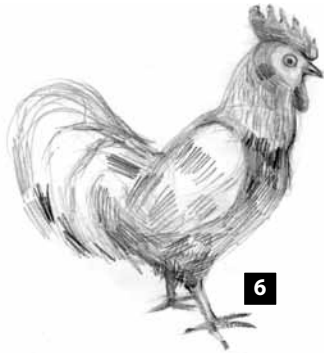

б

в

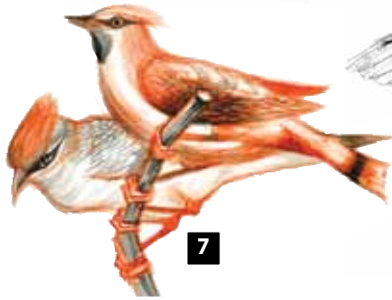
10

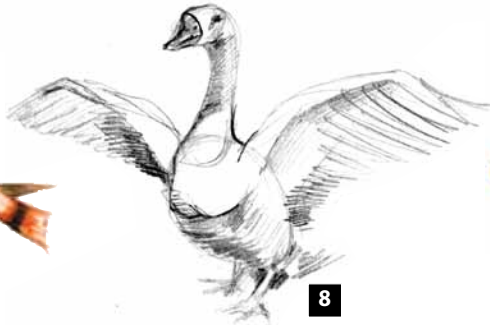
6

Узнай больше!

Ещё с древних времён люди изображали животных – лошадей, бизонов, мамонтов и т.д. Такие наскальные рисунки обнаружены в пещерах Ласко, Комбарель, Альтамира и др. (ил. 2).

7

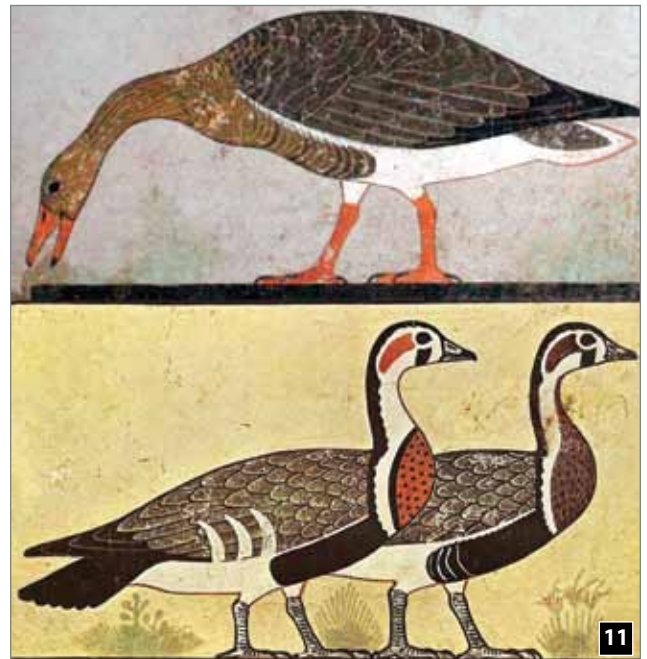

8

9

Нейл Ризос. Птицы

11

Фреска Древнего Египта. Гуси

- Сделай карандашом или другим графическим инструментом набросок птицы.
- Придумай и нарисуй какое-нибудь фантастическое животное или птицу.

3 Растительный мир в изобразительном искусстве

Чтобы правильно рисовать растения, надо сначала рассмотреть структуру стеблей, листьев, цветов. Выполняя зарисовку, следует постоянно сверять свой набросок с природными формами.

Зарисовка растительных форм включает в себя следующие этапы:

1) после тщательного изучения растения делаем набросок стебля (ил. 1 а);

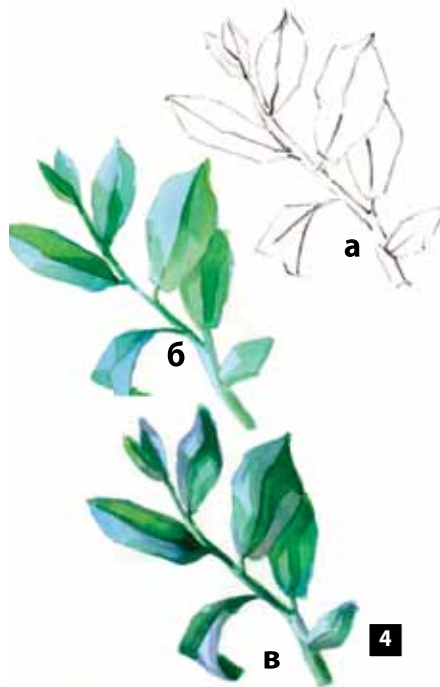
2) выстраиваем по очереди листья по обе стороны стебля;

3) тонкой линией очерчиваем контуры листьев (ил. 1 б);

4) выделяем биологические особенности растения тонкими линиями, а штриховкой или цветовой обработкой придаём им жизненность и выразительность (ил. 1 в).

Чтобы передать разнообразие растительных форм, необходимо правильно выбрать пластические средства и приёмы. Например, трава может быть изображена короткими штрихами через равные промежутки, мелкие цветы – точками и т.д. (ил. 2, 4).

В живописи растительность изображают красками, близкими к натуральным, в зависимости от специфики растений, времён года и т.д. (ил. 4, б).

Рабочие термины:

Набросок – рисунок, в котором предмет очерчивается общими линиями.

Этюд – предварительный набросок, который используется художником для создания полноценной картины.

Зарисовка – набросок, который в общих чертах отражает особенности предмета.

Запомни!

К растительным формам относятся растения и их части – деревья, ветки, листья, цветы и др. К анималистическому жанру относятся изображения птиц, животных, насекомых, рыб и др.

При изображении деревьев и кустов следует внимательно рассмотреть их элементы.

1) На первом этапе мы схематично передаём форму дерева (ил. 8 а);

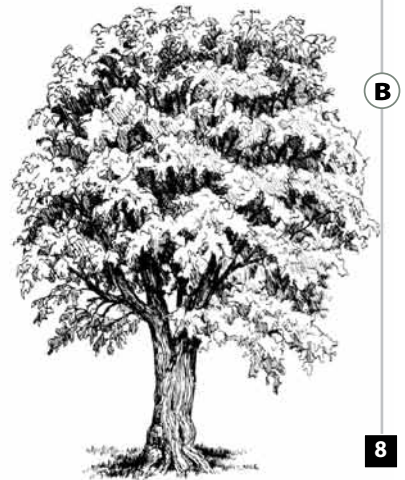
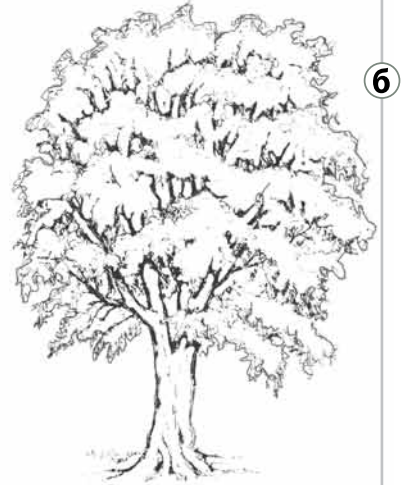
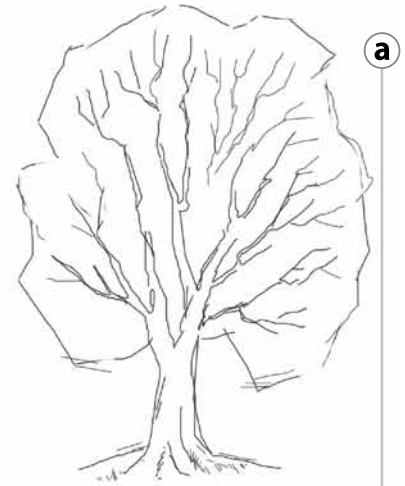
2) Далее подчёркиваем толщину ствола, набрасываем линиями большие ветви (ил. 8 б);

3) В завершение тщательно прорисовываем все детали и особенности дерева, дорисовываем маленькие ветки, листья, заштриховываем ствол, листья (ил. 8 в).

Технические приёмы графики предоставляют нам большие возможности в изображении растительного мира (ил. 5, 7).

Ван Гог. Деревья (деталь) Камил Писсарро. Пейзаж (деталь)

Узнай больше!

В конце XIX-го века многие художники создавали картины, вдохновляясь красотой растительного мира (ил.5, 6).

Полезно знать...

Термины *набросок* и *зарисовка* используются и в литературе.

МАСТЕРСКАЯ

- Сделай набросок горшка с цветком в твоём классе.
- Создай карандашный или акварельный рисунок с натуры с изображением веточек, листьев, деревьев.

4 Явления природы в изобразительном искусстве, музыке и литературе

Что такое Красота? Этот вопрос волнует людей с древних времён. Мы замечаем в окружающей нас природе гармонию цветов, звуков, движений, сочетаний форм и т.д. Все эти гармоничные ощущения мы воспринимаем как Красоту.

Иван Айвазовский. Ночной шторм

Игорь Грабарь. Зимняя дорога

Произведения изобразительного искусства, музыки и литературы пробуждают в нас эмоциональные переживания. Окружающая нас природа через свои разнообразные проявления служит источником вдохновения для художников, музыкантов, поэтов, писателей (ил. 1–3).

Люди искусства создают «красоту», внимательно наблюдая за природой, отмечая общие законы, по которым она живёт, и превращая эти наблюдения в произведения искусства (ил. 6–8).

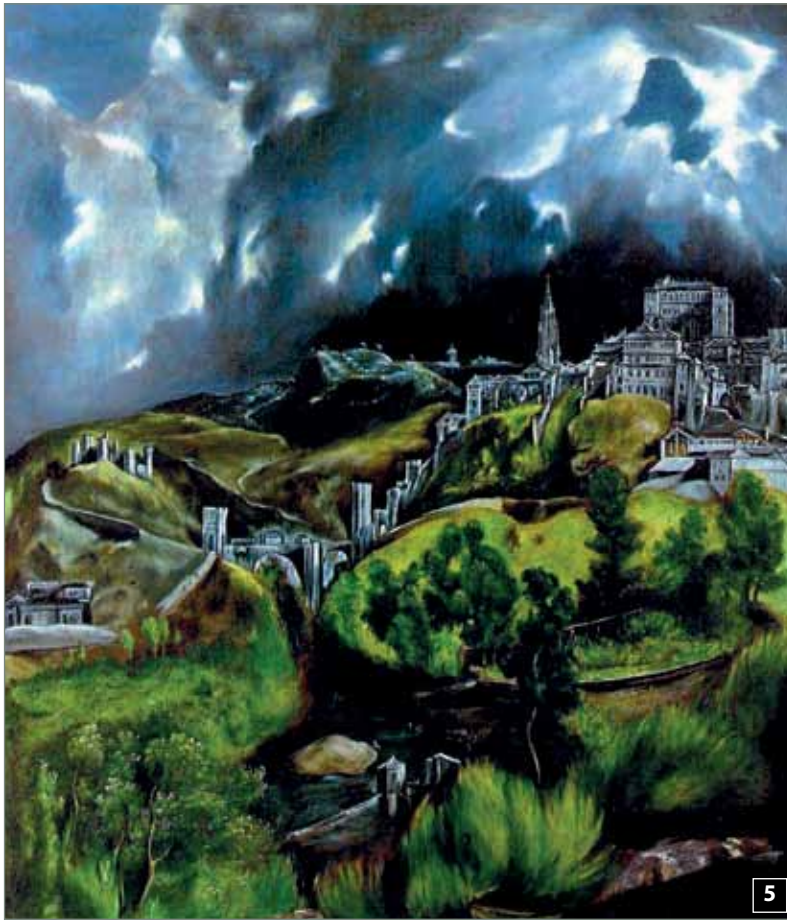
Клод Моне. Утренний туман

Денис Ромецкий
Океанская волна

Запомни!

В изобразительном искусстве произведения могут быть увидены, в музыке – услышаны, в литературе – прочитаны.

5

Эль Греко. Вид на Толедо

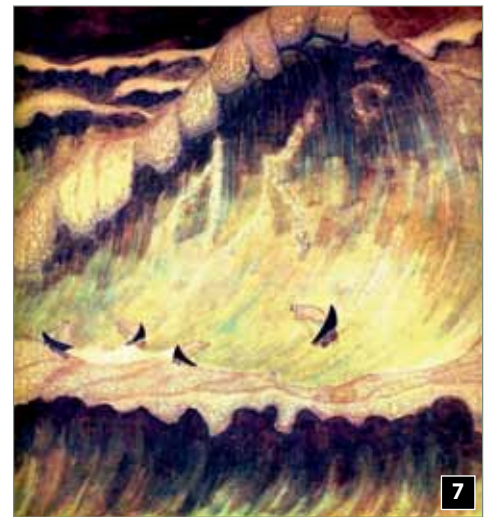
Художественное изображение, слово, звук являются важными средствами, с помощью которых красота природы может воплотиться в живописное, музыкальное, литературное произведение.

Например, красота времён года вдохновила композиторов Антонио Вивальди и Петра Чайковского создать музыкальные циклы под названием *Времена года*.

6

Архип Куинджи. Радуга

7

Миколаюс Чюрлёнис. Морская соната

8

Цучия Коитцу. Снег в Мияжиме

Явления природы, связанные с водой, часто отражены не только в графике, живописи и декоративном искусстве, но и в скульптуре (ил. 4).

Узнай больше!

Испанский художник Эль Греко создал множество экспрессивных пейзажей, изображая природу в самых разных её состояниях. В картине «Вид на Толедо» переданная атмосфера говорит нам о надвигающейся грозе, всё воздушное пространство над городом освещено молниями (ил. 5).

Такое природное явление, как морской шторм, передано с большим мастерством живописцем Иваном Айвазовским и скульптором Денисом Ромецким.

В стихотворениях Михая Эминеску и Василе Александри природа изображена с нежностью и выразительностью, а художники с большим мастерством проиллюстрировали эти поэтические произведения (ил. 13).

Цвета и формы природы послужили источником вдохновения и для художников. Это хорошо проявилось в творчестве румынских художников Николае Григореску, Стефана Лукиана, Сабина Бэлаша, а также в произведениях молдавских художников Игоря Виеру, Элеоноры Романеску, Симиона Замши и др.

Сабин Бэлаша. Звук моря

Элеонора Романеску. Осень в селе

Игорь Виеру. Весенний ветер

Николае Григореску. Просвет

Симеон Замша. Шелест леса

- Послушай журчанье родника, трели птиц, шелест листвы на ветру. Сделай рисунок на свободную тему на основе полученных впечатлений.
- Прочитай стихотворение о природе и нарисуй иллюстрацию к нему простым карандашом.

Александр Келети. Чайка

Рокуэлл Кент. Полярная аврора

Юрий Канашин. Что ты волнуешься, лес?

Оценивание

1. Обсудите в группах сюжеты приведенных репродукций. Объясни средства художественного выражения, использованные художниками для передачи различных явлений природы.
2. Опиши коротко пейзаж *Просвет* Николая Григореску (ил. 12).
3. Назови типы природных структур, о которых ты узнал.
4. Дополни в тетради утверждение: *Изображение окружающей природы называется ...*
5. Сделай эскиз животного или птицы, используя приобретенные навыки поэтапного рисования.
6. Назови несколько композиторов и поэтов, которые создали свои произведения под впечатлением природных явлений.

Раздел IV

Композиция

Ещё с доисторических времён художники изображали своих соотечественников. Доказательством этому служат наскальные рисунки в пещерах и изображения на посуде эпохи неолита. Зачастую композиции с изображением человека были созданы на фоне пейзажей, в виде портретов, скульптур и т.д. Мы до сих пор восхищаемся картинами старых мастеров разных эпох с изображением королей, сановников и простых людей. Каждый раз запечатлённый на холсте или в скульптуре образ человека пробуждает в нас живой интерес, позволяя нам понять лучше характер, чувства, эпоху и события ушедших времён (ил. 1–3).

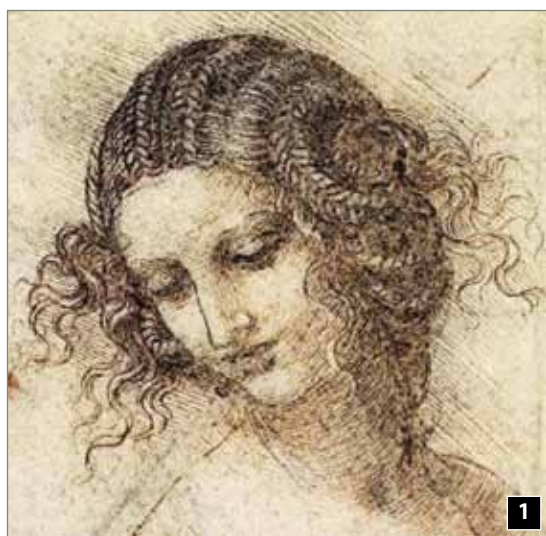
Узнай больше!

Облик человека часто вдохновлял художников к созданию антропоморфных орнаментов. Такие орнаменты мы находим в народных вышивках, коврах и т.д. В разные эпохи религиозные доктрины устанавливали определённые каноны изображения человека:

- в скульптуре и живописи Древнего Египта человеческая фигура изображалась несколько геометрizedовано и в соответствии с социальным статусом человека;
- в искусстве средневековья человек часто был представлен в плоском, декоративном виде.

Статуэтка женщины из Каллатиса

Леонардо да Винчи. Голова ангела

Джотто. Поклонение волхвов

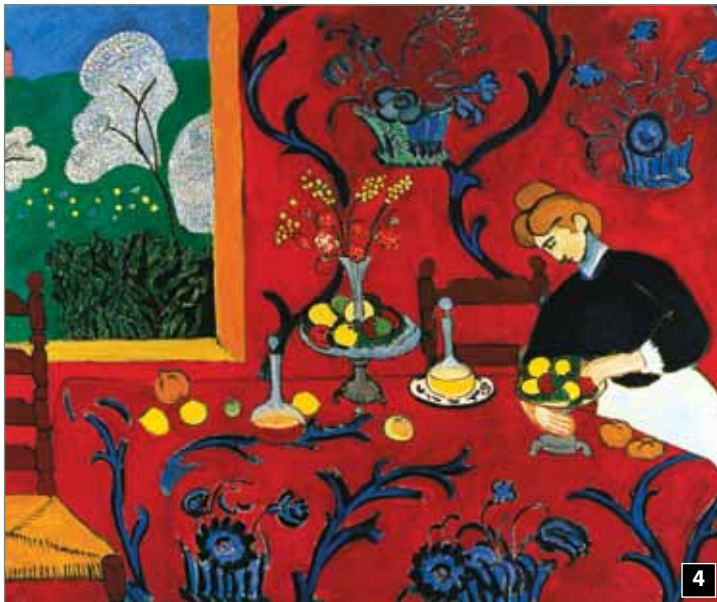
1 Реалистическая (предметная) композиция

Композиция призвана создавать неповторимый образ, передающий зрителю некую художественно-эмоциональную идею посредством общей конструкции, уравновешенного размещения изображаемых элементов.

Художественные композиции бывают реалистическими (предметными, изображающими людей, птиц, животных, объекты окружающей среды) и абстрактными (беспредметными).

Предметная композиция представляет человека в природной среде. Например, среди пейзажа (ил. 3), внутри дома (ил. 4, 7) или в каком-то воображаемом месте, окружённым предметами в соответствии с сюжетом композиции (ил. 5). Птицы и животные могут играть второстепенную роль, дополняя предметную композицию.

Обычно в предметной композиции средства выражения подчинены её сюжету и создают реалистический образ. Предметные композиции свойственны живописи, графике и скульптуре. Каждый вид художественной техники, используемый в этом жанре, усиливает художественную экспрессивность.

Анри Матисс. Гармония в красном цвете

Массимо Кампигли. Дамы на солнышке

Фернан Леже. Чтение

Штефан Думитреску. Женщины за ткацким станком

Чтобы создать реалистическую (предметную) композицию, необходимо выполнить следующие этапы:

1) Сначала делается набросок места, в котором будут расположены персонажи, после этого фиксируется их количество; лёгкими линиями очерчивается общая композиция, в которой будут расположены все её элементы (ил. 9 а).

2) Потом зарисовывается расположение персонажей (ил. 9 б).

3) Композиция доводится до своего завершения (с использованием гуаши, акварели, графических инструментов, в виде коллажа и т.д., ил. 9 в).

Зимние обычаи

Рабочие термины:

Предметное искусство – живописное, графическое, скульптурное произведение искусства, в котором сюжет заимствован из реальной жизни и легко узнаваем (ил. 8).

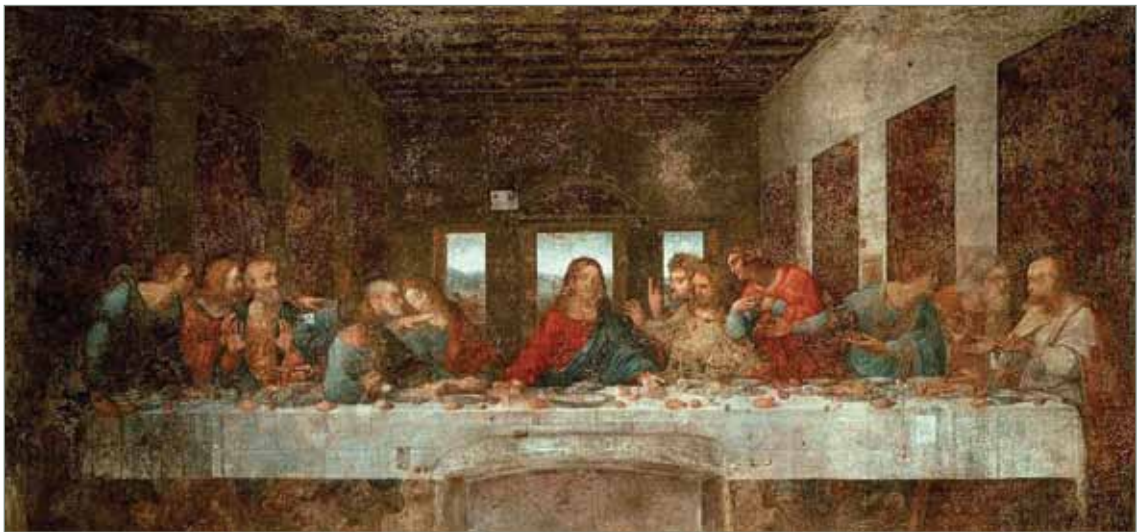
Этапы создания предметной композиции на тему Праздник

Образец анализа реалистической композиции

Ниже приводится образец анализа реалистической (предметной) композиции – фрески Леонардо да Винчи *Тайная вечеря*:

Название произведения и имя автора	<i>Тайная вечеря</i> , Леонардо да Винчи.
Год создания, место хранения	Создана в 1495–1498 гг., находится в монастыре Санта Мария делла Грация в Милане (Италия).
Вид изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура и т.д.)	Фреска размером 460x880 см, представляющая предметную композицию, действие которой происходит в помещении.
Сюжет произведения	Автор передаёт драматический момент, когда Иисус Христос сообщает своим ученикам, что один из них предаст его. На фреске видна реакция апостолов, их эмоции.
Композиционные принципы	Композиция строится на пассивных, статичных (горизонтальных, вертикальных линиях). Центральной фигурой является Иисус Христос, а по обеим сторонам от него симметрично расположены по две группы апостолов, каждая из которых состоит из трёх человек. В основе композиции лежит точный математический расчёт.
Колорит произведения	Одежда персонажей передаёт ритм цветовых форм, фон написан в сдержанной цветовой гамме.
Главная идея	Используя библейский сюжет, Леонардо да Винчи передал эмоции и характеры персонажей, которые всегда останутся актуальными.

Леонардо да Винчи. *Тайная вечеря*

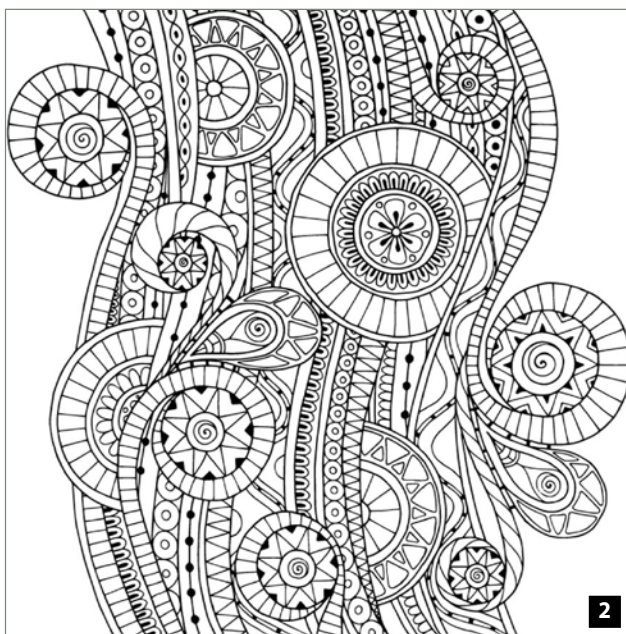
- По приведенному образцу проанализируй в своей рабочей тетради иллюстрацию 7.
- Придумай названия для работ своих товарищей и определи вид предметной композиции.

2 Абстрактная (беспредметная) композиция

Беспредметная композиция служит для передачи абстрактной реальности; её композиционные элементы стилизованы. Все они в совокупности создают визуальное равновесие посредством форм, контуров, силуэтов, цветовых пятен и т.д. Цвета такой композиции уже не отражают реальность. Беспредметные композиции присутствуют в живописи, графике, скульптуре, декоративном искусстве (ил. 1–4). В декоративном искусстве они выполняются по тем же правилам, но здесь есть и свои особенности, связанные с общим композиционным замыслом, основанные на визуальном структурном равновесии, видах и материалах художественной техники.

Василий Кандинский. Композиция

Франсис Пикабия. Бал линий

Рабочие термины:

Абстрактная композиция – средство художественного выражения, в котором не изображены конкретные предметы.

3

Батшеба Гроссман. Пространственная игра

Вспомни!

В начальных классах ты использовал графическое наложение, сочетая точки, линии, орнаменты с определёнными нарисованными формами. Такой же приём можно использовать и при создании беспредметных композиций.

Полезно знать...

В 1900 г. художник Василий Кандинский, взглянув однажды на перевёрнутое изображение, обнаружил, что существуют и другие возможности художественного самовыражения, например, посредством абстрактных композиций (ил. 1).

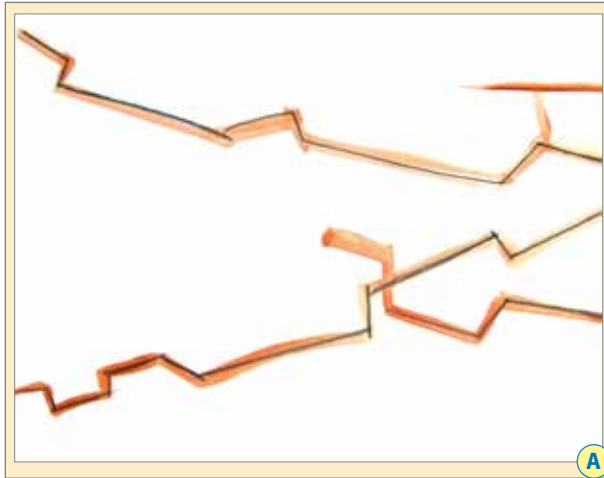

4

Мария Ярема. Фильтры

Этапы создания абстрактной композиции

- Подумай о главной идее, которую ты хочешь выразить в своей композиции; сделай набросок, в котором обычные предметы сведены к абстрактным геометризованным формам.

А

- Найди центр композиции, поэкспериментируй с оттенками, работая свободно, применяя разные виды художественной техники, импровизируя, получая зрительные эффекты путём смешения цветов и спонтанных форм.

Б

В абстрактной композиции не пользуются моделью. Художественный эффект создаётся на основе свободной цветовой экспрессии, форм и способов экспериментирования с различными видами художественных техник. Надо только дать полную свободу творчеству, фантазии и эмоциям.

Чем разнообразнее точки, линии, текстуры, пятна, нанесенные на геометрические формы, тем эффектнее выглядят созданные абстрактные картины.

Запомни!

В абстрактной живописи стиль художника очень индивидуален. Самое важное – это свободная импровизация, фантазия и творчество.

- Постарайся не перегружать композицию, обобщи и доведи её до своего завершения.
- Найди подходящее название своей композиции.

В

- Приготовь смесь гуаши с небольшим количеством воды. Капни несколько капель на поверхность бумаги, наклоняя её под разными углами. Закрытое пространство, состоящее из случайных форм, декоративно окрасится, давая разные цветовые сочетания.

Образец анализа абстрактной композиции

Ниже предлагается образец анализа беспредметной композиции – картины Василия Кандинского *В сером*:

Название произведения и имя автора	<i>В сером</i> , Василий Кандинский
Год создания, место хранения	1919; Национальный музей современного искусства, Париж
Вид изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура и т.д.)	Живописное полотно, написанное масляными красками
Сюжет произведения	Абстрактные формы на серо-коричневом фоне
	Это изображение вымышлено, не вдохновлено природой
Композиционные принципы	На первый взгляд, хаотичная композиция, однако хорошо уравновешенная двумя зонами красного цвета с чёрным пятном в центре, выстроенными по диагонали
Колорит произведения	Интенсивные цвета с приглушёнными оттенками серого, красного, коричневого, синего
Главная идея	Картина <i>В сером</i> свидетельствует о драматичном периоде жизни художника

Василий Кандинский. *В сером*

Полезно знать...

Композиция присутствует и в музыке, литературе и т.д. Например, увертюра и сюита – это музыкальные композиции, а роман и повесть – литературные композиции.

Рабочие термины:

Средства художественного выражения – комплекс художественных приёмов, с помощью которых художник передаёт свой авторский замысел.

Визуальное равновесие – равномерное художественное размещение составных частей картины.

Композиционное пространство – пространство, на котором воплощается общий художественный замысел, идейная концепция произведения.

- Сделай набросок, а потом создай абстрактную композицию на любую тему.
- Обсудите в группе возможные схемы для создания абстрактной композиции на тему *Игра абстрактных форм*. Набросай простым карандашом несколько композиций.

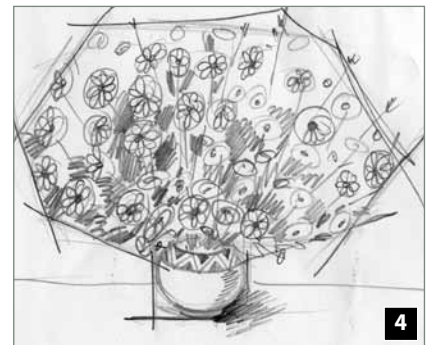
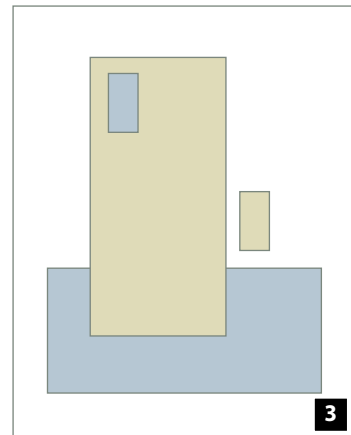
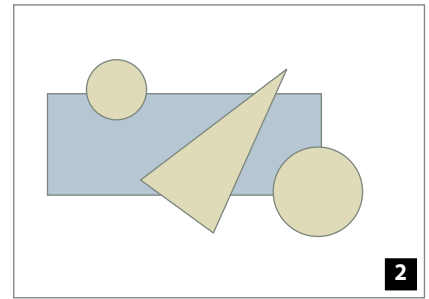
3 Художественные средства и приёмы

Чтобы познать окружающий мир, художник внимательно исследует природу и окружающие его предметы.

Используя натурные наброски и зарисовки, художник интерпретирует природу индивидуальным, творческим, неповторимым образом. Изучение природы, а также сознательно созданное изображение очень важны в изобразительном искусстве. Создание композиции включает в себя:

- построение общей композиции;
- пропорционирование и построение форм.

Эти этапы являются общими как для реалистической композиции (ил. 1, 4, 5), так и для абстрактной (ил. 2, 3).

3.1. Создание общей композиции

Внимательно изучаем предмет или группу предметов, которые мы хотим изобразить, затем намечаем местоположение предметов тонкими линиями.

1) Если предметы расположены в ширину, тогда плоскость (лист бумаги) располагается горизонтально (ил. 4).

2) Когда мы хотим изобразить вертикальные удлинённые предметы, плоскость располагается вертикально (ил. 5).

3) Делаем общий набросок, включающий всю группу предметов и поверхность, на которой они будут размещены.

4) Стираем ластиком лишние линии, оставляя всего лишь лёгкий контур предметов.

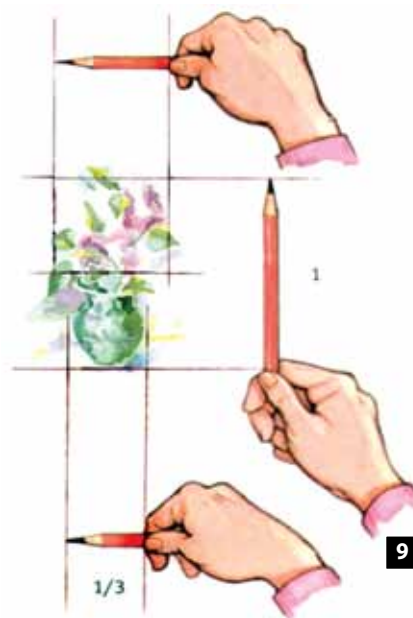
3.2. Пропорция и пропорционирование

Пропорционирование – это нахождение правильного соотношения между двумя или тремя составными частями общего целого.

Слово *пропорция* на латинском языке означает *соотношение*. При построении изображения (ил. 7–9) устанавливаются необходимые пропорции, т.е. соотносятся размеры всех предметов, расположенных на рабочей поверхности. Это делается таким образом, чтобы центр композиции располагался примерно в центре листа.

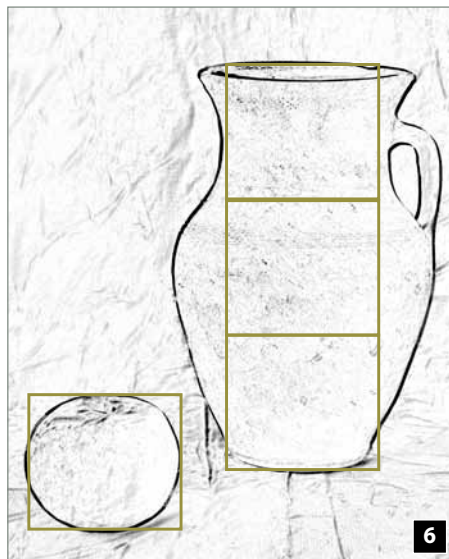
Также надо учитывать соотношение между реальными размерами предметов. Например в том случае, когда мы передаём реальные естественные формы, яблоко не может быть больше кувшина, если и яблоко, и кувшин находятся на одной линии (ил. 6).

Так же мы поступим и со стилизованными, абстрактными формами, уравновешивая их по размеру, цвету и насыщенности.

Узнай больше!

Работы будут выглядеть более гармонично, если основной мотив будет расположен чуть выше центра листа (ил. 10).

➤ Принесите из дома несколько предметов, составьте из них натюрморт.

Полезно знать...

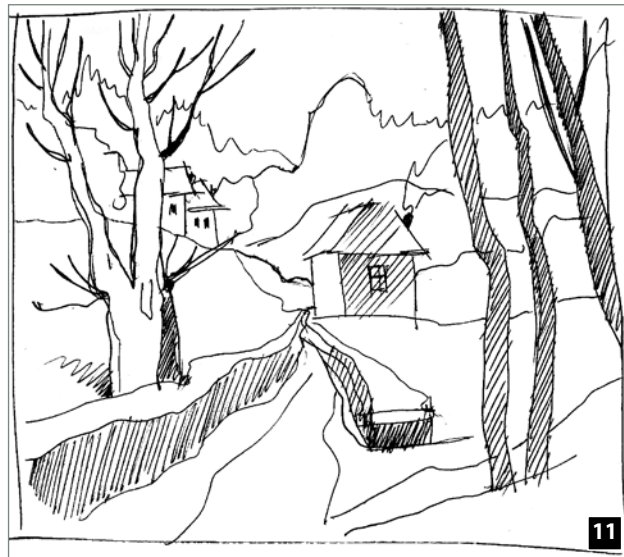
Восприятие размера меняется, если на концах двух равных отрезков мы нарисуем:

- две стрелки в виде острого угла, открытые вовнутрь;
- две стрелки, открытые наружу (ил. 12).

Два кружка одного цвета, равные по размеру, уже не будут казаться одинаковыми, если вокруг одного из них нарисовать круг размером чуть больше, а вокруг второго – больше в три раза (ил. 13). Эти примеры объясняют, как направление линии или размер точки влияют на восприятие соседних художественных элементов.

В случае картин, изображающих реальные предметы, пропорции играют очень важную роль. Это относится к натюрмортам, портретам, предметным композициям. Сначала пропорции предмета намечаются в общих чертах на предварительном наброске (ил. 11). Пропорции могут быть переданы и путём изображения предметов в виде простых геометрических фигур.

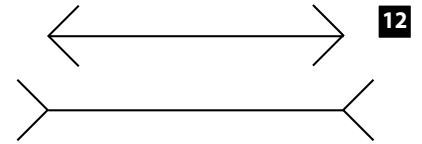
Когда мы рисуем модель с натуры, важно правильно установить соотношение между составными частями композиции (ил. 15). Например, в качестве единицы измерения выбираем голову модели и соотносим её с высотой тела или шириной плеч (ил. 14).

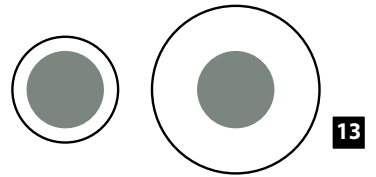
11

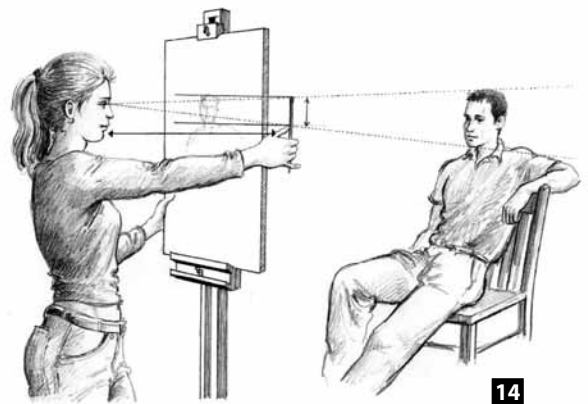
15

12

13

14

Рабочие термины:

Соотношение – сравнение размеров предметов одинаковой природы.

- ▶ Создай композицию с элементами пейзажа, соблюдая точные пропорции между домами и деревьями (ил. 11, 15).
- ▶ Нарисуй абстрактные формы, объединённые в композицию под названием *Движение*.

4 Ритм в искусстве и природе

4.1. Ритм в природе (окружающей среде)

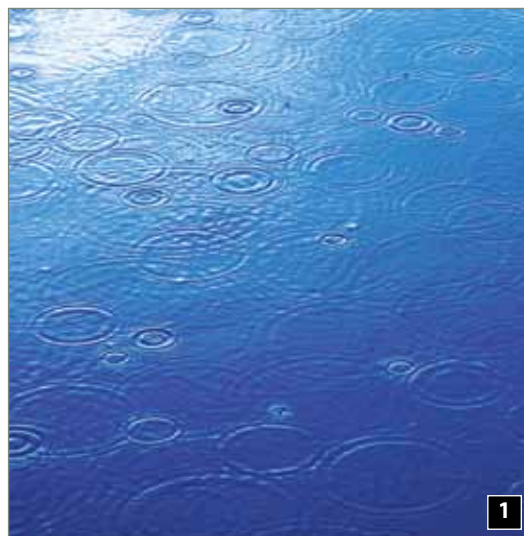
Слово *ритм* происходит от греческого слова *rhythmos*, что означает чёткий такт, ровное движение.

Ритм – это повторение одного и того же движения или определённых процессов. Он является свойством природных явлений. Это можно заметить по тому порядку, в котором расположены:

- Листья на стволах растений (ил. 3);
- Прожилки на листьях (ил. 2);
- Силуэты деревьев в лесу (ил. 4);
- Падающие дождевые капли (ил. 1).

Ритм находится в тесной связи со временем и подчиняется определённым циклам:

- смене дня и ночи;
- последовательности времён года и т.д.

1

2

3

4

Полезно знать...

Понятие ритма тесно связано с астрономией, музыкой, биологией, хореографией, литературой и др.

Франц Лист. Композиция для флейты (фрагмент)

4.2. Ритм в изобразительном искусстве

Не существует художественной композиции, которая не обладала бы определённым ритмом изобразительных элементов: точки, линии, формы и цветового пятна. Ритм достигается за счёт упорядочения всех её структурных элементов.

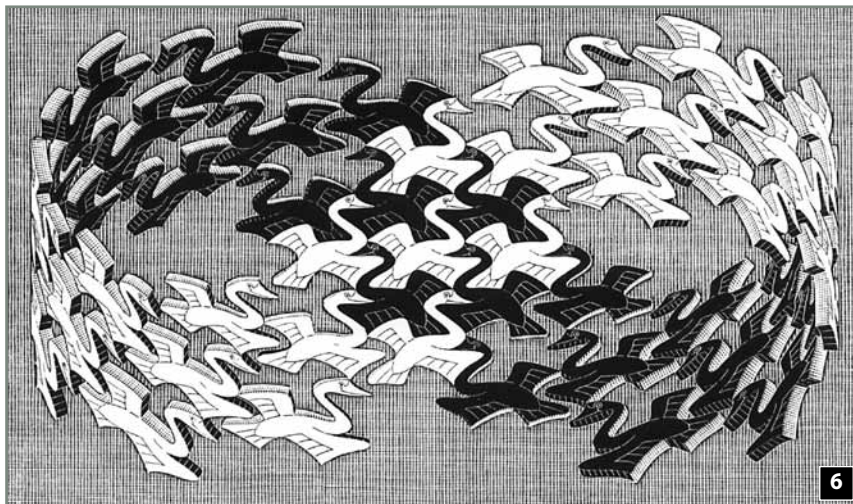
В изобразительном искусстве существует несколько типов ритма:

- **Линейный ритм** достигается с помощью линий, отрезков, расположенных с равным интервалом в одном направлении. В картинах Сола Левита *Цветные полосы* (ил. 8) и Морица Эшера *Ритмика полёта* (ил. 6) с особой яркостью подчёркивается ритм цветowych полос.

- **Ритм форм** строится на их регулярной повторяемости в пространстве. Иногда ритм объёмных форм может быть передан чередованием размеров или цветов. *Колонна бесконечности* Константина Брынкуш является примером простого ритма пространственных форм. При этом повторяющаяся ритмическая структура выражает движение в бесконечность (ил. 7, 10).

Мария Сака-Рэчилэ. *Пейзаж с подсолнухами*

Мориц Эшер. *Ритмика полёта*

Константин Брынкуш
Колонна бесконечности

Сол Левит. *Цветные полосы*

■ **Цветовой ритм** основан на повторе одинаковых цветовых форм в рамках общей композиционной структуры с их различными размерами и расположением. Например, в картине Поля Сезанна *Яблоки и апельсины* хорошо заметен цветовой ритм гармонично расположенных форм (ил. 9). В *Пейзаже с подсолнухами* Марии Сака-Рэчилэ также хорошо проявляется цветовой ритм, выраженный повторяющимися вибрирующими цветовыми мазками (ил. 5).

Поля Сезанн. Яблоки и апельсины

Изменение цветовых форм (ил. 12 а – в) иллюстрирует получение цветового ритма путём чередования крупных форм при сохранении их вертикального и горизонтального ритма.

Запомни!

Художественный ритм можно передать точками, линиями, пятнами или формами.

Художественному ритму отводится также роль «волшебной палочки», с помощью которой мы можем передать движение.

Рабочие термины:

Горизонтальный ритм – ритм, переданный горизонтальными линиями.

Вертикальный ритм – ритм, переданный вертикальными линиями.

10
Композиция объёмной структуры

11

- Создай композицию в цветовом ритме, используя линию и форму.
- Приведи примеры ритма в природе, как на *изображении 11*.
- Составь растительный орнамент на горизонтальной плоскости.

4.3. Ритм в декоративно-прикладном искусстве

Ритм, будучи универсальной закономерностью всех проявлений окружающего мира и деятельности человека, находит своё отражение и в декоративном искусстве. Этот вид искусства в силу своей прикладной специфики требует широкого использования закономерностей ритма.

Характерной особенностью художественного ритма в декоративно-прикладном искусстве является строго упорядоченное расположение элементов орнамента в виде определённых геометрических форм: круга, квадрата, треугольника, ромба и т.д. Зачастую расположение орнаментов подчинено определённым композиционным принципам и правилам, характерным для декоративного искусства. Это принцип *кадрирования, фриза, фоновой игры, вертикальных и горизонтальных линий.*

Другой отличительной чертой художественного ритма в этой области является упрощение внешнего облика естественных форм. Декоративные мотивы создаются путём ритмического повтора орнамента, элементами которого чаще всего служат стилизованные изображения солнца, людей, птиц, цветов, лошадей и т.д.

Геометрические мотивы состоят из сочетаний геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник и др., *ил. 10*).

Растительные мотивы передаются путём использования естественных форм: цветов, плодов, листьев, веточек и т.д. (*ил. 13*).

Зооморфные мотивы представляют собой стилизованные изображения животных и птиц (*ил. 14*).

Антропоморфные мотивы стилизованно передают образ человека (*ил. 15*).

Традиционный ковер. Деталь

Зооморфные декоративные орнаменты

Полезно знать...

В прошлом народный орнамент обладал магическим смыслом. Одна старая легенда рассказывает о бессмертной жизни, что послужило основой для создания декоративного мотива *Древо жизни*.

Антропоморфный мотив

Вспомни!

Художественными разновидностями декоративно-прикладного искусства являются текстильное искусство, керамика, чеканка, ювелирное искусство, резьба по дереву и камню и др.

Рабочие термины:

Ювелирное искусство – искусство создания украшений из драгоценных металлов и камней.

Чеканка – искусство художественной обработки металлов.

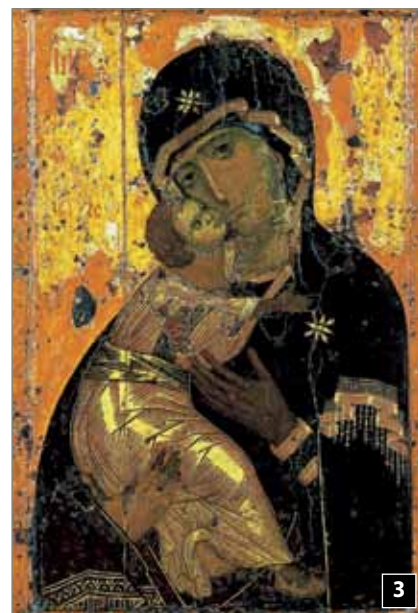
Оценивание

1. Назови и объясни различия между реалистической и абстрактной композицией. Аргументируй.
2. Создай две композиции на одну и ту же тему (например, *Весна*) в реалистической и абстрактной манере.
3. Перечисли этапы создания предметной композиции.
4. Приведи примеры ритма в природе и объясни, как их можно передать художественными средствами.
5. Назови три-четыре произведения изобразительного искусства, в которых переданы цветовые ритмы.

Введение в историю изобразительного искусства

1 Искусство вокруг нас

Искусство – самая глубокая форма художественного самовыражения человека. Трудно дать искусству определение, и настолько же трудно переоценить его значение. С древних времён искусство служило средством художественного самовыражения людей. Музыку, танец, театр, литературу, изобразительное искусство сравнивают с цветами – один красивее другого. История человечества знает примеры строительства замечательных культовых сооружений, архитектура которых была дополнена скульптурами, фресками и элементами декоративного искусства. Иногда, глядя на старинные полотна, мы можем оценить уровень развития музыки и танца, а также узнать больше об исторических событиях, войнах и занятиях, вкусах и моде людей той эпохи (ил. 1, 2). Искусство прославляло силу религии и государственных правителей, оставляя нам в наследство произведения, которые служили свидетельством человеческого развития (ил. 3). Изобразительное искусство сумело обобщить картину человеческой истории, показав нам ряд известных исторических персонажей, и, самое главное, оно раскрепощает наше мышление и открывает доступ к свободному творчеству (ил. 4). Сегодня мы всё чаще используем определение **визуальное искусство**, так как изображения мы получаем и с помощью других средств, включая технические, такие как фотоаппарат, телевидение и т.д. Искусство можно назвать методом художественного познания окружающей действительности.

Византийская икона Богородицы

Флейтист. Древний Рим

Диего Веласкес. *Инфанта*

Огюст Роден
Мыслитель

Образец анализа классического живописного полотна

Чтобы выразить своё отношение к картине, будем руководствоваться следующими критериями:

1 Определение жанра картины

В зависимости от главной идеи и содержания, живопись подразделяется на жанры (исторические, бытовые сцены, портреты, пейзажи, натюрморты и т.д.). Глядя на картину, мы можем определить, к какому жанру она относится.

2 Композиционная структура

Сцены продуманы таким образом, чтобы мы их воспринимали именно такими, какими их задумал автор. Например, фигуры или предметы могут быть больше, светлее, расположенными в центре, выделенными цветом таким образом, чтобы привлечь наше внимание (ил. 5).

3 Приёмы художественного выражения

Чтобы выразить общую идею произведения, художники часто прибегают к символам. Например, святых сопровождают определённые предметы из их антуража (ил. 6).

4 Предназначение произведения искусства

Важно знать причину, побудившую художника к созданию картины. Картина может украшать помещение или храм, может быть выставлена в музее или в галерее искусства.

5 Техника создания картины

Материалы и виды техники, используемые в живописи, бывают разными, а творческая манера художника индивидуальна, так же, как и его почерк. Способы наложения цветов могут быть различными – от крупных рельефных мазков до сглаженных.

6 Художественная идея произведения искусства

В целом, не существует строгих правил определения или раскрытия главной идеи художественного произведения. Каждый понимает и выражает художественный замысел в соответствии с собственным пониманием эстетики искусства.

Рафаэль. Сикстинская мадонна

Сандро Ботичелли. Благовещение (фрагмент)

- Вырежи из старых журналов по одной репродукции, относящейся ко всем видам искусства, и составь из них свою небольшую «галерею искусств».
- Проанализируй таблицу на стр. 7 и приведи примеры жанров изобразительного искусства.
- По приведённому выше образцу проанализируй изображение 2.

2 Мастера и шедевры

Национальный музей изобразительного искусства Молдовы в Кишинэу содержит богатую коллекцию художественных произведений молдавских и зарубежных мастеров. В музее есть большой зал *русского искусства* (иконы и картины) и *западно-европейского* (графика, живопись). Здесь также хранится замечательная коллекция японской графики. Ценные произведения искусства представляют различные исторические эпохи – от средневековья до наших дней. В музее выставлены работы, относящиеся ко всем видам и жанрам искусства: живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. В залах музея представлены картины замечательных молдавских мастеров Александру Плэмэдялэ, Павла Шилинговского, Огюста Байллера, Игоря Виеру, Валентины Русу-Чобану, Михаила Греку и др.

Художественные галереи – это помещения, в которых картины и другие произведения искусства периодически меняются, здесь также их можно приобрести. В Кишинэу находится Выставочный центр им. Константина Брынкушь, в котором представлены самые интересные произведения искусства (ил. 5).

Национальный музей изобразительного искусства Молдовы

Экспонаты Национального музея этнографии и естественной истории

Золотая скифская гривна Погреба, Дубоссары

Национальный музей этнографии и естественной истории открыт в Кишинэу в 1889 году. Здание музея спроектировано архитектором Николаем Циганко. Здесь хранится богатая коллекция экспонатов, относящихся к самым разным областям: геологии, сельского хозяйства, культуры, декоративно-прикладного искусства и т.д.

Некоторые экспонаты имеют научное значение и являются частью национального наследия нашей страны. Предметы, представленные на изображениях 2–4, изготовленные сотни лет назад, найдены на территории республики. В музее также имеется внушительная коллекция ковров, национальных костюмов, керамики, каменных, деревянных, металлических изделий, орудий труда и т.д.

3 Национальное искусство

Национальное искусство выражает характерные черты культуры народа. Представляем на следующих страницах творчество некоторых выдающихся мастеров искусства Молдовы.

Александру Плэмэдялэ (1888–1940)

Выдающийся бессарабский скульптор и художник Александру Плэмэдялэ окончил Московскую Высшую школу живописи, скульптуры и архитектуры. Вернувшись в 1918 году в Кишинэу, открывает школу изобразительных искусств, которая сегодня называется Колледжем изобразительных искусств им. Александру Плэмэдялэ. Создал целый ряд замечательных произведений живописи и скульптуры. Самой значительной работой мастера стал *Памятник Стефану Великому*, воздвигнутый в 1928 году в Кишинэу.

Монумент состоит из двух частей: постамента из косэуцкого камня и статуи молдавского господаря, отлитой из бронзы.

Собрав более 150 работ бессарабских художников, Александру Плэмэдялэ открывает в 1939 году Городскую пинакотеку, которая послужила основой для создания Национального музея изобразительного искусства Молдовы.

Александру Плэмэдялэ. Автопортрет

Рабочие термины:

Пинакотека – большая коллекция картин.

Женский портрет

Бюст Алексея Матеевича

Памятник Стефану Великому и Святому в Кишинэу

► Посети музей искусства, галерею, выставку. Опиши увиденные экспонаты и выскажи своё мнение об увиденном.

Корнелиу Баба
Портрет Лазаря Дубиновского

Флорика

Бюст Михая Эминеску

Лазарь Дубиновский (1910–1983)

Выдающийся скульптор родился в городке Фэлешть, неподалёку от г. Бэлць. Учился в Бухаресте, совершенствовал свои знания в Париже. Его первая выставка состоялась в 1939 году в г. Яссы.

Он воплотил образ фольклорного персонажа Стрымбэ-Лемне, создал композицию *Виноградари* и галерею скульптурных портретов деятелей культуры: Георге Асаки, Василе Алаксандри, Михая Эминеску, Александра Щусева, Штефана Няга и др. Лазарь Дубиновский создал монументальные триптихи и портреты великих молдавских просветителей Дмитрия Кантемира, Мирона Костина и др. Автор всегда стремился к глубокому раскрытию характера личности, её душевного состояния.

Стрымбэ-Лемне

➤ Собери информацию о мастерах живописи и скульптуры иполни своё портфолио.

➤ Сделай простым карандашом несколько набросков других персонажей из сказки про Стрымбэ-Лемне.

Михаил Греку
Автопортрет

Михаил Греку (1916–1998)

Михаил Греку – один из самых оригинальных и выдающихся живописцев Республики Молдова.

Учился в Академии изящных искусств в Бухаресте и в Художественном училище им. Ильи Репина.

Плодотворно работал во всех жанрах живописи. В своих ранних картинах Греку

изображает драматические события, пережитые молдавским народом. Картина *Девушки из Чадыр-Лунги* передаёт богатство национальных традиций юга Молдовы.

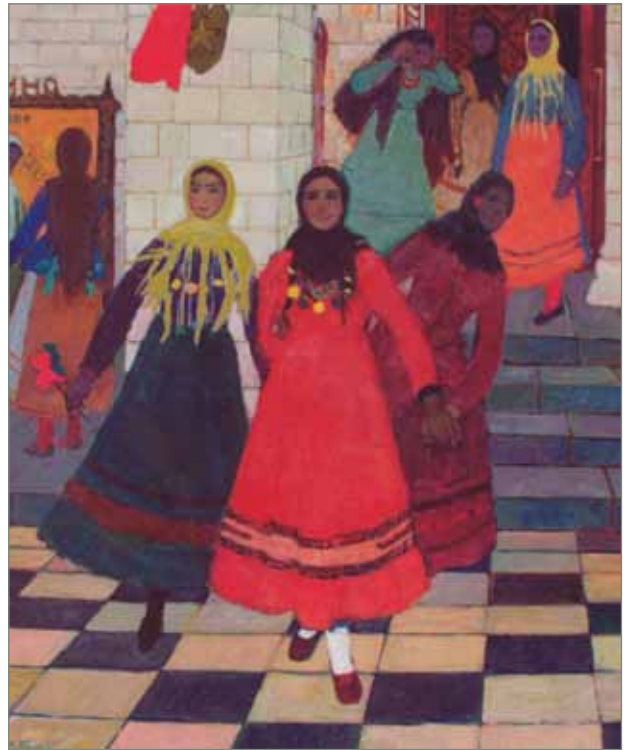

Портрет писателя Василе Василаке

Рабочие термины:

Диптих – картина, состоящая из двух частей.

Триптих – картина, состоящая из трёх частей.

Девушки из Чадыр-Лунги

На создание признанного шедевра – триптиха *История одной жизни*, художника вдохновил роман Василе Василаке *Сказка про белого бычка*, в котором подчёркивается связь между земным и возвышенным в разных проявлениях человеческого существования.

Левая часть триптиха *Детство* представляет симбиоз цвета, формы и идеи.

Находясь в постоянном поиске новых форм, Михаил Греку в поздний период писал в стиле абстрактного искусства и его произведения проникнуты атмосферой современности. В связи со столетием со дня рождения художника 2016 год провозглашён Годом Михаила Греку.

Триптих. *История одной жизни*

Игорь Виеру (1923–1988)

Живописец и график Игорь Виеру родился в с.Чернолеука Единецкого уезда. Окончил Художественное училище им. Ильи Репина в Кишинэу в 1949 году. Некоторое время работал педагогом. Первыми работами, принесшими художнику известность, стали картины *Ион Крянгэ слушает басни крестьянина*, *Раздел земли*. Повседневные занятия простого человека нашли отражение в полотнах *Весна*, *В родном селе*. Особое место в творчестве Игоря Виеру занимают его пейзажи *Осень*, *Собиратели орехов*, *Праздник в Чернолеуке*.

Живопись играла главную роль в творчестве художника, но его также интересовала и графика. И.Виеру проиллюстрировал сказки Иона Крянгэ (*Свекровь с тремя невестками*), произведения Василе Александри (книги для детей) и Михая Эминеску (*Кэлин, страницы сказки*) и др.

Игорь Виеру. Автопортрет

Вдвоём

Старая мельница

Картина *Вдвоём*, написанная в 1968 году, с особой теплотой отражает гармонию между людьми и природой. Насыщенный колорит этой работы основан на контрастах света и тени. Фигуры молодых влюблённых, сидящих под плодоносящим деревом, кажутся его корнями. Картина хранится в Музее изобразительных искусств в Кишинэу.

Иллюстрация к произведению Кэлин (страницы сказки) Михая Эминеску

- Собери информацию о других художниках Молдовы, запиши в тетрадь сведения об их жизни и творчестве, а также названия картин.
- Составь альбом репродукций картин твоего любимого художника.

Глебус Саинчук (1919–2012)

Известный художник Глебус Саинчук окончил в 1947 году Художественное училище им. Ильи Репина в Кишинэу. В начале своего творческого пути он создал ряд композиций, главными героями которых являются простые люди (*Виноградари, Праздничный стол*). С 1960 года художник увлёкся жанром портрета. В своих работах он очень удачно раскрывает характер и индивидуальные черты своих персонажей. Портреты Марии Биешу, Игоря Виеру, Аурелиу Бусуйок и многих других вошли в сокровищницу молдавской портретистики.

Но, пожалуй, одной из самых богатых и интересных областей творчества Глебуса Саинчука является искусство шаржа и маски, которые он создавал с большой любовью и добродушным юмором. Обычно мастер лично представлял свои маски-шаржи героям произведений, придавая персонажам комичные черты.

Глебус Саинчук. Автопортрет

Маски

Шаржи

Рабочие термины:

Шарж – портрет, выполненный в благожелательной, но карикатурной манере.

Карикатура – рисунок, в котором намеренно преувеличиваются некоторые черты персонажа; сатирический портрет или сюжет.

► Дополни своё портфолио дополнительной информацией о Глебусе Саинчуке.

Валентина Русу-Чобану (1920)

Известная молдавская художница Валентина Русу-Чобану окончила Художественное училище им. Ильи Репина (1947). Работает во всех жанрах живописи, пишет портреты, пейзажи, натюрморты. Творчество художницы основано на классических и народных традициях. Первые работы выполнены в традиционном стиле, например, *Приглашение на танец*.

Позже в творчестве Валентины Русу-Чобану появляются символические сюжеты, которые становятся средствами художественного выражения наряду с декоративными элементами. Очень удачны пейзажи и натюрморты *Крымский вид*, *Натюрморт*, *Гурзуф*, *Лимоны*.

Приглашение на танец

Картина *Кружка на подоконнике*, написанная на картоне, передаёт очарование наивного восприятия, полного волшебства. Блестящие поверхности выписаны с особой тщательностью; голубое небо, по которому плывёт облачко, чашка, забытая на подоконнике, навевают сладкие ностальгические воспоминания о детстве.

Эмил Лотяну

Валентина Русу-Чобану
Автопортрет в очках

Кружка на подоконнике

Рабочие термины:

Натюрморт – жанр живописи и графики, представляющий изображение неодушевлённых предметов.

Наивное восприятие – художественная концепция, посредством которой художник сознательно игнорирует законы композиции, вдохновляясь народным искусством.

Михай Грати (1939–2010)

Молдавский художник Михай Грати работал главным образом в области декоративно-прикладного искусства.

Работы художника представляют собой синтез традиций народного творчества с современным восприятием форм.

Превосходно владея техникой лепки, Михай Грати выбирал только те мотивы, которые полнокровно проявляются в традициях народного искусства.

Произведения мастера широко известны благодаря оригинальности и высокому мастерству исполнения. Об этом свидетельствуют названия работ: *Кэлушарий*, *Маланка*, *Дедушкин мешок*.

Михай Грати. Фотопортрет

Воспоминания о родном селе

Декор

Дедушкин мешок

Декоративная посуда

Элеонора Романеску (1926)

Известная молдавская художница Элеонора Романеску работает во всех живописных жанрах. Она пишет фигуративные композиции, портреты и чаще всего пейзажи, которые свидетельствуют о верности художницы традициям мировой пейзажной живописи. В её произведениях доминируют монументальные образы природы, которые раскрывают всю первозданную красоту родного края.

Элеонора Романеску. Автопортрет

Туристы

В своих произведениях Элеонора Романеску передаёт красоту природы не только изображением домов, деревьев, холмов, но и с помощью гармоничных цветовых сочетаний,

Родной край

Ноябрь

Жара на Днестре

которые вместе с ритмом форм образуют общую панораму родного пейзажа.

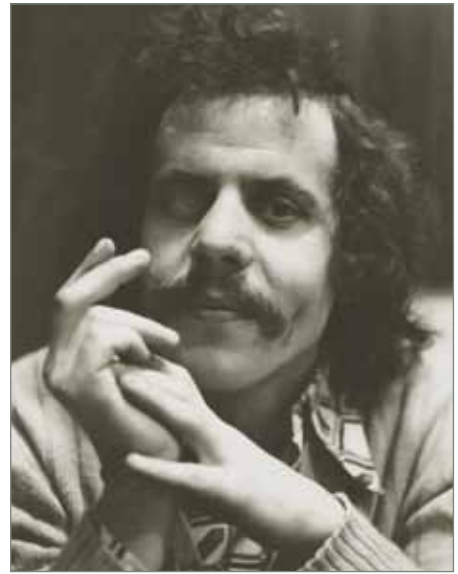
В картинах *Туристы*, *Родной край*, *Ноябрь*, *Жара на Днестре* художница представляет новые способы передачи красоты молдавского пейзажа, формируя свой собственный неподражаемый стиль.

► Изучи картины Элеоноры Романеску и напиши пейзаж, навеянный видами местности, в которой ты живёшь.

Андрей Сырбу (1950–2000)

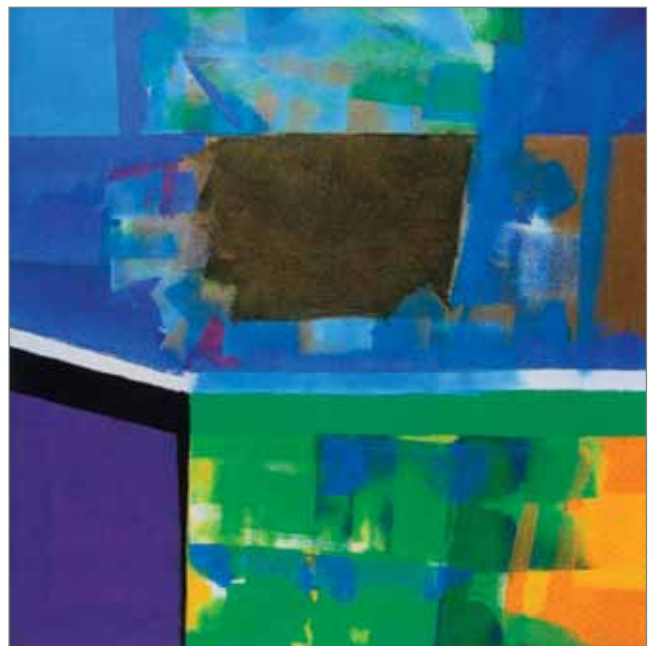
Всё своё творчество молдавский художник Андрей Сырбу посвятил станковой живописи. Творчество художника можно легко воспринять, если учесть, что практически каждая его картина является частью единой серии. Даже при беглом просмотре полотен Андрея Сырбу можно заметить эволюцию от художественного течения «поп-арт» и «фотографического реализма» к абстрактной и лирико-абстрактной живописи. Художник известен своими работами *Дверь*, *Контрасты*, *Пасха в Бутучень*, *Айва*, *Никулицэ* и др.

Андрей Сырбу. *Фотопортрет*

Утро

Сонет

Отражения

Рабочие термины:

Поп-арт – течение в современном изобразительном искусстве, которое противопоставляет себя абстракционизму и возвращает к бытовому реализму посредством коллажа, изображения предметов общего пользования, современной бытовой техники и т.д.

Фотографический реализм – художественное течение, возникшее как реакция на абстрактное искусство и другие течения авангардизма.

4 Народное творчество

Народное творчество возникло и развивалось в постоянной связи с народными традициями, выявляя талант самобытных мастеров. Народное творчество включает в себя целый спектр художественных направлений, созданных, как правило, неизвестными авторами в области устного творчества, музыки, танца, декоративно-прикладного искусства.

Народное творчество представлено огромным разнообразием художественных видов и жанров, относящихся к декоративному искусству – это керамика, ковроткачество, национальная одежда, обработка дерева и камня, плетение из ивовых веток и соломы, обработка металлов и многое другое.

- **Гончарное искусство** известно ещё с III-II вв. до н.э. по остаткам древних поселений культуры Кукутень-Триполье (глиняная посуда, фигурки людей и т.д.). Современная керамика сохраняет некоторые традиционные особенности (техника исполнения, форма, цвет и т.д.). Сегодня известны гончарные центры в с. Ходжинешть, Кэлэрашь; Цигэнешть, Стрэшень; Юрчень, Ниспорень, где производятся керамические изделия прекрасного качества (ил. 2, 3).

- **Обработка дерева** – одно из самых древних занятий нашего народа. Это художественная обработка столбов, ворот, фронтонов, карнизов домов, полок, комодов для приданого, ложки и т.д. (ил. 1, 4, 5). Каменная скульптура возникла и стала развиваться одновременно с деревянной.

■ **Ковроткачество** представлено изготовлением ковров из чистой шерсти (очень редко смешанной с хлопком), гладких по своей структуре и украшенных всевозможными орнаментами. Ковроткачество – местная традиция, развиваемая на протяжении многих поколений (ил. 6, 7).

■ **Плетение из лозы** – старинное народное ремесло, известное с незапамятных времён (ил. 8).

Полезно знать...

Молдавское ковроткачество получило наивысшее развитие в XVIII-XIX вв.

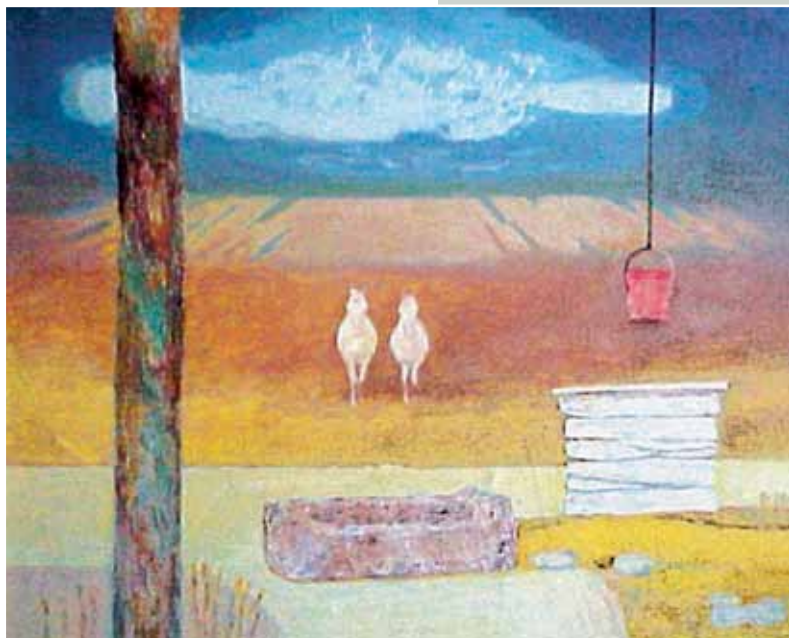
Оценивание

1. Пополни своё портфолио дополнительной информацией о национальных художниках.
2. Создай буклет о воображаемом посещении художественной выставки.
3. Проанализируй письменно какое-либо произведение национального художника в соответствии с таблицей на стр. 61.
4. Изучи несколько предметов с национальными орнаментами. Прокомментируй материалы и виды художественной техники, использованной народными мастерами.
5. Сделай наброски нескольких декоративных сосудов. Укрась их национальными орнаментами.
6. Перепиши в тетрадь приведенную ниже таблицу и заполни её:

Автор	Произведение	Тематика
Александру Плэмэдялэ		
Лазарь Дубиновский		
Михаил Греку		
Игорь Виеру		
Глебус Саинчук		
Валентина Русу-Чобану		
Михай Грати		
Элеонора Романеску		
Андрей Сырбу		

Общее оценивание

1. Назови материалы и инструменты, необходимые на уроках художественного воспитания.
2. Назови виды художественных техник, в которых используются водные краски:
 - а) рисунок простым карандашом;
 - б) техника живописи по влажной бумаге;
 - в) коллаж;
 - г) лепка;
 - д) живопись гуашью.
3. Перечисли, с помощью каких инструментов можно изобразить точку?
4. Дополни в тетради определение:
По своему положению линия является... .
5. Объясни использование материалов и инструментов (стр. 8–11).
6. Назови и запиши в тетрадь по одной работе следующих художников:
Александр Плэмэдялэ, Лазарь Дубиновский, Валентина Русу-Чобану, Игорь Виеру, Михаил Греку, Глебус Саинчук, Элеонора Романеску, Михай Грати, Андрей Сырбу.
7. Составь небольшое эссе (6–8 предложений) по картине Игоря Виеру *Кое-что о людях и водах*, следуя пунктам:
 - жанр живописи;
 - композиция элементов на художественном пространстве;
 - колорит;
 - художественный замысел (идея послания).

Игорь Виеру
*Кое-что о людях
и водах*

VI класс

Великие художники осознают, что когда они смешивают на палитре один цвет с другим, на самом деле они смешивают его с частицей своей души.

Лучиан Блага

Ричард Стайнторп
Кошка

Поль Синьяк. Завтрак

Раздел I

Материалы, инструменты и виды изобразительных техник

1 Материалы и виды графической техники

Известно, что материалы, инструменты и виды изобразительных техник тесно связаны между собой. Изобразительная техника предполагает выбор определённых инструментов и материалов, хотя бывает и так, что материалы и инструменты диктуют вид или стиль изобразительной техники.

1.1. Ещё раз о материалах

Простой карандаш – это инструмент для письма или рисования, состоящий из графитового грифеля, вставленного в деревянную, пластмассовую или металлическую оболочку. Им легко управлять, его следы можно стереть ластиком.

Ластик используется для того, чтобы стирать следы карандаша, оставленные на бумаге. Ластик может быть различного цвета и размера. Он изготавливается из синтетической резины.

Иногда карандаши имеют на своём противоположном конце ластик, с помощью которого стираются мелкие детали.

Вспомни!

Ты уже изучал:

материалы – бумага, карандаши, уголь, сангина, восковые карандаши, тушь, чернила, холст, глина, пластилин, водяные краски;

инструменты – кисточки, палитра, перо, мастихин, шпатель, сосуд для воды.

Полезно знать...

Для правильного заточивания карандашей нужна точилка. Карандаш можно также заточить с помощью ножа.

КАРАНДАШИ

Таблица 1

простые	цветные	восковые	акварельные	эстамп
<ul style="list-style-type: none"> - с деревянной, пластмассовой оболочкой - механические 	<ul style="list-style-type: none"> - на пигментной основе, оставляют толстые цветные следы, которые трудно стереть 	<ul style="list-style-type: none"> - производятся из цветных пигментов и воска, оставляют ровные и отсвечивающие следы, которые не стираются ластиком 	<ul style="list-style-type: none"> - состав, похожий на акварельные краски, цветные следы разбавляются водой, придавая бумаге определённый рельеф 	<ul style="list-style-type: none"> - инструмент из мягкой бумаги и других материалов, с помощью которого смягчаются карандашные контуры
				

Другой вид ластика, которым пользуются художники, – мягкая резинка. Такие ластик используются для стирания больших поверхностей рисунка. Они оставляют за собой много мелких резиновых комочков, однако не портят бумагу.

Запомни!

Карандашом рисуют под углом 45° по отношению к поверхности; при этом грифель режет обламывается.

Вспомни!

Плоскость – это поверхность, на которой рисуют. Она может быть разной: белой бумагой для рисования, цветной бумагой, картоном и т.д.

1.2. Анализ изобразительных материалов и видов графической техники, используемых художниками

Первыми проявлениями изобразительной культуры были наскальные рисунки, в которых первобытные люди запечатлели птиц, животных, сцены охоты и т.д. (ил. 1).

Позднее выбор графических материалов стал определять индивидуальный стиль и манеру художника. В работе Ван Гога *Пейзаж* мы видим, как конструктивные линии могут комбинироваться с живописным эффектом модулированных линий (ил. 3).

Наскальная живопись в пещере Шове, Франция

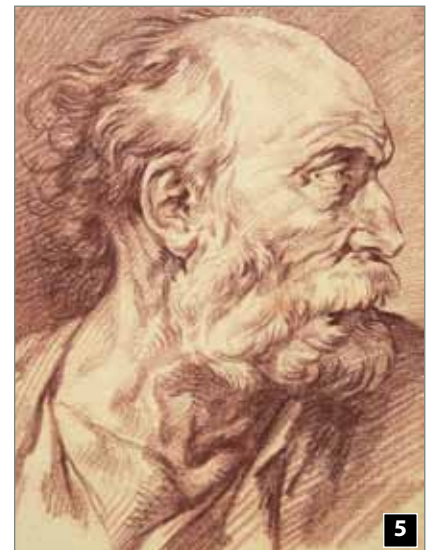
В нашу эпоху графика – это вид изобразительного искусства, где используется множество различных изобразительных техник: рисунок простым карандашом, тушью, кистью; монохромная и цветная гравюра и т.д. (ил. 2–4). Художник имеет в своём распоряжении все виды графических техник, чтобы передать главную идею произведения.

Ван Гог. Пейзаж

Японская средневековая гравюра

Вспомни!

Рисунок – это графическое изображение, созданное при помощи простых карандашей (ил. 7).

1.3. Графические работы

Графические работы бывают:

- ахроматические (чёрно-белые);
- монохромные;
- полихромные (цветные).

Запомни!

Во время рисования:

- ♦ карандаш держится в руке свободно;
- ♦ пальцы и кисть руки двигаются свободно, без напряжения.

7

6

Полезно знать...

Рисуй цветными карандашами, не клади их каждый раз в коробку. Удобнее держать их в левой руке или положить в две коробочки – одну для тёплых тонов, другую – для холодных. Таким образом ты сможешь быстро найти нужный цвет.

Техника рисования восковыми карандашами

Рисование цветными восковыми карандашами – вид графической техники, известный ещё с 500-го года до н. э., когда краски часто смешивались с воском. В наши дни восковые карандаши производятся из воска и минерального пигмента. Техника применения этих карандашей заключается в нанесении длинных штрихов и продлении их с помощью пальцев, а также проведении различных типов контурных линий – параллельных, пересечённых и т.д. Они оставляют непрозрачные следы и позволяют наносить линии светлых тонов на более тёмные.

Хотя следы и стираются с трудом, всё же требуется закрепить рисунок специальным фиксирующим раствором. Перемешивая цвета, нанесённые восковыми карандашами, получаем как бы глянцевую поверхность, без текстуры (ил. 6).

Техника рисования акварельными карандашами

В современном производстве появились карандаши, следы от которых разбавляются водой, и в результате достигается эффект живописи «по мокрому».

Для таких рисунков нужны акварельные карандаши, белая бумага, кисточки и баночка с водой.

Работа проводится в два этапа:

– сначала на бумагу наносятся акварельными карандашами цветные штрихи, после чего некоторые фрагменты увлажняются кисточкой (особенно дальние планы, если мы рисуем пейзаж);

– мокрые следы акварельных карандашей смешиваются между собой, производя эффект акварельной живописи;

– выделение форм осуществляется цветными карандашами на почти высохшей поверхности (ил. 8).

8

МАСТЕРСКАЯ

➤ Рассмотрите изображения 2–8 и определите вид художественной техники.

➤ Поупражняйтесь в нанесении линий и точек, используя восковые и цветные карандаши.

2 Материалы и виды живописной техники

Существуют различные виды красок, имеющих одинаковую структуру: цветовые пигменты, консерванты и связующие вещества.

Знание характеристик кистей и красок, способов их технического применения помогает лучше понять идею художественного произведения.

Вспомни!

Кисть состоит из деревянной, заострённой на конце ручки, металлического зажима и пучка волосинок. Обычно ручки изготавливают длинными, чтобы было удобнее держать их в руке.

Для разных красок используются различные виды кистей. Например, при рисовании акварелью или гуашью мы используем острые, мягкие, эластичные, круглые беличьи кисти.

КИСТИ

Таблица 2

круглые	плоские	большие	угловые
<ul style="list-style-type: none"> • для проработки деталей 	<ul style="list-style-type: none"> • для нанесения длинных равномерных мазков 	<ul style="list-style-type: none"> • для смешивания большого количества краски с водой 	<ul style="list-style-type: none"> • для окончательной детализации, проведения линий, полос

КРАСКИ

Таблица 3

водяные краски		масляные краски
<ul style="list-style-type: none"> • темпера 	<ul style="list-style-type: none"> • Состоит из сухого пигмента, смешанного со связующими компонентами на основе желатиновых веществ; обладает самой большой силой покрытия. 	<ul style="list-style-type: none"> • Не разбавляются водой; ими пишут на грунтованном холсте или на картоне. Для работы с масляными красками необходимы специальные разбавители. Они высыхают долгое время и отличаются особым глянцем.
<ul style="list-style-type: none"> • гуашь 	<ul style="list-style-type: none"> • Разновидность темперных красок с содержанием специальной эмульсии; цвета становятся матовыми и светлеют только после высыхания. 	
<ul style="list-style-type: none"> • акварель 	<ul style="list-style-type: none"> • Краска в сухом или вязком состоянии, которая смешивается с водой, не обладает силой покрытия и является прозрачной, несмотря даже на многослойность покрытия. 	
<ul style="list-style-type: none"> • акриловые краски 	<ul style="list-style-type: none"> • Разбавляются в воде, но стойкие к любому вмешательству после высыхания; хорошо ложатся на любую поверхность; не обесцвечиваются на солнце. 	

ПАЛИТРЫ

Таблица 4

для акварели	для гуаши	для масляных красок
		

Вспомни!

Акварель и гуашь состоят из цветных пигментов (порошков), смешанных с различными химическими составами и разбавленных водой.

Полезно знать...

Акварель и гуашь состоят из натуральных пигментов, смешанных с мёдом, но гуашь содержит ещё гуммиарабик, который замедляет её высыхание.

2.1. Живописные работы

В зависимости от вида техники различаются разные типы живописи: темпера, гуашью, акварельная, масляная, акриловая и т.д.

Техника рисования гуашью

Гуашь хорошо разбавляется водой. Этой краской можно рисовать на бумаге, картоне, шёлковой поверхности и т.д.

Техника рисования гуашью схожа с акварельной. Гуашь разбавляется водой, наносится на рабочую поверхность кистью или мастихином.

В отличие от акварели, на бумагу можно наносить больше слоёв гуаши. При высыхании краски становятся непрозрачными.

Рассмотрим несколько видов работы с гуашью:

- **рисование сухой кистью**

Берём сухой кистью краску из баночки и кладём мазки, получая более очерченную текстуру рабочей поверхности (ил. 1);

- **рисование в акварельной манере**

В этом случае краска разбавляется большим количеством воды, кладётся мазками на толстую белую бумагу, придавая ей некоторую прозрачность. Таким образом мы получаем эффект живописи «по мокрому».

При этом получаются чёткие пятна, так как белая краска не смешивается полностью с цветовыми мазками, нанесёнными предварительно (ил. 2);

- **использование красок на поверхности с тёмным фоном**

Этот художественный приём позволяет получить эффект, близкий к масляной живописи (ил. 4), при условии нанесения редких цветных мазков, что позволяет усилить тёмный (цветной) фон;

- **рисование мастихином**

С помощью мастихина можно размешать большое количество краски и наносить на рабочую поверхность крупные мазки.

Есть ещё один более смелый вид рисования, в результате которого можно добиться экспрессионистского эффекта и особой рельефности текстуры. При этом рисуют широкой частью мастихина (для наложения слоёв друг на друга), но можно также использовать его остриё и даже ручку для получения большего эффекта (ил. 3).

2.2. Смешанные техники живописи**Техника рисования с воском и акварелью**

Этот технический приём используется при рисовании на больших поверхностях. При этом свечой наносятся линии, полосы, точки, которые получаются белыми и прозрачными. А поверх них можно рисовать, как обычно, акварелью.

Таким образом мы получаем смешанную технику живописи – интересную и оригинальную (ил. 5).

2.3. Анализ художественных материалов и видов живописной техники, используемых художниками

В акварельных работах, созданных ещё 3 500 лет назад, и вплоть до работ современной эпохи мы наблюдаем одну и ту же особенность: прозрачность и лучезарность цветов. Сюжеты акварельных работ остались в основном неизменными: пейзажи, портреты, натюрморты, абстрактные композиции – всё зависит лишь от индивидуальной манеры художника.

Например, немецкий художник Альбрехт Дюрер (ил. 10) создал целую серию акварелей с изображениями растительного и животного мира. Они выполнены в реалистической манере и с большим мастерством. Такими же оригинальными и «свежими» являются работы мастеров Ива Брайера и Джулио Куесады (ил. 6, 7), в которых акварельные мазки положены легко и быстро, что позволяет увидеть белизну бумаги.

Эль Греко. Апостол

Ив Брайер. Лошади

Джулио Куесада. Пейзаж

Альбрехт Дюрер. Большой кусок луга

Живописная техника использовалась художниками в разные эпохи, что привело к возникновению различных художественных течений и направлений в живописи. В эпоху Возрождения техникой масляной живописи активно пользовались Леонардо да Винчи, Рафаэль, Эль Греко, Тициан (ил. 8) и т.д.

Например, в картине Эль Греко *Апостол* мастер сумел передать образу апостола и его одежде необычайную экспрессивность благодаря широкой гамме сочных красок и их оттенков.

Наложение особых цветовых мазков на форму предметов, создающее необыкновенные зрительные эффекты, характерно для импрессионистской живописи. Образцом «свежего» зрительного восприятия является *Натюрморт с яблоками и апельсинами* Поля Сезанна (ил. 11).

Тициан
Мадонна
с младенцем

Поль Сезанн. Натюрморт с яблоками и апельсинами

- Рассмотрите таблицы 1 и 3, отдели инструменты от материалов, запиши их в тетрадь, составив свою таблицу.
- Нарисуй акварелью или гуашью осенний пейзаж, используя один из технических приёмов, описанных в данном разделе.

3 Виды скульптурной техники

Лепка – это техника художественной обработки пластичных материалов, которым придаётся определённая форма. Эта техника доступна каждому.

Вспомни!

В скульптуре, в зависимости от использованного материала, объёмные формы можно получать методами лепки, отливки или резьбы.

Пластичные (мягкие) материалы

Таблица 5

глина	пластилин	полимерная глина
Имеется в природе.	Состоит из смеси смолистых веществ и цветочных пигментов.	Это новый материал, состоящий из полимеров.
		
Инструменты для лепки		
		

- Для лепки необходимо приготовить рабочее место, а также материалы и инструменты – пластилин, глину, рабочую плоскость.
- Используем предварительные наброски природных или вымышленных форм.

Этапы лепки персонажа (из глины либо пластилина)

- Лепим форму из одного общего куска;
- Стараемся, чтобы фигура была закреплена стабильно;
- Просушиваем или обжигаем (в случае глины) фигуру, если позволяют условия;
- Украшаем фигуру по желанию различными декоративными элементами.

Полезно знать...

Объёмные формы можно получать не только в случае скульптуры и керамики. Можно создавать разнообразные объёмные формы и путём складывания бумаги или картона. Современное искусство наглядно демонстрирует примеры объёмных работ, созданных из бумаги на каркасной основе или в виде техники *оригами*.

Из глины лепятся декоративные предметы (кувшины, тарелки, игрушки). После просушки при высокой температуре в специальных условиях эти предметы приобретают красноватый цвет, затем их можно разукрашивать.

Запомни!

Приёмы лепки: раскатывание, сглаживание, углубление и удлинение формы.

Анализ художественных материалов и видов скульптурной техники, используемых скульпторами

Художественное изображение окружающего мира стало необходимостью для человека ещё с доисторических времён. Примером этому служат многочисленные наскальные рисунки первобытных людей. Однако простое изображение показалось им недостаточно экспрессивным, и они решили создавать фигуры, которые можно было бы ощущать наощупь. Таким образом появились объёмные формы (ил. 4), вылепленные из глины или вырезанные из камня или костей животных, которые использовались в различных ритуалах.

Культура Древней Греции подняла развитие реалистической скульптуры до небывалых высот. Древнегреческий скульптор Мирон в своей скульптуре *Дискобол* изобразил тело человека в движении (ил. 5, стр. 146). В XX-м веке появляются новые возможности для развития скульптурных техник. В абстрактной скульптуре используются новые технические приёмы, появляются непривычные скульптурные материалы (например, проволока, зеркала и т.д.).

Генри Мур в *Лежащей фигуре* (ил. 1) упростил форму, передав зрителю идею релаксации, тишины и покоя.

Генри Мур. Лежащая фигура

Сфинкс. Древний Египет

Ион Здерчук
Портрет
Григоре Вьеру

Статуэтки. Культура
Кукутень-Триполье

Тудор Катаруга. Василе Александри

Анализ скульптурных материалов, техник и объёмных скульптурных форм позволяет нам увидеть различия в идейно-художественных концепциях скульпторов разных исторических эпох – от античного скульптора до современного.

- Рассмотрите внимательно скульптуры на иллюстрациях 2, 3, 5 и определите материал, из которого они созданы.
- Вылепите из пластилина (глины) персонажа из какой-либо басни.

4 Виды декоративной техники

Декоративное искусство, одно из самых древних проявлений народного творчества, появилось как результат потребности человека украсить свой быт. Декоративно-прикладное искусство – это искусство украшения орнаментами предметов домашнего быта, одежды, личных вещей и т.д.

Области применения декоративного искусства обширны – это вышивка, вязание, чеканка, обработка дерева и т. д. Не менее разнообразны и используемые материалы, а также виды художественной техники. При украшении поверхностей учитываются их размеры, формы, цвет, материал, из которого изготавливаются предметы. На уроках художественного воспитания можно придумывать и рисовать разные виды декоративных орнаментов на разных материалах.

Запомни!

При составлении орнаментов следует помнить о ритме, повторе и чередовании.

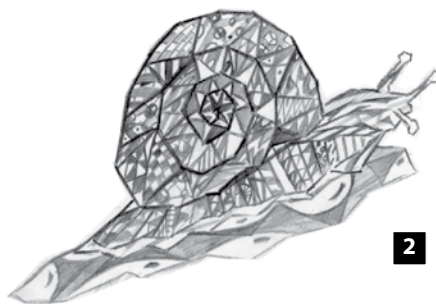

ОРНАМЕНТ

Таблица 6

<p>На глине – керамика</p>	<p>На дереве – декоративные элементы, используются в архитектуре</p>	<p>На ткани – ковры, одежда, вышивка</p>	<p>На стекле – вазы, стаканы и т.д.</p>
			

В природе, а иногда в изобразительном искусстве, экспрессивность спонтанных форм возникает по воле случая. Но перед созданием выработанных форм художник долго думает, использует разные художественные методы, один из которых – метод *трансформирования* (ил.1, 2). Операция по упрощению природных форм для придания им элементов орнамента называется *стилизацией*.

Полезно знать...

Метод трансформирования используется также в литературном творчестве, когда необходимо описать сказочные существа.

Часто при создании художественных форм метод трансформирования сочетается с методом стилизации.

Художественная стилизация – это упрощение природных форм до их трансформирования в элементы орнаментов. В процессе стилизации какой-либо художественной формы незначительные детали удаляются, а основные, самые экспрессивные, – выделяются и подчёркиваются. Примером могут служить орнаменты на *иллюстрации 4*:

- натуральный лист;
- стилизованный лист – мелкие детали заменены на некоторых участках различными линиями, в результате чего получен простой рисунок, подчёркивающий экспрессивность формы листа.

При стилизации рекомендуется использовать геометрические формы. Вид стилизации определяется типом линий, с помощью которых упрощены художественные формы:

- **тёплая стилизация** – форма упрощена тёплыми линиями;
- **холодная стилизация** – форма упрощена холодными, прямыми линиями.

Стилизованные формы предоставляют большие возможности в создании декоративных композиций. Обычно художники прибегают к стилизованным формам для группирования, расположения или составления какого-либо орнамента (*ил. 3–5*).

3

В зависимости от художественной плоскости, которую необходимо украсить орнаментами (стекло, пластик, дерево, ткань и т.д.), художник использует специфические виды художественных техник, продиктованные в большей степени выбранным материалом (*ил. 5*).

4

Запомни!

Если при упрощении форм использованы различные типы линий, такой вид стилизации называется **комбинированным**.

5

Рабочие термины:

Стилизация – упрощение, извлечение, изобретение и художественная интерпретация.

Тёплые линии – волнистые линии без углов.

Холодные линии – прямые линии с углами.

Декоративный мотив – орнаментальная композиция с повторяющимися стилизованными элементами.

➤ Рассмотрите и прокомментируйте художественные трансформации на *иллюстрации 1*.

➤ Рассмотрите предметы декоративного искусства со стилизованными орнаментами и формами. Расскажите о видах стилизации (*ил. 3, 5*).

➤ Трансформируйте лист растения в декоративный мотив с помощью тёплой или холодной стилизации. Используйте этот мотив в декоративной композиции.

6

8

9

К особым видам декоративно-монументального искусства относятся и витраж, который представляет собой большое панно, состоящее из множества кусков цветного стекла, смонтированных с помощью специальной свинцовой арматуры в общую композицию.

Витраж используют в декоративных окнах или дверях, пропускающих свет через цветные стёкла (ил. 6, 7).

Имитацию витража можно получить с помощью более простых материалов и инструментов – из специальных контуров, очерченных на куске стекла (ил. 10).

Чтобы создать витраж, сначала набрасываем общую композицию задуманного мотива (ил. 8), затем проводим контурные линии, после чего полученные участки раскрашиваем акриловыми красками (ил. 9).

10

7

Анализ художественных материалов и видов техник, используемых в декоративном искусстве

Техники декоративно-прикладного искусства основаны на народном творчестве; при этом множество оригинальных художественных предметов обихода унаследованы от наших предков.

Артефакты, найденные археологами, дают много информации о культуре нашего народа, его материальных и технических возможностях, занятиях людей той поры. Основные декоративные элементы на глиняной посуде, найденной в Кукутень, – это линии, точки, цвет (ил. 13). Часто используются такие символы, как древо жизни, человек, птицы, животные, геометрические фигуры: круг, квадрат, ромб и др.

В других культурах, например, Древнего Египта, одним из главных декоративных элементов был лотос (ил. 14), а в Древней Греции – акантовый лист (ил. 11).

Декоративные элементы могут наноситься на поверхности с помощью самых разных материалов, а виды художественной техники также не менее разнообразны (ил. 12, 15, 16). Они привели к созданию нового вида декоративного искусства – дизайна.

11

13

Национальный музей этнографии и естественной истории, Кишинэу, Коллекция Кукутенской посуды

14

15

12

16

5

Сюжет произведения изобразительного искусства

Художественный образ является не просто продуктом творчества художника. Оно ещё выражает процесс познания человека и окружающего мира.

Художественный образ передаёт индивидуальное восприятие реального мира, предметов, окружающих нас, сильных переживаний и чувств.

Художники Поль Гоген (ил. 3) и Ван Гог (ил. 4) летом писали одни и те же пейзажи в Арле, на юге Франции. Но и их работы совершенно различны с композиционной точки зрения, мазки отличаются как в цветовом отношении, так и с точки зрения художественной экспрессии. Хотя оба художника писали одни и те же места, их художественное видение было разным (ил. 1, 2).

Поль Гоген. Пейзаж в Арле

Ван Гог. Цветущий фруктовый сад с видом на Арль

Поль Гоген. Автопортрет

Ван Гог. Автопортрет

МАСТЕРСКАЯ

- Рассмотрите репродукции на ил. 1 и 2. Определите художественный стиль и манеру художника.
- Приведите примеры сюжетов, общих для различных видов искусства: музыки, театра, литературы.
- Разделите лист на две равные части и создайте композицию *Цветы в вазе* в двух разных видах художественной техники.

Работа над одним и тем же сюжетом зависит от индивидуальной манеры художника, его стиля, а также выбранных материалов и вида художественной техники.

Посмотри, как передан женский образ разными художниками в разные исторические эпохи (ил. 5–10).

Изобразительное искусство позволяет нам экспериментировать, пробовать различные сочетания материалов и видов техники с различными инструментами, которые иногда мы можем и сами смастерить, но при всём этом очень важно сохранить их сочетаемость, чтобы не потерять идею самой работы.

Сандро Боттичелли
Рождение Венеры (фрагмент)

Милица Петрашук
Портрет женщины

Анри Матисс. *Женщина с зелёными глазами*

Жорж Брак. *Женщина с гитарой*

Ион Здерчук. *Студентка*

Николае Григореску. *Портрет молодой крестьянки*

Взаимосвязь «сюжет-материалы-техника»

Успех картины, скульптурной композиции или декоративной работы зависит от взаимосвязи между сюжетом, материалом и техникой работы.

Выбор изобразительной техники и материалов, с помощью которых ты хочешь изобразить какой-либо сюжет, очень важен.

Именно благодаря их удачному выбору ты сможешь усилить экспрессивность сюжета и художественной идеи.

Иногда изобразительные материалы и инструменты сами диктуют вид техники и сюжет работы. Например, тушь и перо, фломастер или авторучка больше подходят для изображения малых форм или таких природных структур, как шерсть животных, оперение птиц (ил. 14), поляна с цветами и т.д. Гуашь подходит для изображения зимы, так как с помощью белой краски можно хорошо передать снежинки (ил. 12).

Эдвард Мунк. Крик (гравюра)

Эдвард Мунк. Крик

12

Полезно знать...

Художнику-экспрессионисту Эдварду Мунку удалось передать минимальными изобразительными средствами сильные человеческие эмоции и переживания. Красноречивым примером этому служит его картина Крик (ил. 11, 13), которая представляет собой пример удачного сочетания сюжета и изобразительных материалов.

14

➤ Назови подходящие материалы и вид изобразительной техники для сюжета *Ночь*. Аргументируй свой выбор.

➤ Приведи примеры произведений изобразительного искусства, идея которых была усилена выбранным видом художественной техники.

15

16

17

Оценивание

1. Перепиши в тетрадь таблицу и заполни её.

МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ		
Графика	Живопись	Скульптура

2. Укажи в тетради изображение (ил. 15–17), которое соответствует следующим видам изобразительной техники:

Живопись

Графика

Скульптура

3. Напиши в тетради определение орнамента и области, в которых он используется.
4. Назови художественные способы создания произведений декоративно-прикладного искусства.
5. Перепиши в тетрадь и объедини стрелками материалы, которые подходят к следующим типам работ:

скульптурный бюст

картина для интерьера

художественная вышивка

книжная иллюстрация

ткань

мрамор, глина

масляные краски

акварель, цветные карандаши

6. Создай композицию на свободную тему с использованием одного из видов изобразительной техники, о которых ты узнал в этом разделе.

Изобразительные средства и приёмы

1 Выразительность и значение точки

Точка и линия использовались в изобразительном искусстве ещё с древних времён.

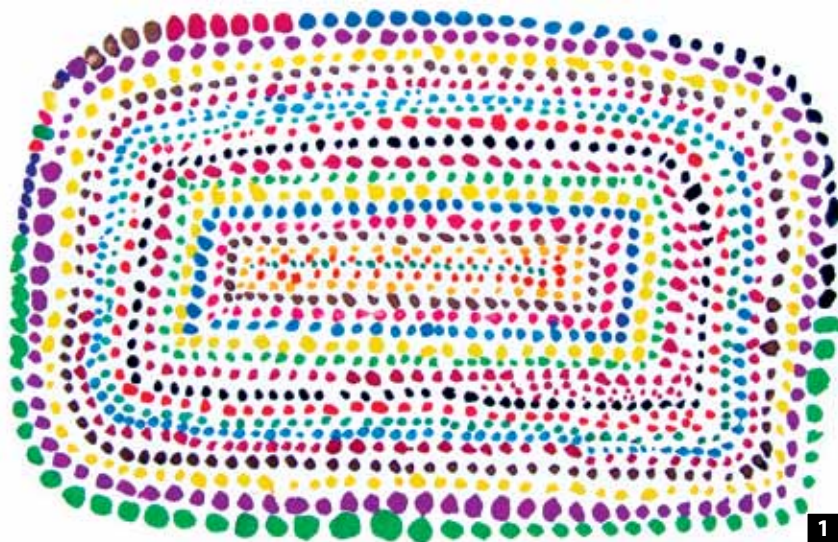
Точка – это след, оставленный одним касанием какого-либо инструмента на рабочей поверхности.

Так же, как линия, цвет и форма, точка играет решающую роль в создании графических, живописных или декоративно-прикладных произведениях (ил. 2, 7).

В изобразительном искусстве существование точки воспринимается как начало процесса творения.

Точка имеет много функций и используется в следующих случаях создания произведений изобразительного искусства:

- **Точка как «независимый» элемент художественного языка**, который обеспечивает чёткое изображение, например, звезды на небе, мелких цветов, роя пчёл, снежинок и т.д. (ил. 3).
- **Точка различных размеров** (маленькая, средняя, большая) выражает пространство, объём, контраст и получается путём дифференциации цвета, размера или очередности расположения (ил. 1, 4, 5).
- **Точка как конструктивный элемент** помогает в рисовании реальных предметов и создаёт впечатление пространства в линейной перспективе (ил. 2, 4).

Вспомни!

Хроматическая (цветовая) точка использовалась в неоимпрессионистской живописи.

Полезно знать...

Есть разреженные точки и скученные. Разреженные точки находятся на определённом расстоянии друг от друга, а скученные расположены рядом друг с другом, придавая предметам форму (ил. 3).

В зависимости от расположения на рабочей плоскости, точки могут выражать следующее:

- Точки, растянутые по горизонтали, – движение, отправление;
- Точки, выстроенные по вертикали, – восхождение, спуск;
- Точки, выстроенные в круг, – ротация, хоровод, постоянное движение;
- Точки, расположенные неравномерно, – беспорядок, скученность.

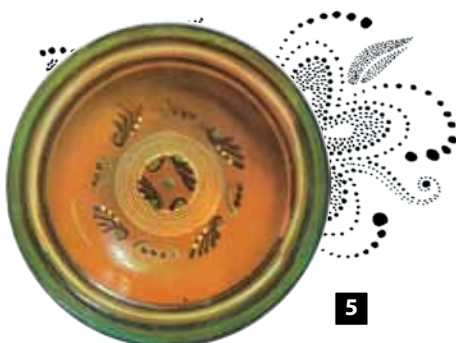
В пуантилистических картинах точки, благодаря своему размеру и цвету, способны создавать эффект пространства: точки, окрашенные тёплыми цветовыми тонами, создают впечатление близости пространства, а маленькие бледные точки создают впечатление удалённости.

Поль Синьяк. *Воскресенье*

Николае Тоница. *Девочка*

5

МАСТЕРСКАЯ

- Укажи изображения в этом разделе, которые содержат точки. Прокомментируй их значение и выразительность.
- Поупражняйся в получении точек разными способами и с помощью разных материалов.
- Вырежи из картона закладку и укрась её геометрическими орнаментами, состоящими из различных по размеру и цвету точек.

Узнай больше!

В картинах, передающих человеческий образ, глаза часто обозначены двумя выразительными точками. Например, в портрете Николае Тоницы (ил. 6) глаза девочки, чёрные, как спелая черешня, изображены двумя выразительными точками, передают детское удивление и искренность.

2 Выразительность и значение линии

В графике, живописи и декоративном искусстве линия и точка являются важными элементами художественного языка – ведь с их помощью создаются формы художественных изображений.

Степень выразительности и визуальной энергии любого произведения изобразительного искусства зависит от способа проведения линий и их конфигурации при создании художественных форм (ил. 2). В зависимости от мастерства художника, от инструментов и материалов, которыми проводятся художественные линии, меняется и выразительность произведения искусства (ил. 5).

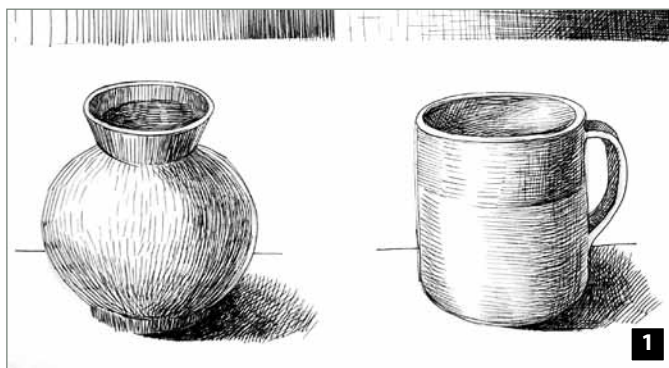
Линии применяются при оконтуривании форм, придании им объёма, материальности и пространства.

Способы создания линий:

Непрерывная линия проводится без отрыва карандаша от бумаги (ил. 3). Применяется для создания быстрых набросков. Создание набросков с непрерывными линиями свидетельствует о высоком уровне мастерства художника.

Штриховая линия передаёт объём изображаемых форм путём параллельного или перекрёстного нанесения карандашом штрихов на бумаге (ил. 1).

Модулярная линия – линия, в которой изменяется толщина, интенсивность или цвет (ил. 4).

Илья Богдеско. *Меланхолия* **2**

Жан Дюбуфе. *Непрерывные линии* **3**

Вспомни!

Ты уже знаешь, что бывают разные виды линий, среди которых вертикальные, горизонтальные, волнистые, ломаные, тонкие и толстые.

Виктор Вазарели
Модулированные линии **4**

Пабло Пикассо. *Девушка* **5**

Полезно знать...

Модулированная линия – это такой «инструмент», который позволяет передать художественный темперамент художника, выделяя основную идею произведения искусства (ил. 2, 4).

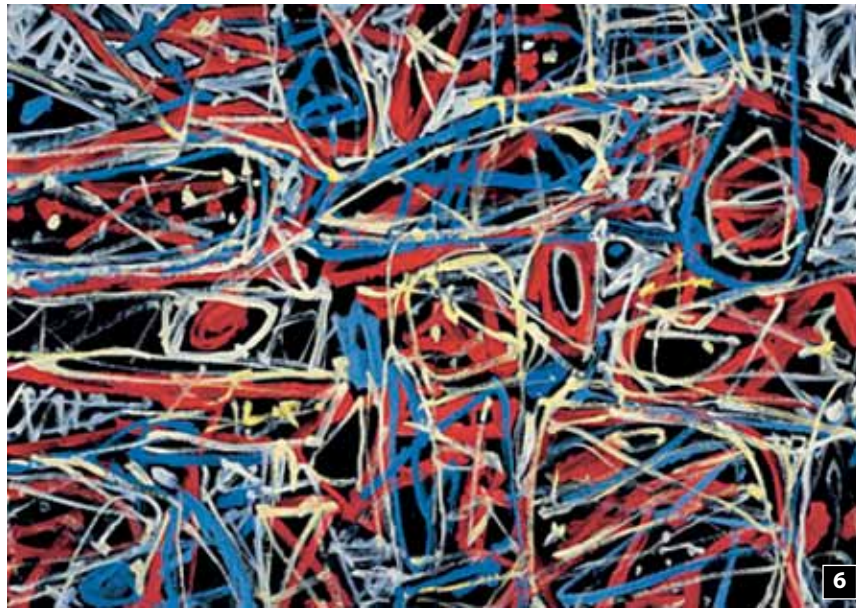
Выразительность и значение линий определяются типом и способом их группирования (ил. 6–9).

В изобразительном искусстве линии и цвета имеют своё значение. Например, мелкий предмет передаётся тонкими, едва видимыми линиями. Поэтому, **тонкие линии** приобретают значение нежности, утонченности, иногда света.

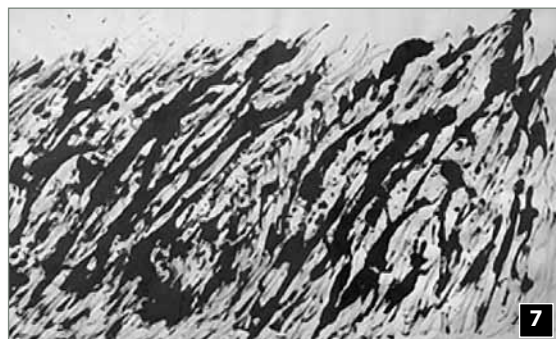
Толстые тёмные линии передают тень, силу или чувство стабильности. Именно толстые линии применяются для изображения тени старого орехового дерева или при рисовании столбов.

Линии, используемые в произведениях графики, живописи или декоративного искусства, могут иметь следующие значения:

- **Горизонтальная линия** – тишина, покой, статика, отдых;
- **Вертикальная линия** – восхождение, надежда, величие;
- **Волнистая линия** – движение, волнение, беспокойство;
- **Ломаная линия** – жёсткость, динамика, ритмы;
- **Кривая линия** – эмоциональность, деликатность, тепло;
- **Прямая линия** – логика, разум.

Жан Дюбуффе. Композиция

Анри Мишо. Без названия

Полезно знать...

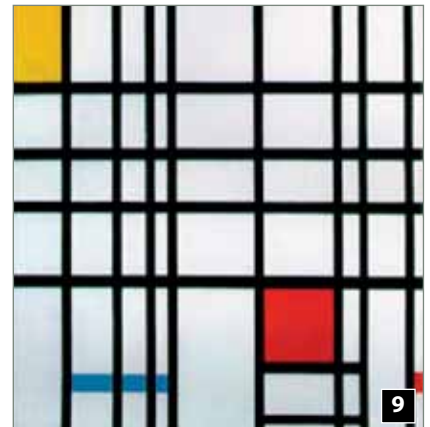
Народные мастера используют линии при украшении керамики, тканей, национальных костюмов. Наряду с точкой, линия обогащает художественную выразительность орнаментов (ил. 5, стр. 99 и ил. 8).

8

Рабочие термины:

Выразительность линии – отражение, выделение какой-либо идеи с её использованием в качестве изобразительного элемента.

Пит Мондриан
Линейная композиция

МАСТЕРСКАЯ

- Определи и объясни выразительность и значение линий в изображениях этого раздела.
- Выполни упражнение *Волны моря*, в котором должны быть использованы модулированные и кривые линии с оттенками синего цвета.

3 Выразительные средства в скульптуре

Трёхмерная форма не просто элемент художественной экспрессии, она представляет собой очень важное средство выразительности.

Известно, что благодаря своим объёмным формам, скульптура производит на зрителя сильное эмоциональное впечатление. Цель скульптуры – превратить идею в стабильную форму, которую можно рассматривать с разных сторон.

Скульптура ставит перед художником больше запретов и ограничений, чем другие виды художественного искусства, так как требует специальных видов изобразительной техники и материалов для создания объёмных форм.

Далее мы расскажем об основных выразительных средствах в скульптуре:

Свет – переход от света к тени придаёт скульптуре особый художественный смысл, усиливая её экспрессивность. Способы передачи света самые разнообразные, и зависят от художественной обработки поверхности материала. Например, на полированной части скульптуры свет занимает больше пространства, становясь более чётким (ил. 1), а на шероховатой поверхности цвет отражается меньше (ил. 2).

Константин Брынкушь. Муза

Альберто Джакометти
Автопортрет

Пабло Пикассо
Пространственная скульптура

Полезно знать...

Иногда скульптура сохраняет цвет материала, из которого она была создана.

Влад Болбочану. Тени

Вспомни!

Скульптура является одним из видов изобразительного искусства, которая передаёт объём изображаемых предметов; её художественный язык выражен формами, вылепленными (из глины, гипса, пластилина), вырезанными (из дерева, камня), отлитыми или спаянными из металла.

Жан Дюбуфе. Пространственная скульптура

Трэвор Аскин. Бинарная форма

Соотношение «пустой/наполненный» – устанавливается между частью реального пространства (пустой частью) и объёмом (наполненной частью). Таким образом, «пустота», включённая в скульптуру, становится экспрессией, а «наполненность» является специфическим средством её выражения. Примером может служить пространственная скульптура Пабло Пикассо (ил. 3). Такое средство художественного выражения часто используется в современной пространственной скульптуре (ил. 4, 5).

Валентин Выртосу. Женщина-кактус

Барбара Хепворт. Овальная скульптура №2

МАСТЕРСКАЯ

- Рассмотрите изображения по данной теме, определите средства художественного выражения.
- Создайте пространственную форму из картона, бумаги или других материалов, которые позволят использовать соотношение пустой/наполненный. Украсьте её по своему желанию.

4 Тонирование

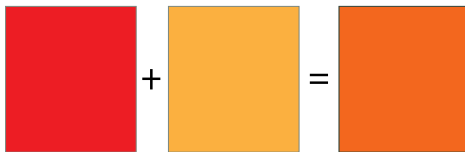
Живопись как вид изобразительного искусства имеет свои средства выражения, среди которых цвет является решающим. Ценность картины в большой мере зависит от хроматической культуры мастера, от его умения гармонично использовать цветовые соотношения, тона и оттенки.

Цветовое смешение может быть как физическим, так и оптическим. *Физическое смешение* можно получить или спонтанно, т.е. непосредственно на рабочей плоскости, или преднамеренно, на палитре, путём смешения красок кистью или мастихином. Цветовое смешение красок – это искусство, которое требует знания законов и практических способов получения нужных комбинаций.

4.1. Получение оттенков цветов

Оттенки представляют собой смесь соседних цветов хроматического круга. Оттенки получаются путём плавного, постепенного перехода от одного цвета к другому. Вот как создаётся оттенок:

Красный + оранжевый = красно-оранжевый

Чтобы получить оттенки красного, другие цвета берутся по очереди в малых количествах, а красный – в большем.

Оттенки одного цвета можно создать, если смешать два соседних цвета из хроматического спектра (ил. 1).

На иллюстрации 2 оттенки цветов нанесены на бумагу в виде мелких мазков. Наиболее гармоничные оттенки получаются между соседними цветами хроматического круга.

Таким образом цвет доводится до необходимого оттенка, обогащая картину цветовыми эффектами. Например, если жёлтого больше в смешении с коричневым, оттенок получится жёлто-коричневым. А если коричневого больше, а жёлтого меньше, оттенок станет коричнево-желтоватым (ил. 3).

С помощью оттенков мы также можем сделать цвета более тёплыми или холодными.

Если мы смешаем бинарные цвета с основными, то получим 6 цветов-оттенков.

Оранжевый + красный = оранжево-красноватый

Оранжевый + жёлтый = оранжево-желтоватый

Зелёный + жёлтый = зелено-желтоватый

Зелёный + синий = зелено-синеватый

Фиолетовый + красный = фиолетово-красноватый

Фиолетовый + синий = фиолетово-синеватый

Виллем Клаец Хеда. Натюрморт

Техника получения оттенков очень разнообразна:

– При рисовании акварелью оттенки получаются путём разбавления цветов большим количеством воды, поэтому на фоне белой бумаги цвета становятся более прозрачными и светлыми (ил. 4). Смешение оттенков в акварельной живописи создаётся прямо на рабочей плоскости.

– В технике рисования гуашью оттенки становятся матовыми, бледными, а их гамма расширится, если добавить немного белого или чёрного. При этом оттенки создаются путём смешения красок на палитре (ил. 5).

4

Запомни!

Не стоит смешивать более трёх красок, расположенных на цветовом круге противоположно, так как химические вещества, из которых изготовлены краски, со временем вступают в реакцию, а степень разрушительности этой реакции зависит от количества добавленных веществ.

Титус Чижевски. Мадонна с младенцем

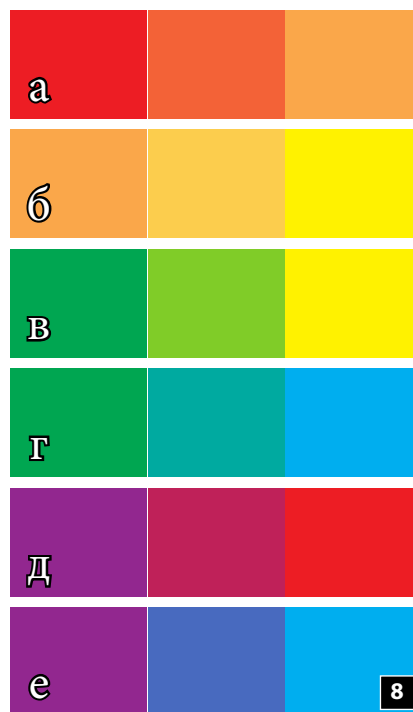
Полезно знать...

Оттенки бывают также *тройственными*. Они получаются путём смешивания трёх основных цветов (жёлтого, красного, синего) с бесцветными (белым или чёрным). Смешивая эти краски, можно добиться 200 оттенков.

МАСТЕРСКАЯ

- Создай композицию, которая выражала бы радость, веселье, используя оттенки тёплых тонов. Придумай название композиции.
- Используй цвета, расположенные на левой стороне цветового круга, и смешай их по два, закрашивая полученными оттенками абстрактную композицию из геометрических фигур.

Образно говоря, один цвет приглашает по очереди другой цвет хроматического круга, как в танце, создавая тем самым различные оттенки (ил. 6–9).

Клод Моне. Вокзал Сент-Лазар

Рабочие термины:

Оттенок – разновидность данного цвета.

Хроматический круг – цвета и их оттенки, расположенные в виде круга в определённом порядке в соответствии с контрастными парами.

Запомни!

Цвет получается благодаря пигменту, химическому веществу. Он становится выразительным лишь после того, как хорошо смешивается.

Пауль Клее. Сны

4.2. Значения цветов

Цвет является одним из основных элементов художественного языка, с помощью которого можно передать какую-либо мысль или чувство. Зная значения цветов, легче понять идею произведений изобразительного искусства. На протяжении веков были установлены следующие значения цветов в изобразительном искусстве:

- **Красный** – пламенность, борьба, энтузиазм;
- **Жёлтый** – свет, блеск, богатство;
- **Оранжевый** – молодость, веселье, тепло;
- **Синий** – ясность, мир;
- **Зелёный** – спокойствие, надежда, отдых;
- **Фиолетовый** – грусть, боль;
- **Белый** – искренность, чистота, невинность;
- **Чёрный** – мрак, загадка, вечность.

У разных народов есть склонность к определённым цветам. Например, любимый цвет северных народов является синий, а итальянцев и испанцев – красный (ил. 10).

У европейцев траур выражает чёрный цвет, а у мусульман, индусов и китайцев – белый.

Один и тот же цвет может символизировать совершенно противоположные понятия. В японской культуре жёлтый цвет символизирует пламенную любовь, а у европейцев наоборот – разлуку.

В живописи красный, жёлтый, оранжевый цвета создают впечатление близости, а удалённость передаётся синим, зелёным и фиолетовым цветами.

Сальвадор Дали. *Коррида*

Полезно знать...

От названия и значения цветов произошли многие народные изречения: *побледнеть от страха, почернеть от горя, покраснеть от гнева, посинеть от холода.*

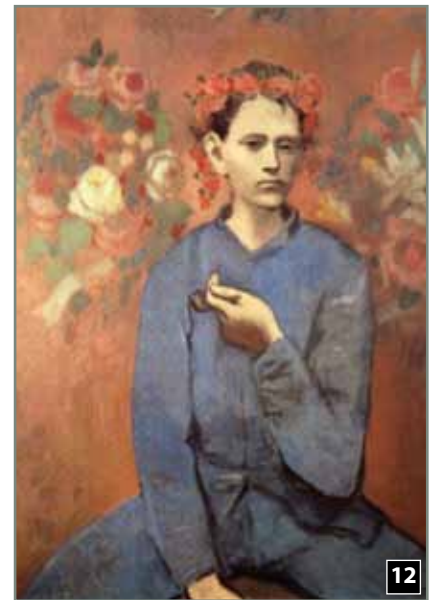
Глядя на картины великих художников, мы можем «прочитать» их хроматические значения. Например, в изображении времён года мы замечаем, что весна изображена в красно-зелёных тонах, лето – в оранжево-синих, осень, как правило, в жёлто-красных или жёлто-фиолетовых тонах, зима – в чёрно-белых.

Узнай больше!

Художник может стать создателем колористических символов. Например, испанскому художнику Пабло Пикассо приписывают два периода, условно названных «синим» (ил. 11) и «розовым» (ил. 12). В «синий» период художник писал в основном холодными тонами, а в «розовый» – тёплыми.

Пабло Пикассо. *Старый гитарист*

Пабло Пикассо. *Мальчик с трубкой*

Эль Греко. Пьетá

Пабло Пикассо. Арлекины

Игорь Вьеру. Мэрцишор

Полезно знать...

У гето-даков новый год начинался в марте. Поэтому мэрцишор был своеобразным талисманом, который должен был приносить удачу, наряду с пожеланиями здоровья, благосостояния и радости. Красно-белые ниточки мэрцишора, сплетённые в одну нитку, символизируют единство противоположностей: лето – зима, тепло – холод. Почему мэрцишор состоит из белого и красного цветов? В народе с давних пор считалось, что красный цвет означает любовь и защиту от всех зол. Белый цвет, в свою очередь, символизирует чистоту и энергию.

Есть ещё одно символическое объяснение мэрцишора: белый означает зиму, красный – весну.

- Назови преобладающие цвета в репродукциях на иллюстрациях 13–15, опиши чувства, вызванные этими цветами.
- На основе 2–3 репродукций этого раздела расскажи о значениях цветов.
- Собери информацию о значениях цветов у разных народов иполни своё портфолио.

5 Хроматическая гамма

Хроматическая гамма – это ряд из двух и более цветов, гармонизированных по законам цветового сочетания, в котором доминирующий цвет преобладает над остальными.

Несколько цветов, расположенных на картине гармонично, составляют хроматическую гамму. Успех живописной работы зависит от правильного выбора цветовой гаммы.

Типы хроматической гаммы

В картине присутствует цвет, который обычно указывает на её основную идею и тональность, после чего выбираются остальные цвета. Это называется цветовой доминантой.

- **Хроматическая гамма** получается в результате смешения оттенков, объединённых в одну цветовую доминанту (ил. 1).
- **Контрастная гамма** основана на явном различии между двумя и более цветами (ил. 2, 3).

Рокуэлл Кент. Северный пейзаж

Вспомни!

В начальных классах ты изучил хроматическую доминанту, которая позволяет тебе гармонизировать цвета между собой.

Рабочие термины:

Хроматическая гамма – в изобразительном искусстве это гармония, красота цветовых комбинаций, присутствующих в картине.

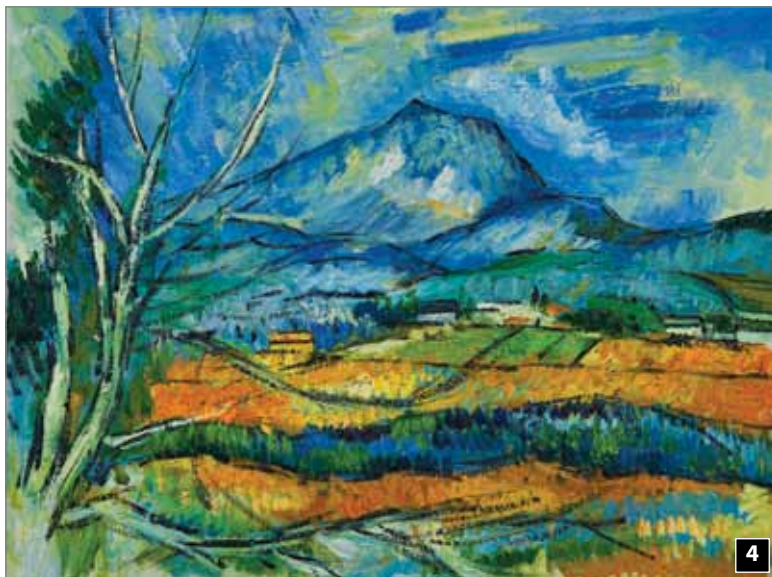
Цветовая доминантна – главный цвет в произведении изобразительного искусства, который доминирует над остальными. Передаваемые чувства во многом зависят от выбранной цветовой гаммы.

Полезно знать...

Цветовая гамма порождает разные чувства в зависимости от креативных идей художника.

Понятие *гаммы* существует и в музыке. В музыкальной терминологии структура гаммы основана на подчинении определённых гармоний (аккордов) одной доминанте.

Поль Сезанн. Гора Сент-Виктуар

Получение серых цветовых оттенков благодаря смешению белого и чёрного цветов, в которое вводится и определённое количество другого цвета, называется гризацией (ил. 3).

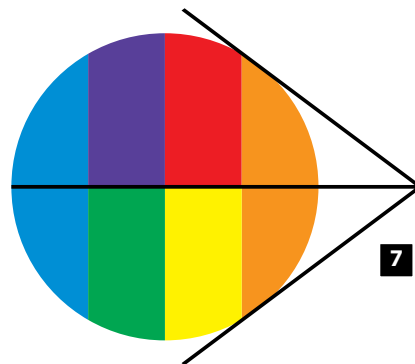
При гризации и смешении цветов мы получаем окрашенный серый цвет:

Серый+красный = серо-красный

Красный+зелёный = красно-зеленоватый

Синий+оранжевый = сине-оранжевый

Фиолетовый+жёлтый = фиолетово-желтоватый

Смешивая красный с зелёным, синий с оранжевым, фиолетовый с жёлтым цветами, мы получаем нейтральные серые тона (ил. 6).

Игорь Виеру. Утро

Французский художник Поль Сезанн нашёл новый способ передачи эффекта светотени. Он использовал тёплые цвета для того, чтобы передать свет, а холодные цвета использовал для передачи тени, придавая формам тепло-холодный контраст (ил. 4).

Художник также выработал собственную схему, в которой показан переход цветов от тени (синий) к свету (оранжевый, ил. 7).

Узнай больше!

➤ Проанализируй хроматическую гамму одного из произведений, представленных в данном разделе, например в иллюстрации 5.

➤ Напиши картину с абстрактными формами в тёплых тонах, объединённых цветовой доминантой.

6 Ахроматическая гамма

Ахроматическая гамма состоит из ахроматических цветов: чёрного, белого, серого (ил. 2, 6). Она получается путём передачи тёмно-светлых контрастов, усиливая таким образом экспрессивность работы.

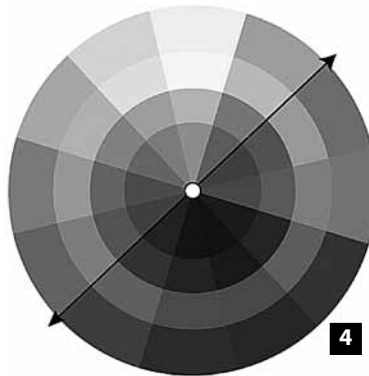
Смешивая белый цвет с различным количеством чёрного, мы получим различные оттенки чёрно-белого, а потом, расположив их поочерёдно в одну ленту от светлого к тёмному, получим ахроматическую шкалу (ил. 1, 4). Ахроматические серые тона также называются нейтральными.

Серджио Ломбардо. Композиции

На катке (неизвестный немецкий художник)

Полезно знать...

С помощью цветов ахроматической гаммы можно создавать и фигуративные (предметные) композиции (ил. 3).

МАСТЕРСКАЯ

- Создай фигуративную композицию на тему *Зима*, используя ахроматическую гамму.
- Найди 2-3 работы в этом разделе, созданные с помощью ахроматической гаммы.
- Нарисуй несколько цветных природных форм (яблоки, цветы, бабочки) на ахроматическом фоне.

Вспомни!

Ахроматизм – это отсутствие цвета; получается из белого и чёрного.

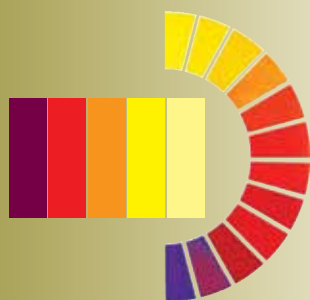
Запомни!

В технике акварели:

- ахроматический цвет разбавляется большим количеством воды – получается светлый тон (ил. 5 а);
- ахроматический цвет разбавляется малым количеством воды – получается тёмный тон (ил. 5 б).

В технике рисования гуашью:

- светлый тон – цвет + белый;
- тёмный тон – цвет + чёрный.

7 Тёплая гамма / холодная гамма

В изобразительном искусстве гамма означает гармонию и красоту хроматических сочетаний, использованных в картине.

Цветовые гаммы могут быть тёплыми или холодными. Деление на тёплые и холодные гаммы основано на впечатлении «тепло-холод».

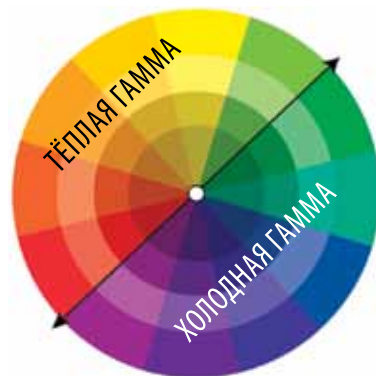
7.1. Тёплая гамма

Гамма тёплых цветов находится на правой стороне хроматического круга: **красный, оранжевый, охра, коричневый** (ил. 1); в колорите работы преобладают тёплые тона.

Тёплая цветовая гамма получается следующим образом: создаём композицию, используя чистые цвета – красный, жёлтый, оранжевый, охру и коричневый или смешиваем их, комбинируя с небольшим количеством белого или чёрного так, чтобы доминировали тёплые тона (ил. 2–4).

Тамара Лемпицка. Лимоны

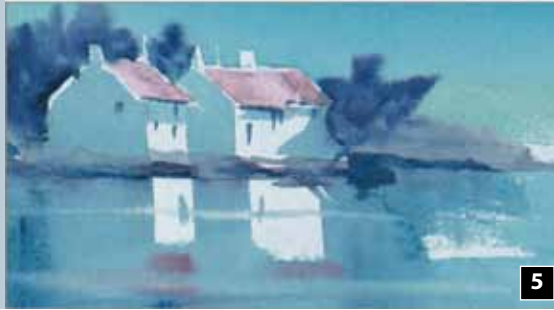
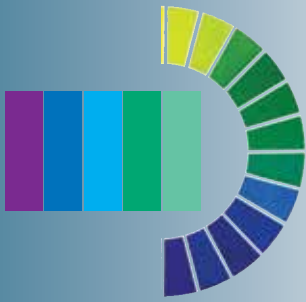
Ван Гог. Сбор урожая

Огюст Ренуар. За фортепьяно

МАСТЕРСКАЯ

- Создай композиции в тёплых или холодных тонах на тему: *Огонь, Осень, Зима, Море.*
- Назови значения тёплых тонов.
- Нарисуй один и тот же пейзаж в тёплых и холодных тонах на тему: *Начало осени, Поздняя холодная осень.*

Узнай больше!

Французский художник-импрессионист Пьер-Огюст Ренуар прошёл через так называемый «кислый» период в своём творчестве, когда создавал картины, используя острые линии и углы (ил. 7).

7.2. Холодная гамма

Холодные цвета подчёркивают экспрессивность работы, усиливая впечатление от сюжета.

Например, умиротворённый, спокойный сюжет, который представлен изображением морозного зимнего дня, написан в холодных тонах (ил. 5).

Холодная цветовая гамма находится в левой стороне хроматического круга: **зелёный, синий, фиолетовый** (ил. 6); в колорите преобладает холодный цвет.

На практике холодная цветовая гамма получается следующим образом: наносим на рабочую поверхность синий, фиолетовый, зелено-синеватый или смешиваем по два цвета. Эти цвета можно также комбинировать с небольшим количеством белого или чёрного.

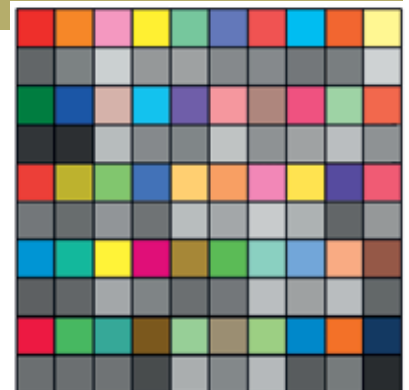
Игорь Грабарь. *Мартовский снег*

Пьер-Огюст Ренуар. *Тени*

Оценивание

1. Дай определение гаммы в живописи и музыке.
2. Найди 2-3 репродукции в этом разделе, которые выполнены в *хроматической* или *ахроматической* гамме.
3. Объясни, какие значения имеют цвета у разных народов.
4. Поупражняйся в получении жёлтых оттенков, расположив их в шахматном порядке (как на приведённом примере).
5. Создай несколько беспредметных композиций в тёплых и холодных тонах, поделив лист на две части.

Природные структуры и явления

Изобразительное искусство всегда основывалось на наблюдении за окружающим миром. Познакомимся с природными структурами и явлениями, которые попытаемся передать с помощью таких изобразительных приёмов, как *светотень*, *перспектива* и т.д.

1 Светотень в изобразительном искусстве

Светотень – это графический или живописный приём, с помощью которого художник передаёт объём изображаемых предметов путём постепенного распределения тени и света или с помощью эффекта сильного контраста (ил. 1–3). Светотень может быть и ахроматической, изображённой на карандашном рисунке или гравюре.

Светотень передаёт соотношение светлый-тёмный, что позволяет чётко передать свет или тень, падающие на изображаемые фигуры или предметы.

1.1. Светотень в рисунке

В изобразительном искусстве светотень является художественным приёмом, позволяющим передать на картине игру света и тени (ил. 1).

Светотень состоит из следующих основных элементов (ил. 2):

- 1) *полутень*; 2) *свет*; 3) *блик*;
- 4) *полусвет*; 5) *падающая тень*;
- 6) *тень*; 7) *рефлекс*.

- **Полутень** – поверхность предмета, освещённая не прямыми, а скользящими лучами.

- **Свет** – наиболее освещённая часть поверхности.

- **Блик** – световое пятно на предметах с гладкой или глянцевой поверхностью (стекло, керамика, металлы).

- **Полусвет** – поверхность, граничащая между тенью и светом.

- **Падающая тень** «стелется» позади предмета, являясь продолжением затенённого пространства.

- **Тень** – тёмная часть предмета, на которую не падают лучи света.

- **Рефлекс** – образуется на затенённой поверхности предмета в результате отражения света от освещённых плоскостей.

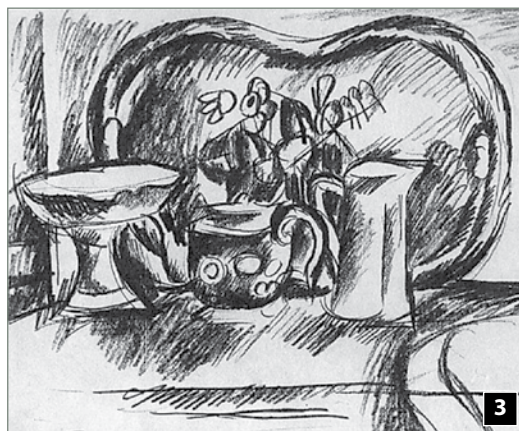
Камиль Рессу. *Отдых в поле* (рисунки)

Рабочие термины:

Скользящие лучи – лучи, направленные под углом к поверхности.

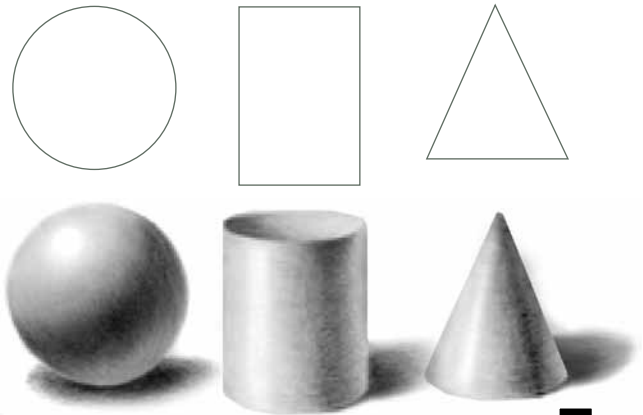
Полутень – тень между светлым и затемнённым местами.

Пётр Кончаловский. *Натюрморт* (уголь)

4

7

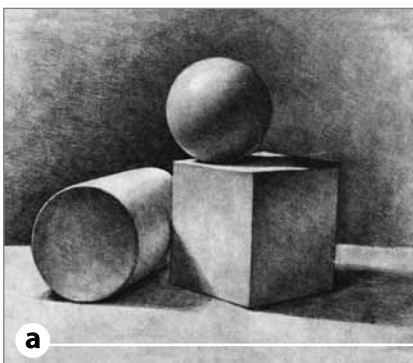

5

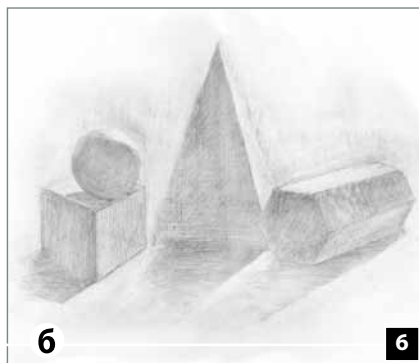
Леонардо да Винчи. *Битва при Ангиари*, набросок

Изменение расположения источника света приводит к изменению угла падения лучей на поверхность предметов, что в результате изменяет саму форму светотени.

Последним этапом передачи светотени является придание объёма простым карандашом, углём или другими графическими материалами (ил. 6, 7, 10).

a

б

6

Полезно знать...

Используя принцип светотени в изображении геометрических форм, можно отображать объёмность предметов (ил. 7).

Запомни!

Если источник света расположен перед предметами, которые мы изображаем, они теряют объёмность, становясь плоскими. То же самое случается с ними, когда источник света находится позади них. Это явление в изобразительном искусстве называется *контражур* (ил. 5, 6 а, б).

Рабочие термины:

Контражур – (contre-jour) в пер. с франц. *напротив света*.

Оптимальным вариантом является боковое освещение предметов, когда свет и тень распределяются на их поверхности, придавая им более чёткие формы (ил. 8 а, б):

а) когда *свет сильный*, светотень, усиленная тенью, чётко передаёт объём, приближая предмет к зрителю (ил. 6 а);

б) когда *свет рассеянный*, смягчённая светотень создаёт впечатление удалённости (ил. 6 б).

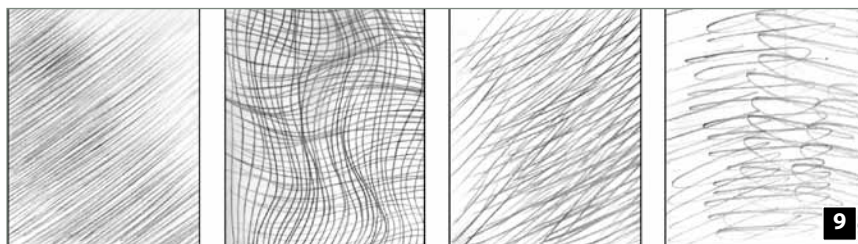

а

8

6

9

Вспомни!

Растушёвка – это технический приём, с помощью которого достигается необходимый уровень светотени (ил.10).

Штриховка производится остриём карандаша (угля и т.д.) или его широкой частью (ил. 8 б–11). Штрихи наносятся различными способами:

- по определённой форме;
- прямыми линиями в двух-трёх направлениях;
- беспорядочно;
- точно;
- волнистыми линиями.

10

Леонардо да Винчи. Тайная вечеря (эскиз)

Полезно знать...

Способ штриховки зависит как от индивидуальной манеры художника, так и от его темперамента.

- Нарисуй с натуры вазу (кувшин), используя приём растушёвки теней для передачи светотени.

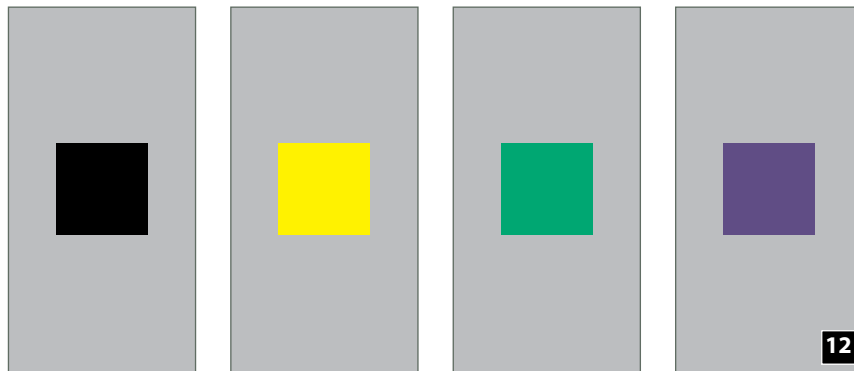
11

1.2. Светотень в живописи

В живописи светотень определяется различием в характере цвета, его блеска, чистоты и яркости. Когда эти различия проявляются максимально, получается *полярный контраст* (ил. 15). Белый и чёрный цвета используются для достижения самых ярких светотеневых контрастов (ил. 14).

Голландский художник Рембрандт был большим виртуозом светотеневой живописи. Он писал свои картины, используя серые тона, передающие эффект глубины. Художник создал ряд значительных полотен, отличающихся сильным контрастом света и тени (ил. 13).

Чтобы лучше понять цветовой контраст, достаточно вырезать четыре одинаковых квадрата разного цвета – чёрный, жёлтый, зелёный, фиолетовый, и положить их на большие листы серого цвета (ил. 12).

Йоханнес Вермеер
Девушка с жемчужной серёжкой

Вспомни!

Начальные цвета (красный, жёлтый, синий) называются также основными.

Полезно знать...

Свет и тень, тёмный и светлый цвета являются противоположными контрастами.

Рембрандт. *Давид и Саул*

Роберт Делонай. *Круговые формы*

Узнай больше!

Особое видение светотеневого контраста привнёс в искусство итальянский художник Караваджо. Кажется, что свет на его картинах исходит от мощных источников, так как на тёмном фоне сильно освещённые фигуры подчёркнуто выделяются, оставляя «тяжёлые» тени (ил. 16).

Караваджо. Юноша с корзиной фруктов

Жорж де ла Тур. Плотник и подмастерье

Алберто Магнелли. Женщина в чёрном

Рабочие термины:

«Тяжёлые» тени – особо тёмные тени, которые подчёркивают яркость света (ил. 16, 18).

На хроматическом круге самым светлым цветом является жёлтый, а самым тёмным – фиолетовый.

➤ Опиши виды контрастов, которые ты обнаружил в иллюстрациях 16–19.

➤ Нарисуй с натуры вазу или кувшин, используя светотеневой контраст.

2 Линейная и воздушная перспектива

Слово *перспектива* означает изображение на плоской поверхности объёмных предметов, в зависимости от расстояния, местоположения, и выявляет способность глаза ясно различать окружающие предметы по мере их удаления друг от друга.

При рисовании мы интуитивно стараемся передать окружающий мир таким, каким мы его видим, т.е.:

- уменьшенные предметы расположены вдали (ил. 1, 8);
- линии иллюзорно соединяются в одной точке (ил. 1, 2).

Для достоверной передачи предметов в пространстве очень важно знать законы линейной и воздушной перспектив.

2.1. Линейная перспектива

Этот тип перспективы основан на ряде закономерностей, которые объясняют, как происходит визуальное уменьшение размеров предметов по мере их удаления. Линейная перспектива, в свою очередь, бывает **фронтальной** и **угловой**.

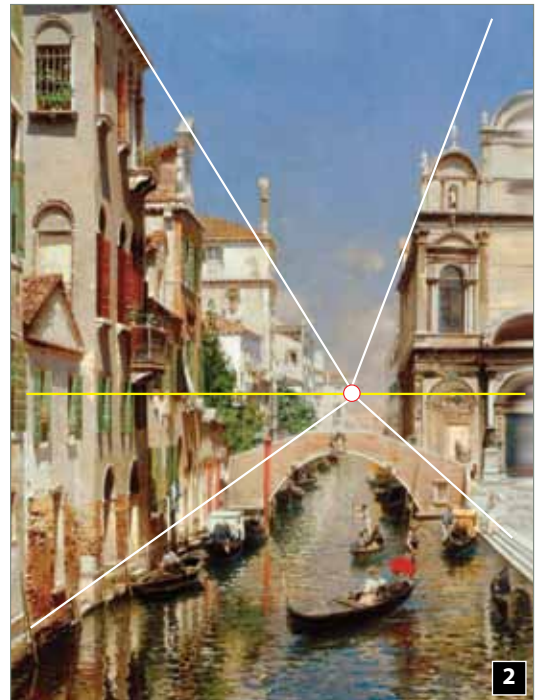
Основными элементами фронтальной линейной перспективы являются: *линия горизонта*, *воздушное пространство*, *пространство земли*, *главная точка обзора* и *линии схода*.

Линия горизонта представляет на картине горизонтальную линию, находящуюся на уровне глаз. В природе линия горизонта отделяет небо от земли (это чётко видно в поле, на море, ил. 3).

В зависимости от позиции человека (сидя, стоя, лёжа) меняется и линия горизонта.

Полезно знать...

Научное знание о перспективе зародилось в эпоху Возрождения и было обосновано в работах Филиппо Брунеллески, Леонардо да Винчи и других мастеров.

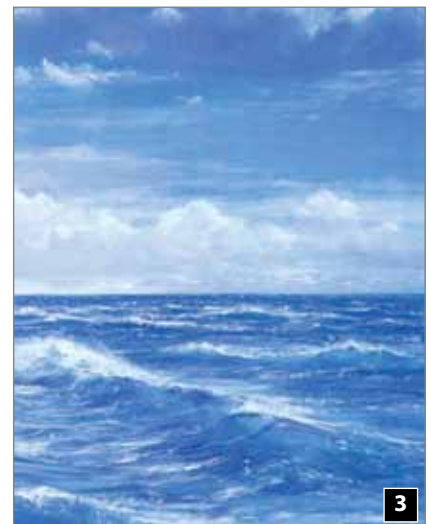
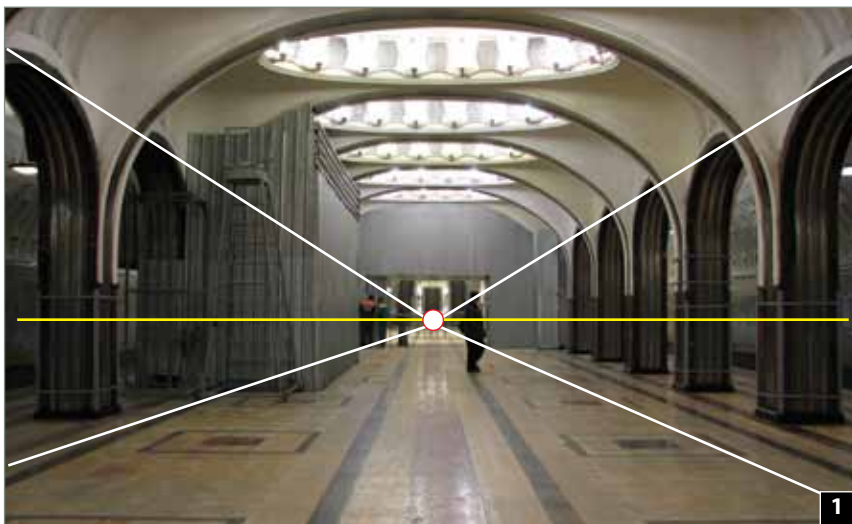

Рабочие термины:

Линейная перспектива – метод передачи на плоскости трёхмерных изображений.

Фронтальная перспектива – метод представления предмета на плоскости параллельно линии горизонта.

Угловая перспектива – метод представления предметов под определённым углом зрения.

Рабочие термины:

Воздушное пространство – это пространство между верхним краем картины и линией горизонта. На этой части плоскости картины обычно изображаются небо, облака, солнце.

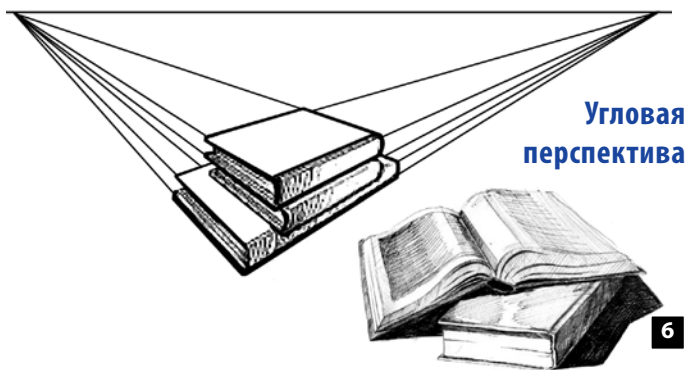
Пространство земли находится ниже линии горизонта, здесь изображаются дома, холмы, дороги и т.д.

Главная точка обозрения находится на линии горизонта на уровне глаз художника (ил. 6).

Линии схода – линии, которые мысленно направляются к главной точке пересечения (ил. 4–6).

На ил. 4 и 6 представлены два способа рисования книги.

Мейндерт Хоббема. Аллея в Мидделхарнисе

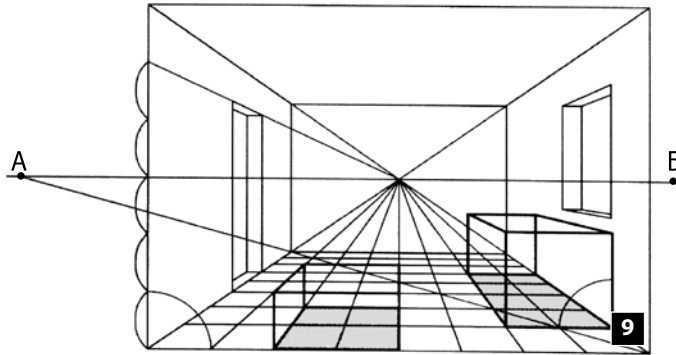
➤ Нарисуй книгу в угловой перспективе поэтапно на примере иллюстраций 4 и 6. Добавь к рисунку другие школьные атрибуты.

Запомни!

Когда ты работаешь над линейной перспективой, используя цвета, надо помнить об источнике света, которым может быть солнце, окно или осветительный прибор.

Чтобы нарисовать, например, комнату по принципу фронтальной линейной перспективы, необходимо знать, что линии стен и линии мебели пересекутся в главной точке обозрения. Пол находится ниже линии горизонта, а потолок – в воздушном пространстве (ил.9, 13, 14).

Жилая комната рисуется с помощью главной точки обозрения, как показано на ил. 9.

Узнай больше!

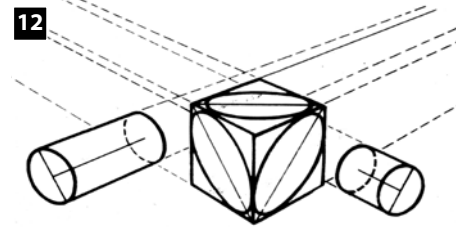
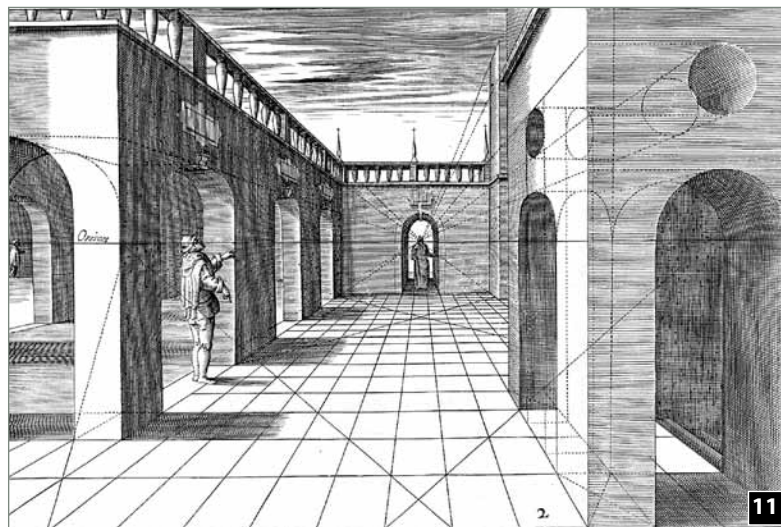
Основные элементы угловой перспективы те же, что и у фронтальной. Различие состоит лишь в изображении предмета в пространстве под определённым углом.

Обрати внимание, как рисуется дом в угловой перспективе с использованием двух точек – А и Б (ил.10). Все горизонтальные линии пересекутся бы, если бы мы продлили их мысленно до линии горизонта.

Когда предмет (например, дом) виден со стороны угла, и при этом ни одна линия не параллельна краю бумаги, он кажется деформированным в перспективе. Чтобы нарисовать дом в угловой перспективе, находим на линии горизонта две главные точки обозрения.

10

12

Ван Гог. Комната художника

Каса маре

Полезно знать...

Если расстояние между предметом и художником велико, тогда линия горизонта и точки пересечения линий схода будут находиться выше (в зависимости от уровня глаз).

➤ Сделай набросок своей комнаты или кухни. Заверши рисунок на уроке с учётом правил линейной перспективы.

2.2. Воздушная перспектива

Помимо линейной перспективы, которая позволяет нам передавать линейную глубину в изобразительном пространстве, существует и *воздушная перспектива*. Цвет предметов, находящихся на удалённом расстоянии, теряет свою интенсивность, становится бледнее и ближе к цвету фона. Он окрашивается в холодные тона.

Тёплый цвет подчёркивает приближённые предметы, создавая эффект воздушной перспективы. Такой оптический эффект соединения цветов с воздушным пространством – обычное явление в окружающей природе (ил. 16–19). Этот же эффект можно наблюдать, например, в лесу, когда опускается туман.

Ещё античным художникам были известны некоторые принципы воздушной перспективы. Доказательством тому служат фрагменты фрески, найденной в древнеримском городе Помпеи (ил. 18).

Итак, чем дальше мы находимся от предметов, тем труднее различить их форму и цвет.

По мере приближения к ним их черты просматриваются лучше по **размеру, форме и цвету** (ил. 20).

18

Вид на гавань. Фреска

Узнай больше!

Синий цвет мазков на картине Элеоноры Романеску *Лесное пространство* смягчается по мере отдаления от линии горизонта.

16

19

Элеонора Романеску
Лесное пространство

17

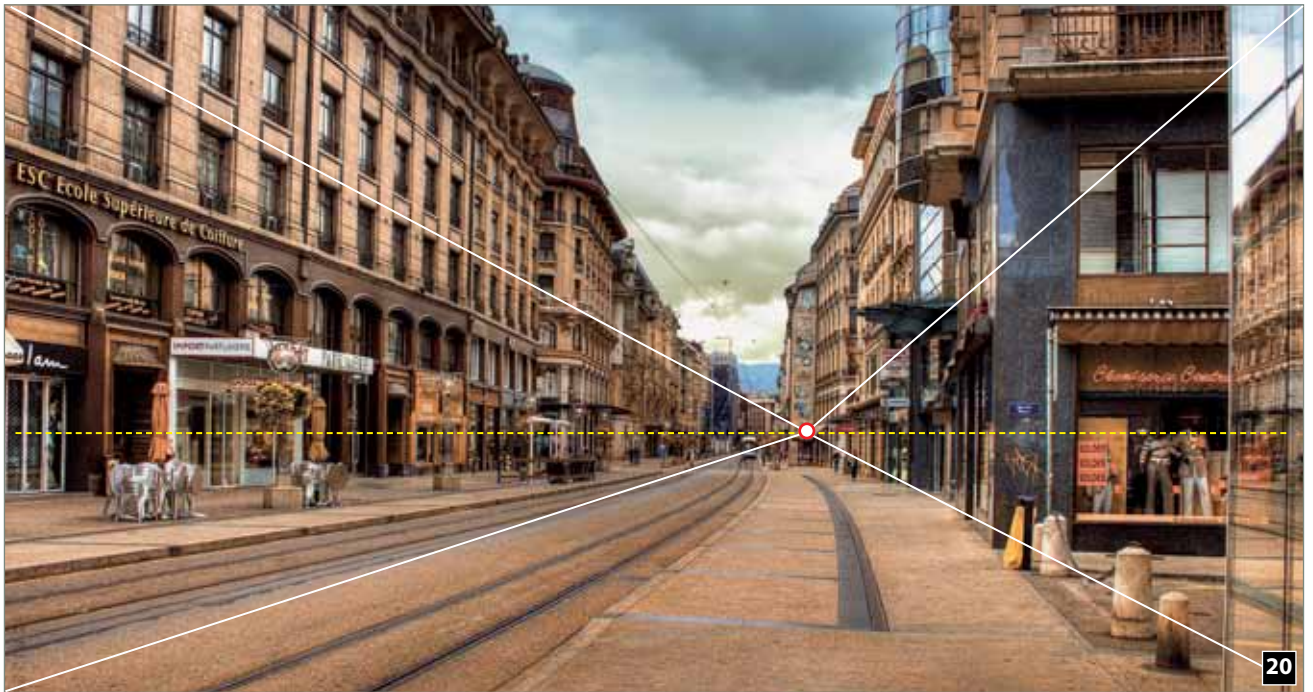
Запомни!

Понятия воздушной и линейной перспектив были научно обоснованы художниками эпохи Возрождения.

Полезно знать...

Пространство изображается в литературе с помощью словесного описания:

«...Древние пирамиды
Устремляют в небо свои вершины»
(Михай Эминеску «Синий цветок»)

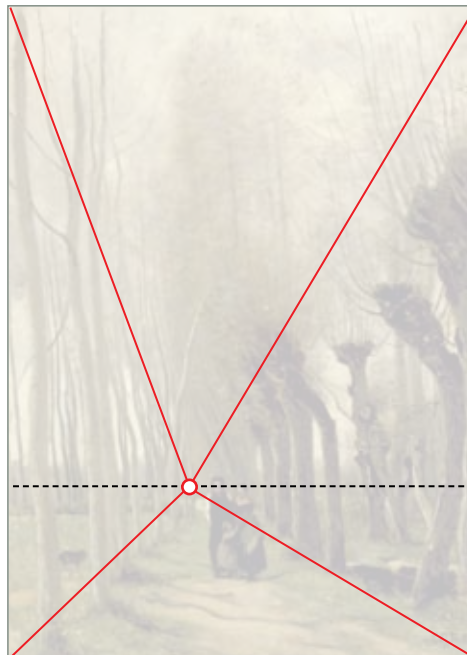

На картине Камиля Коро *Мариссельские ивы* хорошо заметно комбинирование линейной перспективы с воздушной. Художника вдохновила ранняя весна, и он решил запечатлеть увиденный пейзаж на полотне (ил. 21).

В воздушном пространстве хорошо прорисовываются контуры высоких деревьев; мы видим ещё один ряд деревьев поменьше, находящийся поодаль. По змеистой тропинке к нам направляются мужчина и женщина, которые придают картине лирическое настроение. Художник сумел передать впечатление влажного весеннего воздуха, смягчив контуры деревьев холодными, нечёткими тонами. Это пейзаж «настроения», в котором узнаётся сочетание линейной и воздушной перспектив.

Камиль Кору. *Мариссельские ивы*

Полезно знать...

Некоторые профессиональные художники прибегают к сознательному деформированию пропорций, линейной и воздушной перспектив, чтобы усилить выразительность своей художественной идеи. У художников-любителей этот приём возникает бессознательно из-за недостатка художественного образования и неопытности.

Доменико Каприоло использовал эффект «sfumato» (в дымке) в автопортрете (ил. 23) после того, как Леонардо да Винчи открыл этот приём в живописи. Здесь архитектурный пейзаж написан по принципу чередования планов таким образом, что цвета заднего плана смягчены, и нечёткие архитектурные сооружения лишь создают впечатление воздушной перспективы.

Художники XIX–XX веков предпочитали писать свои картины на природе, на пленэре (*plein air*), передавая в точности состояние дня со всеми его атмосферными изменениями (солнечная, дождливая погода и т.д.).

Например, художник-импрессионист Клод Моне мастерски запечатлел на своих картинах особенные эффекты воздушной перспективы.

Клод Моне. Впечатление. Восходящее солнце

На картине *Впечатление. Восходящее солнце* (ил. 22) изображён залив с кораблями и лодками на фоне утреннего тумана. Название картины дало наименование новому художественному течению в живописи – «импрессионизму».

Запомни!

Эффект удалённости достигается путём придания дальнему плану холодных тонов (голубой, фиолетовый), а передний план передаётся в тёплых тонах (красный, жёлтый, оранжевый, ил. 21).

Доменико Каприоло
Автопортрет

Рабочие термины:

Sfumatto – способ смягчения контуров на полотне, в результате чего изображение смотрится как в дымке.

➤ Нарисуй пейзаж акварельными красками на влажном бумажном листе, используя воздушную перспективу.

3 Пейзаж (типы)

Иногда пейзаж называют портретом растительного мира. Как известно, природа для художников является постоянным источником вдохновения. Например, нас печалит тяжёлые тучи, туман, мелкий холодный дождь. И напротив, сколько радости доставляет нам пробуждающаяся весной природа с её синим небом, молодой зелёной травкой и весело журчащими ручейками!

Пейзаж – это вид живописи или графики, который передаёт красоту живописного уголка природы. Как независимый вид изобразительного искусства, пейзаж формируется в XVI–XVII вв. Если в картинах средневековых мастеров пейзаж служит лишь фоном, то спустя некоторое время он становится самостоятельным жанром. Для того, чтобы передать ясную, светлую атмосферу, в пейзаже используются цветовые и светотеневые контрасты (ил. 1), а чтобы отобразить туман или закат, цвета и контуры растушёвываются (ил. 3). Пейзаж может быть выполнен в различных техниках с использованием разных материалов: масла, акварели, гуаши, угля, карандаша и т.д. (ил. 1, 3, 4).

Рембрандт. *Сельский пейзаж*

Чтобы сделать пейзажный набросок, выбирают подходящий уголок природы, которой можно охватить взглядом до линии горизонта. По своей тематике пейзаж бывает *морским, горным, индустриальным, сельским, городским* и т.д. (ил. 1–3). Чтобы нарисовать пейзаж, составляем композицию из домов, деревьев, холмов. Все её элементы должны быть гармонично сгруппированы.

Типы пейзажей

Сельский – передаёт красоту и поэзию деревенского быта (ил. 1).

Городской – представляет городскую обстановку: здания, улицы, бульвары, площади, скверы и т.д. (ил. 2).

Морской – отражает стихию моря, его различные состояния – штиль, шторм (ил. 3).

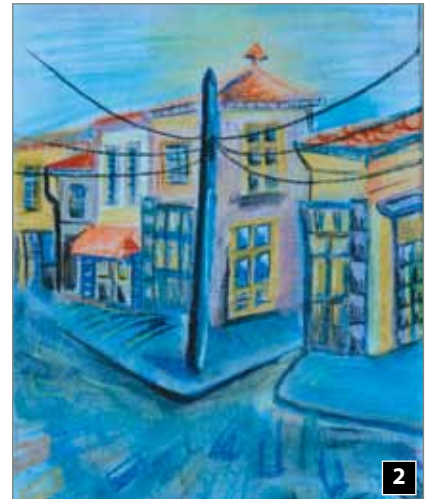
Горный – передаёт величественную красоту гор (ил. 6).

Лесной – передаёт красоту леса (ил. 7).

Архитектурный – представляет архитектуру в сочетании с окружающей красотой (ил. 14, стр. 124).

Декоративный – передаёт стилизованно различные мотивы природы.

Исторический – представляет различные исторические события.

Городской пейзаж

Полезно знать...

Иногда образ человека в пейзаже не является ключевым элементом и обычно помещается на дальнем плане (ил. 1).

Иван Айвазовский. *Морской пейзаж*

Узнай больше!

В картинах Джотто, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, Рубенса, Сарьяна и др. пейзаж служит фоном (ил. 6).

В эпоху Возрождения были разработаны законы перспективы, послужившие для создания картин с исключительно пейзажным сюжетом, в которых присутствует перспектива.

В XVI–XVII вв., по мере развития социального общества и изобразительной культуры, пейзаж утверждается как независимый вид искусства. В этот период на художественную арену выходит целая плеяда голландских художников-пейзажистов, среди которых особенно ярко проявил себя в новом направлении художник Рейсдаль (ил. 4). В европейских странах пейзажи стали основными в творчестве таких художников, как Курбе, Моне, Писсарро, Андреску и др. (ил. 5, 7).

Якоб ван Рейсдаль. *Старая мельница*

Мартирос Сарьян. *Горный пейзаж*

Николае Григореску. *Лесной пейзаж*

Камиль Писсарро. *Авеню Сиденхэм*

Вспомни!

Пейзаж – это вид изобразительного искусства, задачей которого является изображение окружающей природы.

Полезно знать...

Лирический пейзаж передаёт чувства автора в особом романтическом и эмоциональном ключе.

МАСТЕРСКАЯ

- Рассмотрите пейзажи, созданные в различные исторические эпохи, и напишите небольшой реферат «Пейзаж в искусстве мастеров».
- Нарисуйте пейзаж по своему выбору.

4

Создание пейзажа с использованием разных видов техники и материалов

Вспомни!

Чтобы оценить картину, необходимо изучить её в целом в поисках главной идеи художника.

Создание пейзажа включает в себя несколько этапов, которые выполняются в определённой последовательности.

4.1. Этапы создания пейзажа

■ **Выбор мотива**

Оглянись вокруг. Природа даёт тебе возможность найти прекрасное место для создания пейзажа. Картонная рамка поможет тебе выбрать самый впечатляющий вид и правильно создать композицию (ил. 4).

■ **Положение рабочей плоскости**

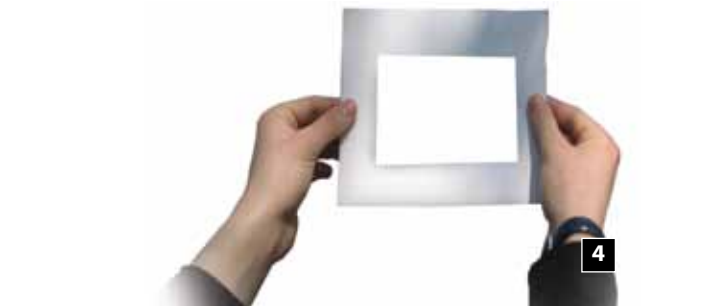
В зависимости от художественного замысла пейзаж может вписаться в вертикальную (ил. 3) или в горизонтальную композицию (ил. 2).

■ **Расположение элементов композиции**

Набрасываем простым карандашом лёгкие контуры предметов, которые хотим изобразить (дома, холмы, деревья и т.д.), придавая им геометрические формы. Проводим линию горизонта с учётом линейной перспективы: предметы на переднем плане будут выглядеть более крупными, на дальнем плане – меньшего размера. Таким образом мы создадим впечатление глубины (ил. 1).

Джеордже Штефэнеску. Пейзаж в Бальчике

Рабочие термины:

Картонная рамка – вырезанная из картона прямоугольная рамка в виде паспарту с отверстием внутри.

Паспарту – рамка из бумаги или картона, расположенная между рамой и рисунком или между стеклом и фотографией.

■ Рисование пейзажа

Тонкими линиями проводится линия горизонта, потом такими же линиями набрасываются контуры домов; если деревья находятся на переднем плане, они тщательно прорабатываются (ил. 1).

■ Графическая обработка

Успех изображения во многом зависит от выбора материала: угля, пастели, шариковой ручки, простого карандаша и т.д. Изображение пространства передаётся путём выделения переднего плана; дальний план должен иметь более светлые тона (ил. 8).

■ Цвет

В пейзаже цвет придаёт изображению больше выразительности (ил. 7). Столь же важна и передача света для создания атмосферы. Для передачи света используются тёплые тона, а тень передаётся холодными тонами.

5

6

7

Осенний ветер

4.2. Художественные материалы и виды изобразительной техники, используемые при создании пейзажей

Пейзаж можно создавать, используя различные виды изобразительной техники и разные художественные материалы. Простые и цветные карандаши – самые доступные графические материалы. Они всегда под рукой, если мы захотим нарисовать пейзаж (ил. 11).

В живописной технике можно передать в цвете атмосферу пейзажа, используя разные художественные приёмы (ил. 5, 6, 10). Атмосфера солнечного дня и настроение автора мастерски переданы в импрессионистской манере Клодом Моне (ил. 14).

Декоративная стилизованная обработка пейзажа осуществляется с помощью различных художественных материалов: акриловых красок, гуаши, цветной бумаги, коллажа из пластилина и т.д.

Рабочие термины:

Мотив – сюжет, который воспроизводится художником в рисунке или на полотне.

Линия горизонта – линия, отделяющая небо от земли.

Запомни!

Не обязательно точно копировать выбранный мотив. Можно пропустить или, напротив, добавить некоторые элементы, которые, по твоему мнению, вписываются в общую композицию (например, облака).

Узнай больше!

Пейзаж можно изобразить с разных точек обозрения: на уровне глаз, сверху и снизу (ил. 12, 15). Иногда даже вид из окна может послужить источником вдохновения для создания пейзажа. Делая начальные наброски окружающей природы в разных погодных состояниях (дождь, снегопад, солнечный день), можно потом использовать их для создания более масштабных композиций (ил. 9–13).

8

Николае Григореску. *Пастушок* (рисунок, уголь)

10

11

9

Ван Гог. *Шелковица*

Чтобы изобразить дерево, куст или уголок природы, правильно выбери главную точку обозрения, а расстояние до изображаемых предметов должно быть в 2–3 раза больше их размеров. Таким образом художник сможет увидеть целостное изображение, лишённое незначительных деталей (ил.8, 9, 11, 12).

12

13

Поль Сезанн. Гора Сент-Виктуар

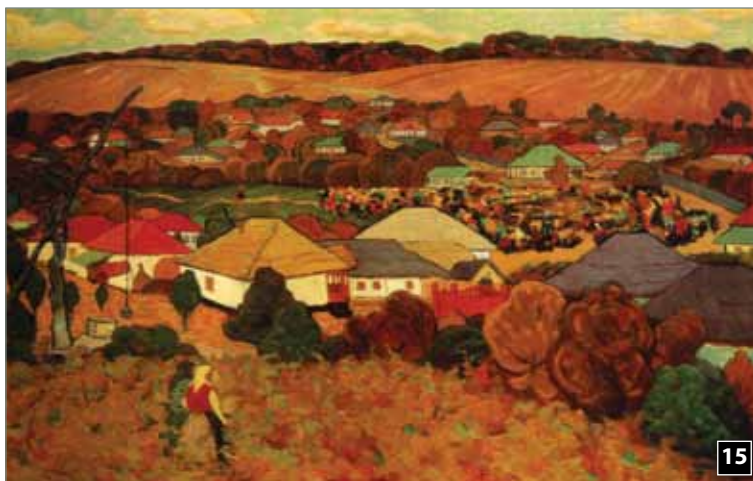
14

Клод Моне. Руанский собор

На приведённых иллюстрациях мы видим пейзажи, созданные в разной художественной манере и стиле с помощью разных видов художественной техники и материалов.

Картина *Гора Сент-Виктуар*, созданная французским художником Полем Сезанном в 1882 году, отражает современную трактовку пейзажа, когда краски не сглажены, а положены рельефно крупными мазками (ил.13).

В работе художницы Элеоноры Романеску *Праздничный день* мы видим хорошо продуманную цветовую гармонию (ил.15).

15

Элеонора Романеску. Праздничный день

- Организуйте в своём классе выставку рисунков природы (деревья, растения, ветки и т.д.), выполненных дома. Сгруппируйте их по видам изобразительной техники. Опишите 2-3 работы.
- Проанализируйте работы на иллюстрациях 8–14 и определите тематику пейзажей.
- На основе предыдущих набросков и рисунков создайте композицию на тему *Мой край*.
- Сделайте серию набросков для тренировки и развития наблюдательности.
- Пополните своё портфолио репродукциями произведений изобразительного искусства (пейзажей).

Михай Петрик. *Дорога к кодрам*Камиль Рессу. *Пейзаж*Николае Дэрэску. *У морского берега*Василе Кожокару. *Дельта*

Оценивание

1. Объясни приёмы светотени в рисунке и живописи.
2. Назови основные элементы линейной перспективы.
3. Перепиши таблицу в тетрадь и заполни её, используя иллюстрации в учебнике:

ВИД ПРОИЗВЕДЕНИЯ	ИМЯ АВТОРА	НАЗВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
пейзаж		
натюрморт		
предметная композиция		

4. Назови этапы создания пейзажа. Перечисли типы пейзажей.
5. Опиши технические приёмы передачи линейной и воздушной перспектив в создании пейзажа.
6. Нарисуй на одном листе два варианта одного и того же пейзажа – с натуры (в цвете) и декоративный (аппликация).
7. Разделитесь на группы. Обсудите несколько картин художников-пейзажистов. Опишите их на основании иллюстраций 16–19.

Композиция

1 Пропорция и пропорционирование

В процессе создания произведения изобразительного искусства особое место принадлежит пропорции. Художник должен обладать особым чувством пропорции и способностью применять её на практике. Композиционная гармония в разных областях изобразительного искусства (живопись, скульптура, архитектура и др.) достигается уравновешенным соотношением между размерами (величиной) художественных форм, составляющих данную композицию.

Пропорционирование – художественный приём, когда пропорция принимается за единицу измерения и сравнения при создании художественной композиции.

В композициях художественные формы предметов могут иметь разные конфигурации: круглые, прямоугольные, цилиндрические (ил. 6, 7). В то же время предметы могут стать более выразительными, если будут иметь разные размеры (ил. 6).

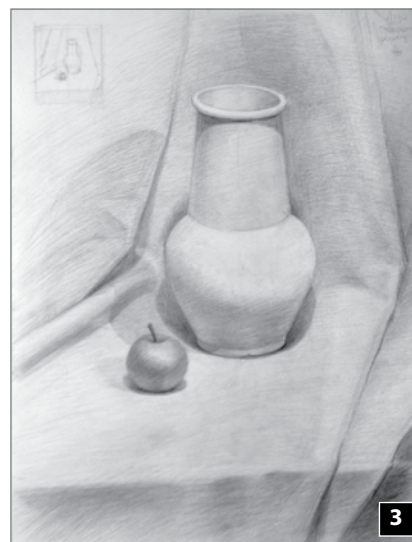
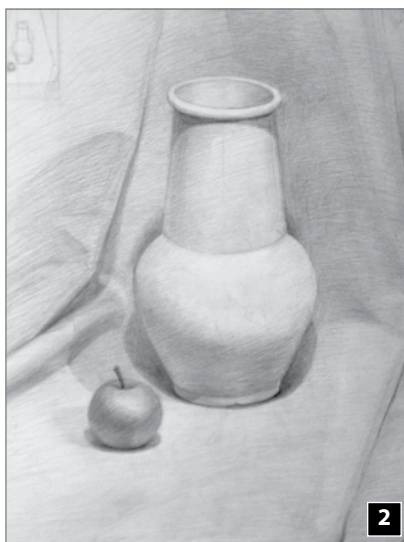
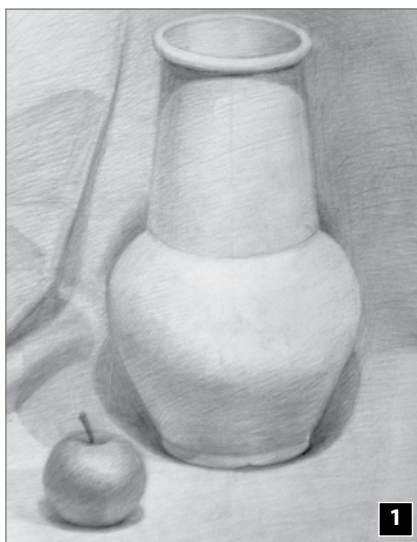
Гармоничное соотношение между размерами предметов в композиции называется *соотношением пропорций* (ил. 5).

Вспомни!

Пропорция – соотношение между размерами частей одного целого или между частями и целым.

Рабочие термины:

Канон (в искусстве) – совокупность художественных приемов или правил, которые считаются обязательными в ту или иную эпоху, а также произведения, служащие образцом.

В изобразительном искусстве существуют различные типы пропорций и пропорционирования (ил. 1–3). Например, первоначальная компоновка изображения в определённом формате – самый простой тип пропорционирования. Другими типами пропорционирования является соотношение между художественными образами и дальним планом, двумя или более художественными массивами либо группами, художественной формой и её деталями и т.д.

Неправильно

Узнай больше!

Пропорция и темп – это художественные средства, свойственные любому виду искусства. Например, в музыке композиция *Lacrymosa* Вольфганга Амадея Моцарта считается одним из самых гармоничных в ритмическом отношении произведений.

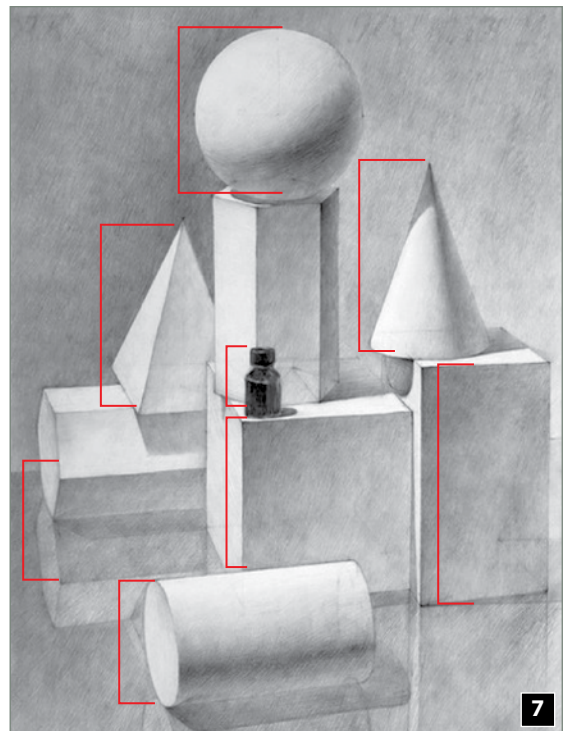
Прежде чем правильно передать в рисунке, живописи, скульптуре пропорции художественной формы, зададим себе вопросы:

- На какую геометрическую фигуру похож данный предмет?
- Каково его назначение?
- Каково соотношение между его длиной и шириной?
- Размер какой детали послужит нам единицей измерения для остальных частей предмета?
- Каково соотношение между формой и размером предмета? (ил.7).

Ответы на эти вопросы позволят нам правильно передать художественные пропорции.

Джиорджо Моранди. Бутылки

Запомни!

Пропорции играют большую роль в портретах, предметных композициях и натюрмортах. В композиции натюрморта нечётное количество предметов может создать более интересную конфигурацию. В этом случае тебе всегда поможет предварительный набросок.

Узнай больше!

Поиском правильных пропорций человеческого тела занимались многие выдающиеся мастера эпохи Возрождения – Леонардо да Винчи, Микеланджело и др. Определение пропорций не ограничивалось одним лишь измерением роста человека. Были строго установлены размеры и соотношения даже деталей лица:

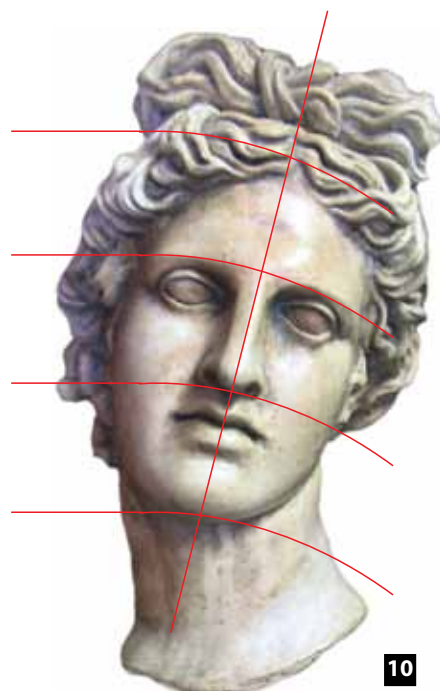
- расстояние между подбородком и носом;
- длина носа;
- высота лба.

Все эти размеры равны между собой (ил. 10).

8

Греческий храм

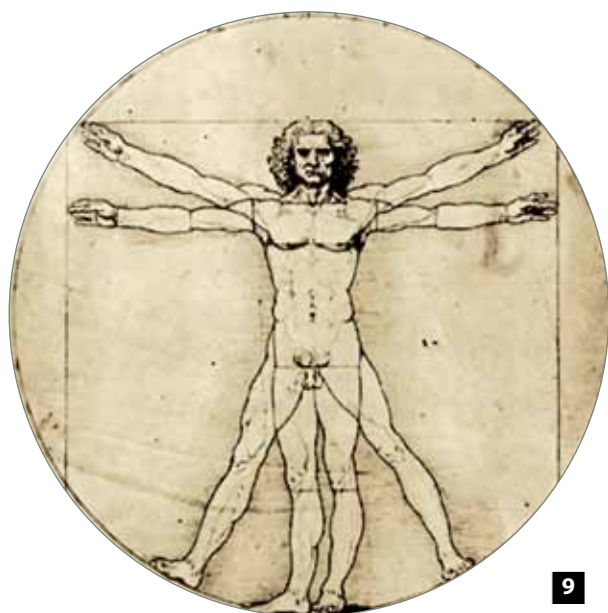

10

Греческая скульптура

Полезно знать...

Художники эпохи Возрождения Альбрехт Дюрер, Леонардо да Винчи и его ученик Лука Пачиоли использовали закономерности пропорций в каллиграфии и рисовании печатных букв.

9

Леонардо да Винчи
Пропорции человеческого тела

С древних времён пропорции в архитектуре устанавливались согласно канонам на основе чётких геометрических расчётов. При строительстве храмов базовой фигурой служила колонна, от которой остальные колонны размещались равномерно по периметру храма (ил. 8).

МАСТЕРСКАЯ

- Сделай набросок натюрморта, состоящего из предметов различных размеров. Установи правильно пропорции между ними.
- Понаблюдай и опиши соотношение между размерами дома и дерева, человека и дома и т.д.
- Рассмотрите иллюстрации 1–3 и скажи, какие из этих изображений соответствуют правильному соотношению пропорций между группой предметов и фоном.

2 Композиция натюрморта

Натюрморт – жанр изобразительного искусства, в котором представлены в определённом порядке, отдельно или группами, различные предметы (цветы, фрукты, овощи и т.д.). Термин *nature morte* с французского языка означает «статичная натура» – мёртвая, неодушевлённая природа. Этот жанр предполагает выбор тематического мотива, предмета или группы предметов, объединённых в общую композицию, которая передаёт гармонию цветов и светотеневые контрасты. В натюрморте все предметы группируются по цветам, оттенкам и форме.

Как правило, расстановка предметов для натюрморта производится по горизонтали или вертикали, а предметы группируются по принципу контраста форм или цветовых оттенков.

Композиция натюрморта должна строиться с учётом тематической цели таким образом, чтобы в ней не было ни одного случайного и незначительного элемента (ил. 3).

Караваджо. Корзина с фруктами

Полезно знать...

В 1596 году итальянский художник Караваджо положил в плетёную корзину несколько яблок, груш и виноградных гроздьев. Эта корзина с фруктами послужила для него источником вдохновения. Караваджо вошёл в историю изобразительного искусства как первый художник, создавший натюрморт (ил.2).

Симоне Мартини. Благая весть (деталь)

Виллем Хеда. Натюрморт

Узнай больше!

В средние века возникло стремление гармонично включать отдельные элементы натюрморта в композиции по религиозной тематике (ил. 1). Но только в XVII веке в Голландии жанр натюрморта достигает вершины совершенства, получив название *stilliben*, т.е. картина, изображающая спокойную жизнь (ил.3). Великие голландские художники разработали схемы композиций, художественные приёмы передачи светотени таким образом, чтобы изображаемые ими завтраки, охотничьи трофеи, флористические композиции передавали атмосферу спокойной и благополучной жизни. В XIX веке, с появлением импрессионизма, натюрморт приобретает новые формы художественной выразительности.

Узнай больше!

В зависимости от темы, содержания и художественной манеры натюрморт можно разделить на следующие типы:

- декоративный;
- символический;
- монументальный;
- флористический;
- исторический;
- аллегорический.

5

Натюрморт с предметами домашнего обихода

4

Поль Сезанн. Натюрморт с фруктами

Голландский художник Винсент ван Гог считал натюрморт всего лишь учебным этапом освоения живописи. Однако французский художник Поль Сезанн разрушил все стереотипы, связанные с жаром натюрморта. Он определил натюрморт как лучшее решение для объединения окружающих предметов в различные композиционные схемы.

В 1900 году Поль Сезанн, которому было уже за шестьдесят, написал свой знаменитый *Натюрморт с фруктами* (ил.4), ставший одним из самых известных шедевров мастера. В наше время художники сознательно допускают отклонение от традиционных принципов организации и создания натюрморта, т.е. позволяют себе изображать выбранные предметы так, как диктует им собственное воображение.

6

Декоративный натюрморт

- Нарисуй по памяти куб, цилиндр или другой геометрический предмет.
- Сделай набросок нескольких предметов в виде натюрморта.

2.1. Способы составления, выбора и расстановки предметов для натюрморта

Выбор предметов для составления натюрморта довольно прост, необходимо лишь быть внимательным и иметь желание их нарисовать.

Для общей композиционной схемы натюрморта выбор предметов и их расстановка могут быть увлекательным занятием, особенно если рассматривать композицию под разными углами зрения.

На иллюстрации 8 а, б, в представлены разные варианты расстановки предметов для натюрморта.

Внимательно рассматривая эти изображения, мы можем прийти к следующим выводам:

8 а) композиция неудачна из-за скученности предметов;

8 б) расстановка более удачна, правда, слишком проста; не рекомендуется симметрично выстраивать предметы в один ряд;

8 в) из всех представленных композиций эта, несомненно, наиболее удачна. Чувствуется общность ритма форм и пропорций, присутствует тёплая цветовая гамма и светотеневой контраст.

Натюрморты должны содержать в себе элементы, совместимые по тематике.

Запомни!

В натюрморте не допускается перегруженная композиция, в которой собраны несовместимые по своему характеру предметы (ил. 7).

- Составь натюрморт из 2–3 предметов. Создай композицию в графической или живописной технике.
- Сгруппируй 3–4 школьных реквизита в общую композицию для натюрморта.

Полезно знать...

Когда Поль Сезанн расставлял предметы для натюрморта, он рассматривал композицию с разных углов, пока не находил оптимальный вариант. Этот процесс мог длиться часами, однако когда расстановка, наконец, была завершена, композиция оказывалась удачной.

2.2. Этапы создания натюрморта

При создании натюрморта необходимо провести подбор предметов и их расстановку для выражения тематической идеи, поиск композиционной схемы и цветового регистра. Его создание происходит в несколько этапов:

а) Зарисовка предметов начинается с установления пропорций, которые определяют их соотношение. Это соотношение набрасывается тонкими вспомогательными линиями, после чего прорисовываются общие контуры предметов (ил. 9 а);

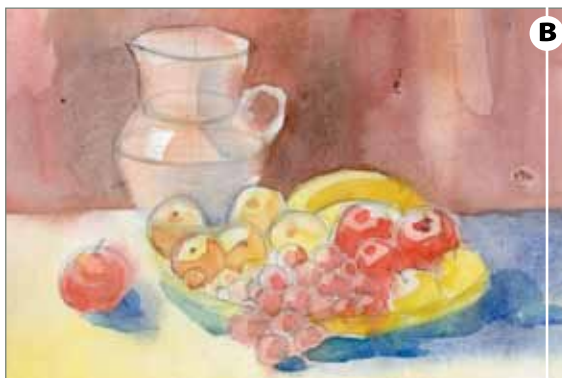
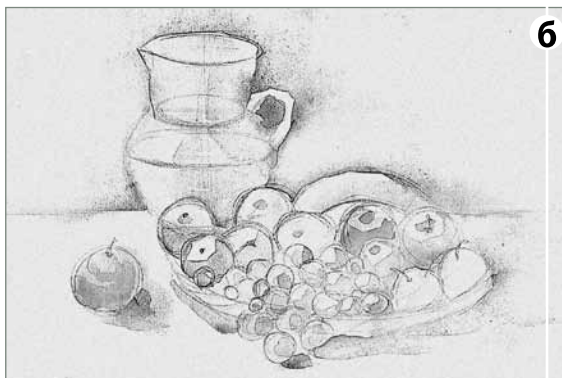
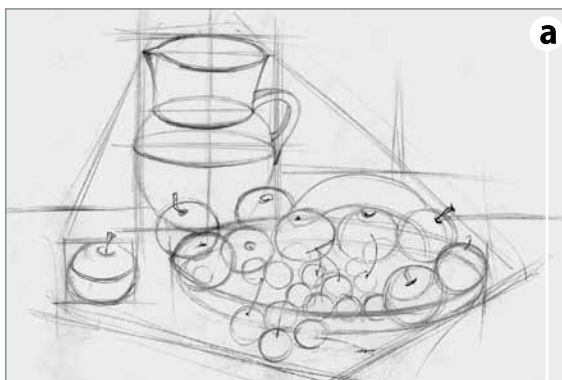
б) Сверяются размеры, сначала мысленно, потом визуально: на карандаше, который держится перпендикулярно к протянутой руке, устанавливается один из размеров (например, ширина) и обозначается большим пальцем (ил. 8). Размер, установленный на карандаше, совмещается с другим размером путём сравнения, что позволяет определить нужное соотношение (ил. 9 б).

в) После установления пропорций рисунок хорошо прорабатывается, вспомогательные линии стираются и наносится первый цветовой слой (ил. 9 в).

г) Прорабатывается светотень на контурах в живописной технике, выбранной заранее (ил. 9 г).

Вспомни!

Этапы создания натюрморта с натуры: компоновка на листе, конструирование предметов и графическая или цветовая обработка форм.

- Создай гуашью или акварелью натюрморт с предметами, расставленными по твоему усмотрению.
- Этот же натюрморт нарисуй в графической технике.

3 Модульная композиция на плоской поверхности

Художественная композиция представляет собой индивидуальный способ художника структурировать элементы художественного языка так, чтобы они могли создать общий ансамбль, способный выразить художественную идею.

Одним из средств выражения, лежащих в основе создания композиции, является так называемый **модуль**. Это повторяющийся элемент художественного языка, который лежит в основе изобразительного приёма, называемого **модуляцией**.

В изобразительном искусстве существуют несколько типов модулирования, выразительность которых зависит от области их применения:

- архитектурная модуляция (ил. 2–4 стр.137);
- скульптурная модуляция (ил. 1 стр.137 и ил. 7 стр.138);
- декоративно-прикладная модуляция (ил. 8, 10 стр.138);
- живописная модуляция (ил.6, 9, 11).

Любое цветовое смешение (**хроматический модуль**), состоящее из двух или более цветов, взятых в разных пропорциях для получения разных оттенков цвета, называется хроматическим модулированием (ил. 2, 3). Художники-неоимпрессионисты часто прибегали в своих работах к хроматической модуляции.

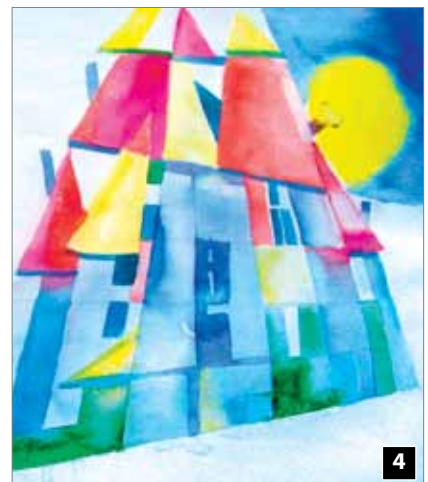
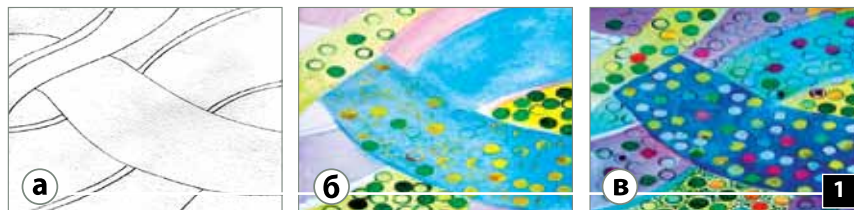
Существуют следующие типы хроматической модуляции:

- путём прозрачного наложения цвета;
- путём разделения цветового мазка;
- путём представления цветовых тональных растяжек.

3.1. Модульная композиция, созданная способом прозрачного наложения цвета

Этот вид композиции основан на акварельной технике, когда на высохший цветовой слой кладутся следующие мазки, позволяющие разглядеть исходные формы (ил. 4).

Вначале наносятся тонкие направленные линии, которые составят общее художественное пространство (ил. 1 а). Выберем в качестве модуля круг (ил. 1 б) и закрасим каждую его часть различным цветом. В завершение нанесём лёгкий слой краски на высохшее изображение, получив модульную композицию путём прозрачного наложения (ил. 1 в).

Рабочие термины:

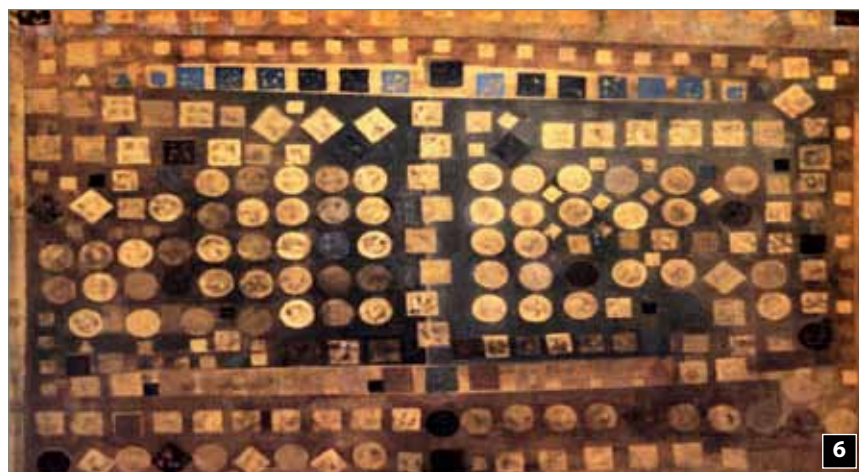
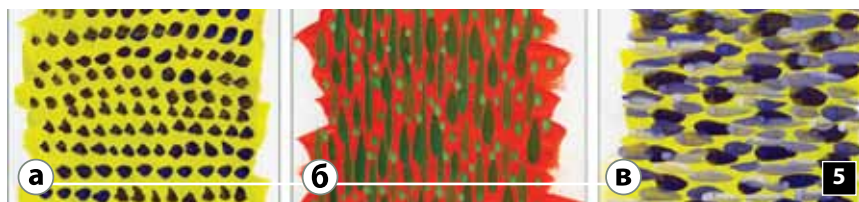
Модуль – условная единица измерения для определения пропорций.

Неоимпрессионизм – модернистское направление в живописи, основанное французскими и бельгийскими художниками.

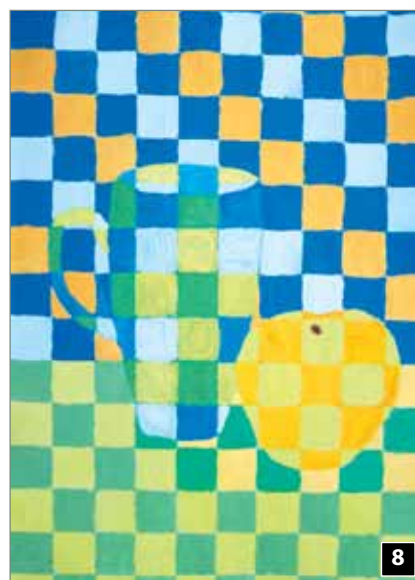
3.2. Модульная композиция, созданная способом разделения цветового мазка

Художественный эффект хроматической модуляции состоит в передаче цветовых вибраций путём наслаения цветовых мазков, которые создают визуальное впечатление объёмности изображаемых форм и общего пространства картины (ил. 7, 8). В изображениях 6 и 9 мы видим идеальную цветовую гармонизацию, композиционный центр которой выделен контрастирующим модулем.

Эта техника использовалась художниками-неоимпрессионистами Жоржем Сёра, Камилем Писсарро и другими. В их картинах нет чётко прорисованных контуров – полотна покрыты маленькими мазками и цветовыми точками.

Анатолий Рубак. Композиция

Полезно знать...

Многослойная живопись называется *impasto*. Краска накладывается неразбавленной, а композиция состоит из нескольких различных цветовых слоёв. Наложение слоёв друг на друга происходит следующим образом: после того, как первый слой высох, наносится следующий слой до получения желаемого результата (ил. 5 а–в).

Василий Кандинский. Абстрактная композиция

3.3. Модуляция цветовых оттенков

В изобразительном искусстве есть несколько типов модуляции, выразительные свойства которых зависят от области, в которой они используются.

Создание модульной композиции на рабочей плоскости предполагает существование некоего модуля. Этот повторяющийся модуль может быть художественной формой или цветовым пятном (цветовым тоном, *ил. 8, 10*).

Повторение на плоской поверхности художественной формы или её фрагментов называется модульной композицией художественных форм (*ил. 2, 6, 9*).

10

11

Виктор Вазарели. *Композиция*

12

Пауль Клее. *Композиция*

Узнай больше!

В музыке модуляцией называется гармоничный переход звукового ряда на другую, более высокую тональность.

13

Запомни!

Моделирование и модуляция в изобразительном искусстве – это два художественных метода, с помощью которых можно получить новые формы в разных видах изобразительного искусства. Художественные и технологические возможности варьируют в зависимости от жанра, в котором применяются эти изобразительные приёмы (живопись, декоративное искусство, скульптура, *ил. 6–16*).

14

Рабочие термины:

Модуляция цвета – живописный приём, в котором эффект светотени получается путём приближения холодных тонов к тёплым, отдельными мазками.

Моделирование – художественный приём изображения пространственных или живописных форм (ил. 16).

15

Живопись предоставляет множество возможностей для творческого самовыражения. Эффект, полученный с помощью разделения цветовых мазков, во многом зависит от рабочих инструментов и от умения ими пользоваться (ил. 14, 16).

Помимо кистей различных конфигураций, можно использовать и различные инструменты: мастихин, маленькие кусочки картона и т.д.

Гармоничная модульная композиция зависит от умения работать с кистью. Например, цветочную поляну, небо, зеркальную гладь озера можно изобразить с помощью горизонтальных мазков, а траву, высокие дома – нанося вертикальные мазки.

Модульная композиция на плоской поверхности может быть и ахроматической, а её выразительность достигается в этом случае за счёт светотени, контраста между тёмным и светлым (ил. 13).

16

- Выбери в качестве модуля форму, которая повторяется шаблонно (птица, дерево, животное), и создай модульную композицию.
- В этом же модуле попеременно изменяя размер и цвет (например: птица большая, маленькая, синяя, жёлтая и т.д.) и создай композицию, используя размерные модули.

4 Пространственная модульная композиция

Модульная композиция может быть составлена как на плоской поверхности, так и в пространстве (пространственная модуляция).

Мы уже знаем, что модуль – это условная единица измерения, используемая в архитектуре, скульптуре, декоративном искусстве.

На всём протяжении развития человечества художественный модуль проявлял себя в разных формах и областях. В архитектуре, например, мы замечаем модуляцию в пространстве: один и тот же модуль повторяется в высоту (ил. 1, 2) или в глубину, в возрастающем или нисходящем порядке (ил. 4).

1

Полезно

знать...

Колонна бесконечности Константина Бранкуш, одно из самых значительных произведений современного изобразительного искусства, состоит из геометрически повторяющегося модуля, который воплощает идею бесконечности (ил. 1).

Константин Бранкуш
Колонна бесконечности

2

Архитектор А.Бернардацци. Церковь Св. Пантелеймона

3

Башня Геркин (Лондон)

4

Узнай больше!

В Древней Греции храмы строились способом пропорциональной модуляции (ил.8, стр.128).

Источником вдохновения для художников часто служат природные структуры, которые используются в модульных плоскостных или пространственных композициях (ил.3–5).

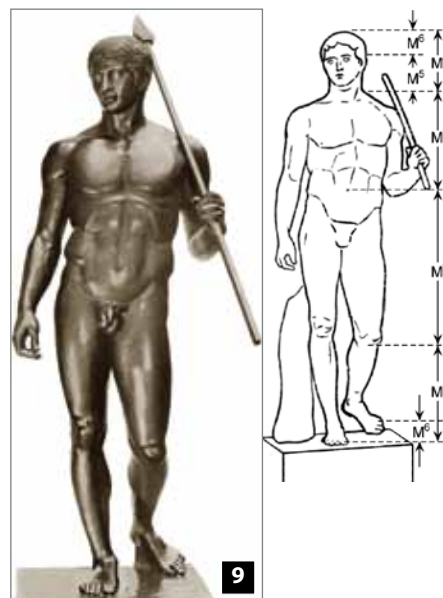
5

Узнай больше!

Ярким примером гармоничного пропорционирования художественной формы является скульптура *Дорифор*, созданная греческим скульптором Поликлетом в V в. д. н. э. В этом произведении скульптор установил соотношение 7 голов к росту человека, и эта пропорция стала эталоном красоты в Древней Греции (ил. 9).

Дорифор (учебный рисунок)

Поликлет. *Дорифор* (эталон совершенства пропорций человеческого тела)

В скульптуре (валяние, лепка) моделирование как художественный метод предполагает трансформацию изначального объёма (блока) в новую форму, обладающую художественной ценностью (ил. 7, 8, 10).

В наши дни модуль и модуляция позволяют составлять различные пространственные композиции, используя самые разные материалы и виды художественной техники.

Александр Калдер. *Кинетические инсталляции*

Кристоф Бадер. *Кинетический объём*

Ричард Свеней
Инсталляция из бумаги

Полезно знать...

Критерии оценки красоты в разные эпохи и в культуре разных народов всегда отличались между собой.

МАСТЕРСКАЯ

- Определи материалы и вид художественной техники, использованные при создании скульптур на иллюстрациях 2 и 5.
- Пополни своё портфолио изображениями модульных архитектурных композиций.
- Создай скульптурную композицию из разных современных материалов (проволоки, полистирола и т.д.) на тему *Движение*.

11

Дерек Хуггер. *Колибри*

13

Ричард Стайнтхорп. *Танец феи*

12

Мориц Ешер. *Рыбы*

14

Катсушика Хокусаи. *Большая волна*

Оценивание

1. Дай определение пропорции. Перечисли другие области, в которых встречается это понятие.
2. Назови хотя бы одного художника, который использовал в своём творчестве хроматическую модуляцию, и одного скульптора, который использовал модульную пространственную композицию.
3. Опиши различия между плоскостной модульной и пространственной композицией.
4. Укажи 2–3 изображения (в данном разделе) с модульными композициями.
5. Определи в иллюстрациях 11–14 модульные плоскостные и пространственные композиции.
6. Выбери какую-либо форму в качестве модуля (например, геометрическую) и составь модульную композицию.

Введение в историю изобразительного искусства

1 Искусство доисторической эпохи

Ещё в доисторические времена, когда первобытные люди были заняты в основном охотой, рыбной ловлей и собирательством, всегда находились те, кто запечатлевал сцены из жизни на стенах пещер, скал или на больших валунах. До нас дошли наскальные рисунки, которым уже более 30 000 лет. Подобные изображения были найдены в пещерах Ласко (Франция), Альтамира (Испания). На их стенах сохранились фигуры бизонов, лошадей, оленей, мамонтов (ил. 1).

Первобытным людям надо было в чём-то хранить пищу, поэтому они изготавливали глиняную посуду, украшенную линиями, точками, полосами (ил. 2).

2
Скифский
кувшин

1
Сцена охоты. Пещера Альтамира

Кроме наскальных рисунков, посуды и керамики, которой пользовались первобытные люди, были найдены также миниатюрные глиняные и костяные статуэтки с изображениями людей и диких животных (ил. 3).

Полезно знать...

Христианская цивилизация делит историю человечества на два больших хронологических периода:

- *Отдалённое прошлое* – до Рождества Христова;
- *Наша эра* – после Рождества Христова.

Узнай больше!

Керамические изделия, обработанные вручную или на гончарном круге, сохраняют пропорции, которые придают им красоту и элегантность (ил. 2, б).

3
Венера из Вестоника,
27 000 лет до н.э.

В дальнейшем мы ознакомимся с изобразительным искусством обоих периодов: до и после нашей эры.

Как и во всей Европе, эпоха неолита (VI в. до н.э.) оставила свои следы и на обширной территории Карпато-Придунайско-Понтийского региона.

Территория Румынии очень богата доисторическими археологическими находками, среди которых много замечательных произведений искусства.

Культура Хаманджия (по названию местности) широко известна своими статуэтками. Одна из самых ярких находок – это *Мыслитель* (Чернаводэ), статуэтка сидящего мужчины, облокотившегося о колени и подпершего лицо ладонями. Парная женская статуэтка с элементами монументальности гармонично дополняет этот скульптурный ансамбль (ил. 8).

Скифские украшения

4
Голова богини
Культура Кукутень-Триполье

6
Сосуд
и женские
статуэтки
Культура
Кукутень-Триполье

5
Скифская стела

8
Мыслитель и его пара
Культура Хаманджия, Чернаводэ

Полезно знать...

Изображения фигур на стенах пещер называются наскальными рисунками (ил. 1).

Рабочие термины:

Статуэтки – глиняные и костяные фигурки

Неолит – период истории человечества, следующий после мезозойской эры (на территории современной Румынии длился с 6000 по 1900 гг. до н.э.).

Предметы цветной керамики, созданные в период культуры *Кукутень*, хорошо сохранились до наших дней. В основном это посуда, культовые статуэтки и т.д. (ил. 4, 6).

На территории современной Румынии были также обнаружены многочисленные ценные находки бронзовой эпохи: посуда, браслеты, подвески и другие золотые украшения (ил. 7).

Много археологических находок, относящихся к различным культурам, хранится и в Национальном музее этнографии и естественной истории Молдовы.

9
Сарматский
сосуд в виде барана

➤ Посети Национальный музей этнографии и естественной истории или местный музей села и составь буклет с их основными экспонатами.

➤ Нарисуй простым карандашом сосуд эпохи неолита.

3 Искусство Древнего Египта

Сфинкс и пирамида Хеопса

Нефертити

Народы древнего мира создали множество замечательных произведений искусства. Изучая их, мы начинаем лучше понимать культуру, традиции, обычаи и верования народов, живших до нашей эры.

Искусство Древнего Египта – одно из древнейших на Земле – развивалось примерно в течение 3 500 лет. Первые дошедшие до нас культурные достижения древних египтян датируются IV тысячелетием до н.э. Египет расположен в долине Нила, великой реки, которая веками обеспечивала людей пищей и водой.

Египтяне воздвигли огромные архитектурные сооружения из камня – пирамиды. Первые пирамиды возникли примерно в III тысячелетии до н. э. (по некоторым источникам – ещё раньше). Это были культовые сооружения – гробницы и усыпальницы фараонов, в которых хранились мумии умерших египетских властителей. Однако в последнее время в научном мире появляется всё больше гипотез, согласно которым пирамиды – это вовсе не «усыпальницы», а мощные энергетические центры, построенные во многих частях Земли предыдущими, более развитыми цивилизациями.

Пирамиды были построены на основе точных математических расчётов. Их стороны ориентированы по направлению к востоку, западу, югу и северу. Самые значительные пирамиды входят в состав архитектурного ансамбля в Гизе, которую называют Долиной фараонов. Здесь расположены пирамиды Хеопса (высота 146 м), Кефрена и Микериноса, сооружённые примерно в 2500 г. до н.э.

Геральдический символ

Маска фараона Тутанхамона

Полезно знать...

Пирамиду Хеопса «охраняет» гигантский сфинкс. Она считается одним из семи чудес древнего мира (ил. 1). Помещения пирамиды имеют сложную структуру. Под пирамидами были вырыты специальные подземные ходы, которые вели к Нилу. Вход в пирамиды закрыт огромными каменными плитами. Стены помещений пирамид украшены красочными фресками, повествующими о значительных событиях из жизни фараонов. На этих фресках часто изображались животные и растения. Помещения, в которых хранились саркофаги с мумиями фараонов, были украшены искусными рисунками, орнаментами и драгоценными металлами. В гробницах были найдены также скульптуры фараонов и их приближённых (ил. 2, 4).

Храм Абу Симбел со статуями фараонов

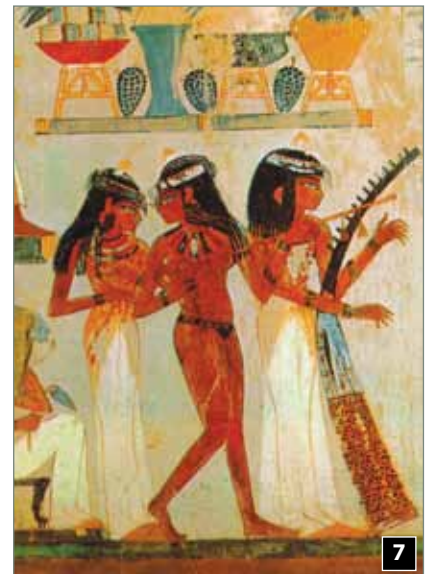
Мумия – забальзамированное тело фараона или высокопоставленного сановника, которое помещалось в саркофаг.

При изображении фараонов на фресках или в скульптурах египетские художники должны были соблюдать определённые каноны:

- фигуры властителей должны быть огромными, в то время как остальные люди должны изображаться в меньшую величину, в зависимости от своего социального статуса.
- глаза, плечи, торс должны были изображаться анфас.
- лицо и ноги – в профиль.

Фараон и прислужница. Фреска

Танцовщицы

Узнай больше!

Семь чудес древнего мира:

Пирамида Хеопса
 Висячие сады Семирамиды
 Колосс Родосский
 Александрийский маяк
 Мавзолей в Галикарнасе
 Статуя Зевса в Олимпии
 Храм Артемиды в Эфесе.

Рабочие термины:

Фараон – властитель Древнего Египта, считавшийся воплощением божества на земле.

Бальзамирование – обработка тела умершего специальными составами, препятствующими его разложению.

Помимо пирамид, египтяне сооружали величественные храмы, построенные из массивных каменных плит. Окон в них не было, потолок поддерживался огромными каменными балками. В нижней части колонн вырезаны иероглифы – изображения, повествовавшие об исторических событиях той эпохи (ил. 12).

8

Раскрашенный барельеф

Необычайная красота, грация и элегантность царицы Нефертити, отраженная в знаменитом скульптурном бюсте, волнует и поражает нас и по сей день (ил. 2). Древнеегипетские художники изображали и простых людей, что не вписывались в общепризнанные каноны, однако эти изображения представляют огромную художественную и историческую ценность.

На древнеегипетских фресках изображены разные категории людей и животных: *арфистки, плакальщицы, охотники, птицы* и т.д.

11

Барельеф внутреннего помещения пирамиды Хеопса

9

Священная кошка
Древний Египет

10

Древнеегипетский барельеф

► Пополни своё портфолио дополнительной информацией на данную тему. Обрати внимание на особенности искусства древнего мира.

12

Колоннада храма в Луксоре

4 Искусство Древней Греции

Древняя Греция по праву считается колыбелью человеческой цивилизации. Её культура дала сильный толчок развитию изобразительного искусства в последующие исторические эпохи.

Древнегреческая культура условно делится на четыре периода развития: *гомерический*, *архаический*, *классический* и *эллинистический*. Самыми древними археологическими находками являются предметы из керамики. В гомерический период греки пользовались диплионской посудой. Диплионская посуда украшена стилизованными геометрическими формами – зигзагами, квадратами, спиралями, а также изображениями лошадей, птиц, людей, которым часто придавались абстрактные формы. На посуде с большой точностью переданы сцены войны, а также военные корабли, изображённые на отдельных полосах или фризах, отделенных друг от друга горизонтальными геометрическими орнаментами. Их композиция построена на сложных ритмах, в то время как остальные художественные элементы строго уравновешены (ил. 1–3).

Капители греческих колонн

Полезно знать...

В античной греческой архитектуре известны три стиля украшения капителей: дорический, ионический, коринфский (ил. 3 а, б, в). Греческим храмам давались названия в зависимости от стиля.

Диплионская амфора

Ахилл и Аякс играют в кости, гидрия

Дельфийский храм

Скульптуры, созданные древнегреческими мастерами, отражают гуманистический характер искусства той эпохи. Знаменитая скульптура Мирона *Дискобол* (ил. 5) передаёт идеализированный образ атлета, запечатлённого в момент напряжённого движения – метания диска.

Ника Самофракийская – богиня, символ побед, одержанных греками в многочисленных битвах (ил. 6). Скульптура изображает молодую девушку с расправленными крыльями, готовую взлететь.

Скульптуры Древней Греции свидетельствуют о высочайшем мастерстве греческих мастеров, идеально передававших анатомическое строение человеческого тела, не упуская ни одной детали при изображении героев своей эпохи. Образу человека придавалось очень большое значение – были воспеты атлетическое тело, его идеальные пропорции в сочетании с интеллектом и образованностью.

Рабочие термины:

Гуманизм – человечность, лучшие человеческие качества.

Кюфр – деревянный или металлический каркас определённой формы, в который заливается какой-либо жидкий застывающий материал.

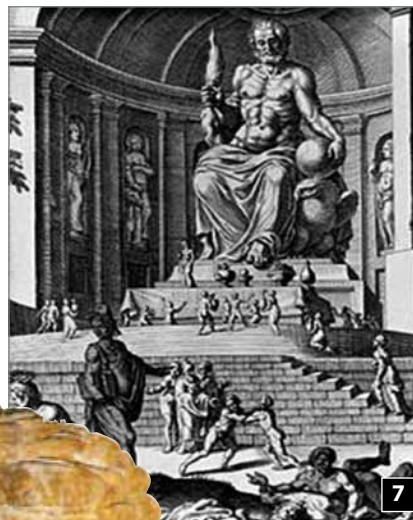
Мирон. *Дискобол*

Узнай больше!

В греческой архитектуре колонны иногда выполнялись в виде женских фигур, которые назывались *кариатидами* (ил. 8).

Ника Самофракийская

Фидий. *Зевс Олимпийский*

Полезно знать...

Зевс Олимпийский создан скульптором Фидием (ил. 7) в особой технике, называемой *кризоэлефантинской*. В деревянный кюфр с человеческими формами заливалось расплавленное золото. Скульптура была украшена слоновой костью и драгоценными камнями. *Зевс Олимпийский* является одним из семи чудес света античной эпохи.

Лоджия *кариатид*. Храм Эрехтейон

- Пополни своё портфолио дополнительной информацией о греческой культуре.
- Сравни греческую скульптуру с египетской и объясни различия между ними.

5 Искусство Древнего Рима

Значительный вклад в развитие культуры и изобразительного искусства внесли и древние римляне. Римские мастера прославились также своими инженерными достижениями при строительстве дорог. Начиная со II в. до н. э., римляне строили виадуки и акведуки (ил. 4), которые тянулись на десятки километров. Руины виадуков и сейчас можно увидеть неподалёку от современного Рима. В строительстве храмов римляне использовали арку – важный архитектурный элемент, позаимствованный у этрусков. Ярким примером этого является Колизей, огромный круглый стадион со зрительскими трибунами (ил. 1).

Одним из архитектурных шедевров древнеримской эпохи является здание Пантеона, в котором использованы элементы греческой архитектуры – портик, колонны, капители. Был привнесён и новый важный элемент – купол (ил. 5).

Полезно знать...

В центре Рима после каждой победы, одержанной в военных кампаниях, римляне воздвигали триумфальные арки: триумфальная арка Константина, триумфальная арка Траяна (ил. 2, 3). На них в виде барельефов были изображены сцены сражений и быта древних римлян.

1

Колизей

3

Триумфальная арка

4

Древнеримский виадук

2

Колонна Траяна и фрагмент фриза

5

Пантеон

Римские скульпторы, в отличие от греческих, развили искусство портрета, в фресках или бюстах, чтобы обессмертить образы великих императоров (ил. 8) и т.д. Статуя первого императора Рима *Октавиана Августа* (ил. 10) воплотила в себе черты мужественного, спокойного, уверенного в себе властителя. Широкую известность получили такие скульптурные произведения, как бронзовая *Капитолийская волчица* (ил. 9), конная статуя императора, полководца и философа *Марка Аврелия* (ил. 7) и т.д.

Капитолийская волчица

6
Фреска
из города
Помпеи
(деталь)

Полезно знать....

В 79 г. до н. э., в результате извержения вулкана Везувий, под лавой и пеплом были погребены римские города Помпеи, Геркуланум и Стабии. Только во второй половине XVIII века, во время археологических раскопок, в Помпеях было обнаружено множество зданий, сохранившихся под лавой. В них найдены многочисленные фрески с изображением людей и их повседневного быта (ил. 6).

Октавиан Август 10

Бюст Траяна

7
Марк Аврелий

МАСТЕРСКАЯ

- Пополни своё портфолио дополнительной информацией об искусстве Древнего Рима.
- Изготовь небольшой туристический буклет с маршрутом воображаемого путешествия по Древней Греции и Риму. Укажи в нём местонахождение самых значительных произведений античного искусства.

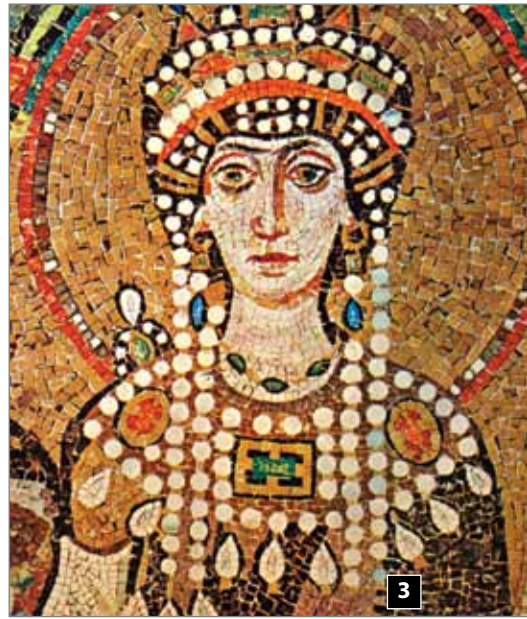
6 Искусство средневековья

6.1. Византийское искусство

Одним из важнейших центров средневековой культуры была Византийская империя, возникшая в IV в. н. э. в восточной части Римской империи.

Столица Византии была основана Константином Великим, в честь которого её назвали Константинополем (сегодня Стамбул).

Византийское искусство является результатом сочетания эллинистических традиций и многочисленных элементов египетского, сирийского искусства и культов Малой Азии. У эллинов византийцы позаимствовали чёткую, уравновешенную композицию в живописи и строительстве архитектурных сооружений. Появились новые образы, которые, согласно христианской религии, стали радикально отличаться от античных моделей. В архитектуре возникли новые эклектичные сочетания культурных стилей и традиций (ил. 2).

Мозаика в церкви Сан Витале (деталь)

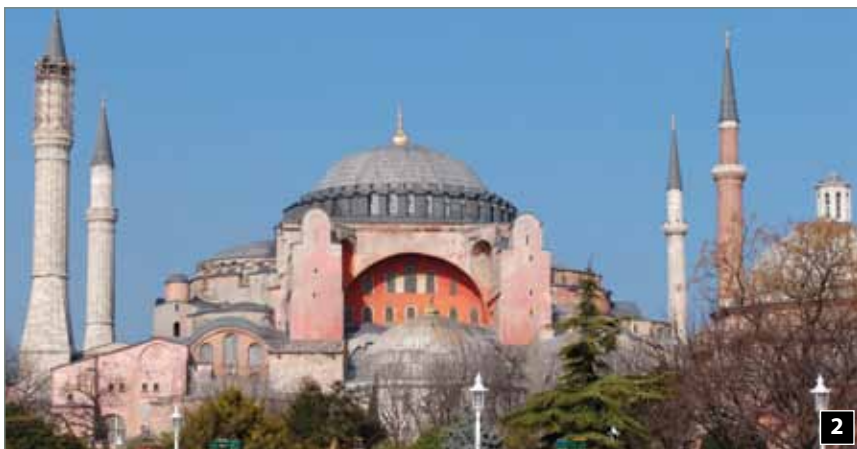
Мозаика в церкви Сан Витале

Полезно знать...

Важным центром средневековой культуры был итальянский город Равенна, прославившийся своей церковью Сан Витале (ил. 4). В ней сохранилась мозаика, на которой представлены религиозные процессии и сцены (ил. 1, 3).

Запомни!

В Византийской империи преобладало христианство, поэтому здесь возникло христианское религиозное искусство.

Собор Св. Софии в Константинополе

Церковь Сан Витале

6.2. Романское искусство

Романский стиль появился в X в. н.э. и просуществовал в западно-европейских странах вплоть до XII века. Он возник под влиянием искусства Древнего Рима и включал в себя элементы восточного искусства.

Романское искусство имело глубоко религиозный характер и находилось под сильным влиянием церкви. С особой силой это проявилось в архитектуре при строительстве монастырей, соборов, замков и т.д. (ил. 1–3).

Романская архитектура. В X–XI вв. феодалы стали строить замки, окружённые высокими стенами и рвами, заполненными водой. Это было продиктовано тревожной обстановкой, царившей в эпоху раннего Средневековья, когда частые набеги на чужие территории были обычным делом.

В целом, монастыри и соборы той эпохи отражали архитектурный характер романского стиля. Монастыри представляли собой архитектурные комплексы, сохранившие черты древнеримских зданий. Внешне они напоминали крепости, окружённые толстыми стенами с узкими окнами и многочисленными сторожевыми башнями.

В XI–XII вв. монастыри были важнейшими религиозными центрами, способствовавшими укреплению феодального строя. Например, епископату Клуни подчинялись более 2 000 монастырей и церковных приходов Франции, Германии и Италии (ил. 2).

Самым известным сооружением романского стиля является архитектурный ансамбль в Пизе, состоящий из собора и башни-колокольни, которая со временем стала наклоняться из-за оседания почвы (ил. 4). Фасады этих сооружений украшены колоннами из белого мрамора.

Римско-католический собор в г. Алба-Юлия (Румыния) также построен в романском стиле (ил. 3).

Монастырь в Клуни

Римско-католический собор в Алба-Юлии

Собор Св. Лазаря в Отуне (Франция)

Полезно знать...

В XI–XII вв. получил развитие «культ мощей» – преклонение перед останками канонизированных христианских святых. Этот культ породил паломничества, так как места, где хранились мощи, считались чудотворными.

Архитектурный ансамбль в Пизе

День Страшного суда. Собор Св. Лазаря в Отуне

Романская миниатюра

Романская скульптура предназначалась для внутреннего и внешнего украшения соборов (ил. 8). Скульптурные композиции изображали библейские сюжеты, при этом человеческие фигуры ваялись схематично, чтобы подчеркнуть христианский аскетизм. Романская скульптура радикально отличалась от античной тем, что человеческие фигуры изображались условно, зато особо подчёркивался моральный облик изображаемых святых (ил. 9). Порталы базилик были богато украшены скульптурными барельефами (ил. 5). В скульптурных и живописных композициях этого периода появляются изображения фантастических птиц и животных.

Романская живопись, подчинённая архитектуре, изображала библейские сцены в виде фресок на стенах соборов. Образы святых, их одежда были написаны очень тщательно, в соответствии с цветовыми канонами того времени, поэтому фигуры столь похожи друг на друга.

Романская миниатюра – это композиции малых размеров, представляющие библейские сцены, либо заглавные буквы, виньетки, орнаменты, которыми украшались церковные манускрипты (ил. 7).

Декоративное искусство того периода проявилось в ткачестве (ил. 6), инкрустировании по дереву и металлу и др. областях.

Романские капители

Романский барельеф

Вышивка в церкви Байон (деталь)

Рабочие термины:

Базилика – храм эпохи раннего христианства, возведённый по образцу римских общественных зданий.

Миниатюра – живописный рисунок малых размеров.

6.3. Готическое искусство

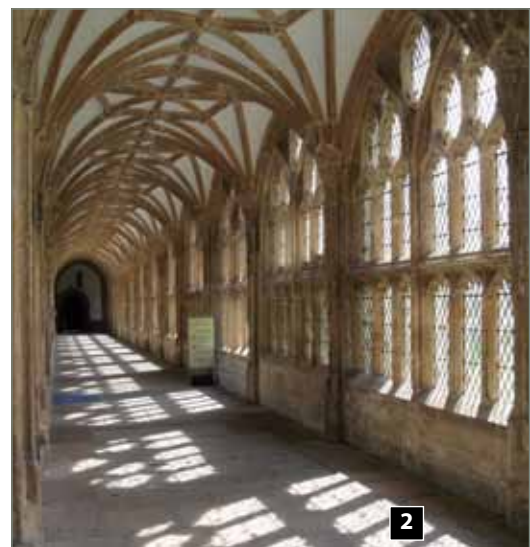
Готика, пришедшая на смену романскому стилю, зародилась в XII в. на севере Франции, а в XIII в. распространилась по всей Западной Европе. В те времена культура сильно зависела от церкви, которая доминировала практически во всех сферах социальной жизни. Бурно развивались города, становясь центрами духовной и культурной жизни.

Архитектура

В архитектуре романский стиль постепенно утратил своё значение, так как мастера-архитекторы стремились к воплощению новых идей. Новый готический стиль стал развиваться так бурно, что к концу XII в. дошёл до Трансильвании и Молдовы. В готическом искусстве, как и в романском, архитектура продолжала подчинять себе остальные виды и жанры искусства (скульптуру, живопись, декоративное искусство).

В отличие от романских храмов и монастырей, которые строились в отдалённых местах за чертой города, готические соборы возводились в самом центре города, символизируя его богатство и величие (ил. 1, 2).

С помощью новых технологий готические соборы с их тонкими и высокими арками приобретают более величественный облик. По сравнению с романскими, готические окна значительно расширяются, пропуская больше света через цветные витражи. Фасад готического собора представляет собой большой монументальный вход, по обе стороны которого стоят две башни-колокольни. Он имеет следующую структуру: а) портал; б) розетка; в) галерея башенок.

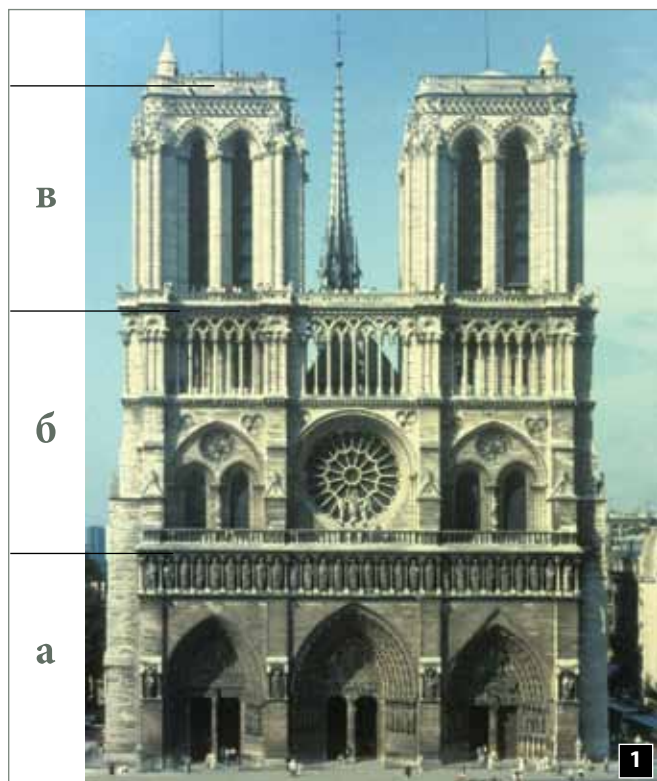

Готический интерьер

Рабочие термины:

Купол – выпуклая крыша, свод в виде полушария.

Розетка – большое круглое окно на фасаде готического собора.

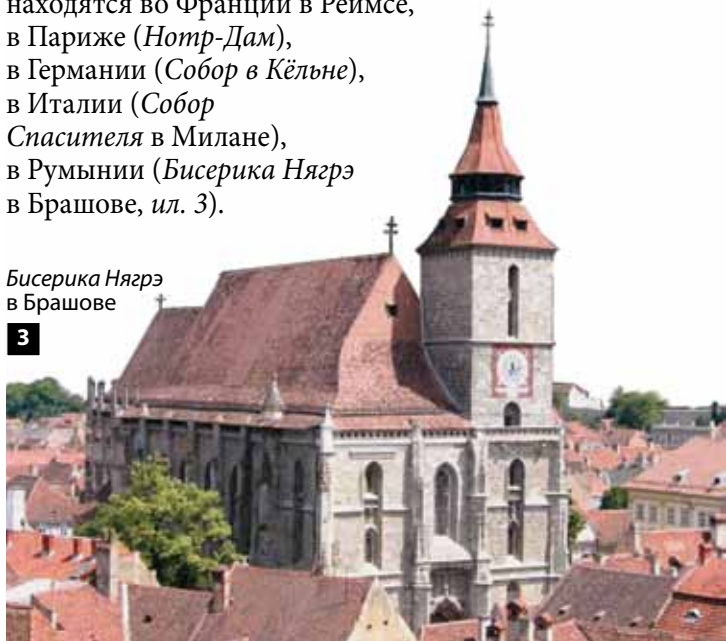
Собор Нотр-Дам в Париже

Готические соборы имеют высокие заострённые башни со шпилями. Интерьер впечатляет своим большим светлым пространством, украшенным статуями и барельефами. Новым элементом в готической архитектуре стала декоративная розетка с витражом, которая помещалась над главным входом – порталом.

Самые известные готические соборы находятся во Франции в Реймсе, в Париже (*Нотр-Дам*), в Германии (*Собор в Кёльне*), в Италии (*Собор Спасителя* в Милане), в Румынии (*Бисерика Нягрэ* в Брашове, ил. 3).

Бисерика Нягрэ в Брашове

3

Готическая скульптура предназначалась для украшения как внешней части собора, так и его интерьера. По сравнению с романскими скульптурами, готические приобретают более правильные пропорции, что хорошо видно на барельефах собора в Шартре. Лица изображённых святых выражают смирение и набожность, что является одной из отличительных черт готической скульптуры (ил. 4, 5).

Барельеф. Собор в Шартре

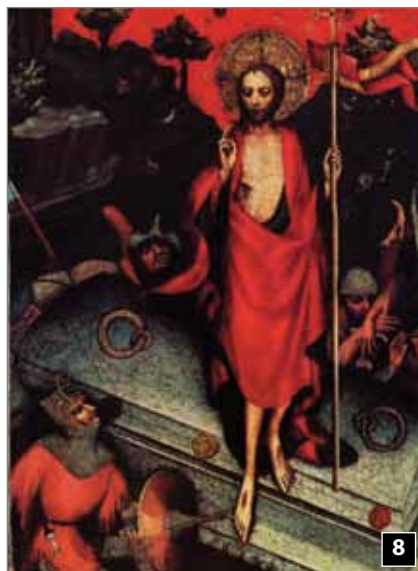

Колонны-статуи. Собор в Шартре

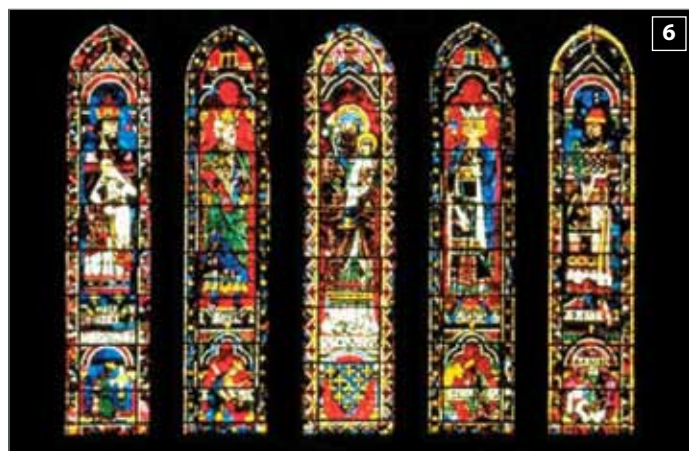
Готическая миниатюра

Живопись. Готическое искусство придало живописи новое дыхание. Мастера этой эпохи создают новые монументальные фрески, панно, украшают живописью мебель. Примером служит Алтарь из Требона (Чехия), композиции которого представляют библейские сцены, где фигуры персонажей изображены с особым мастерством (ил. 5, 8).

Воскресение. Алтарь из Требона

Декоративное искусство. На витражах готических соборов в основном изображались библейские сцены. Стилизованные фигуры людей играли не только центральную роль в композиции, но также использовались в качестве орнамента. Замечательными произведениями декоративного искусства являются витражи, украшающие собор в Шартре (Франция), собор в Аугсбурге (Германия) и др. (ил. 6).

Витраж
Собор в
Шартре

Полезно знать...

В конструкции готического собора появляется новый элемент – диагональная арка, поддерживающая купол (ил. 2).

➤ Сделай набросок готической розетки на основе представленных в данной теме изображений.

➤ Пополни своё портфолио дополнительными сведениями о романском и готическом стилях.

7

Средневековое искусство в Карпато-Придунайско-Понтийском регионе

В первой половине XIII в. зона между Дунаем и Карпатами стремительно развивалась в культурно-художественном отношении. Руины крепостей, жилых домов, церквей, сохранившиеся до наших дней, среди которых и дворец в Арджеше (Румыния), свидетельствуют о мастерстве строителей и проектировщиков той эпохи.

Крепость Бытка Доамней в Пятра-Нямц, возведённая в XII-XIII вв. на фундаментах другой, более старой крепости гето-даков, впечатляет своими мощными укреплениями. В этом районе обнаружены также многочисленные украшения, радующие глаз своими неповторимыми формами и орнаментами. Среди артефактов, найденных неподалёку от Трифешт, помимо разнообразных оригинальных украшений, были обнаружены и золочёные кресты, выполненные с большим мастерством. Неподалёку от Ясс и Васлуя также найдены диадемы, браслеты, бусы, пряжки и т.д.

Церковь в Денсуш, XIII в.

Каменная постройка в Орхеюл Векь

Средневековые руины в Орхеюл Векь

Полезно знать...

Средневековый город Орхеюл Векь был построен позже, в XV в., на руинах «Нового города».

Важной частью культурно-исторического наследия нашего народа является архитектура Орхеюл Векь. Это старинное поселение, расположенное на правом берегу Рэута между сёлами Требужень и Бутучень, недалеко от современного города Орхей (ил. 1, 2). Поселение было основано ещё в эпоху палеолита и отличалось удобным географическим положением. Здесь обнаружены предметы, относящиеся к культуре Кукутень-Триполье, а также предметы обихода древних гетов. В эпоху средневековья в этой зоне были построены два города, руины которых сохранились до наших дней.

Узнай больше!

Местный музей хранит много керамических предметов раннего Средневековья. Здесь также хранятся монеты, отчеканенные между 1364 и 1369 гг. в средневековом городе, который назывался Шехр Аль-Джедид (Новый город).

XIV век стал определяющим в социально-политическом, экономическом и культурном развитии Молдовы, Валахии и Трансильвании. В этот период архитектура начинает приобретать неповторимые национальные черты, которые ярко проявились при строительстве крепостей, замков, боярских дворов, церквей и соборов. Большинство этих зданий безвозвратно утеряно из-за многочисленных войн, однако кое-где руины этих построек всё же сохранились. В культуре государств, расположенных между Дунаем и Карпатами, сохранилось сильное византийское влияние.

Церковь Св. Николая в Рэдэуць

5

Евангелический собор в Себеше

Деревянные культовые сооружения XIV в. не сохранились, однако на их месте были возведены каменные церкви, например церковь Св. Николая в Рэдэуць (ил. 4), церковь Св. Троицы в Сирете (ил. 9), построенные в романском стиле. Это типичные культовые сооружения той эпохи.

Узнай больше!

В Молдове и Валахии строились церкви в форме «трилистника», с остроконечными куполами византийско-южно-дунайского типа. Среди них известны, например, церкви монастырей Водица, Тисмана, Козия, церковь Св. Николая в Куртя де Арджеш (ил. 6, 7, 8, 10).

9

Церковь Св.Троицы в Сирете

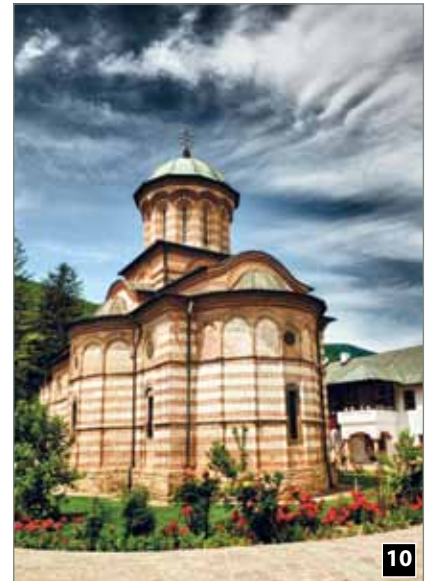
6

Церковь монастыря Водица

7

Церковь монастыря Козия

10

Церковь монастыря Тисмана

Яркими примерами трансильванской готики являются Бисерика Нягрэ в Брашове, замок Бран, евангелический собор в Себеше (ил. 5), церковь в Алба-Юлии, которые сохранились до наших дней.

8

Замок Бран в уезде Брашов

Полезно знать...

Скульптура в этот период была слабо развита. Она использовалась лишь в украшении окон, дверей и колонн.

Росписи на стенах церквей Валахии свидетельствуют о сильном влиянии византийских традиций в XIV в. Помимо церковных фресок, в этот период также получили развитие миниатюра, чеканка и ювелирное искусство.

Крепость Сорока, построенная в 1543 г. в форме круга, имеет четыре круглых башни и одну прямоугольную, возведенную над мощным фортификационным укреплением (ил. 14). В архитектуре многих крепостей явно проявляется влияние романского и готического стилей.

В Молдове крепости возводились даже в некоторых монастырях, например, в Бистрице и Путне. Эти монастыри окружены высокими каменными стенами и башнями.

Узнай больше!

Наряду с военными крепостями, строились городские стены для защиты горожан от нашествий врагов. Одно из самых старых городских фортификационных сооружений находится в Сибиу. Очень красивая стена, построенная в готическом трансильванском стиле, окружает город Сигишоара (ил. 12).

Крепость Сучава

Крепость Сигишоара

Крепость Нямц

Крепость Сорока

Крепость Хотин

Полезно знать...

В Средневековье также строились укрепленные замки, такие как Хунедоара и Шоймош. Постоянные нашествия врагов заставляли местных властителей сооружать мощные фортификации вокруг городов и имений представителей знати. Самые старые крепости находятся в Сучаве, Нямце, Четатя Албэ, Хотин, Брэиле, Джурджу и др.

Рабочие термины:

Неф – помещение между алтарём и притвором.

Притвор – церковное помещение перед нефом.

16

Церковь монастыря Хумор

17

Церковь монастыря Молдовица

19

Миниатюра с изображением Стефана Великого

Полезно знать...

В некоторых церквях в «молдавском» стиле в Хырлэу, Нямц, Борзешть расписаны не только интерьеры, но и фасады, а иногда и вся наружная часть (ил. 21, 22, 24, 25, 27). Очень красивы наружные росписи в монастырях Воронеж, Хумор, Молдовица, Арборе.

Во времена правления господарей Стефана Великого и Петру Рареша возводились многочисленные культовые сооружения. Большинство церквей строилось с нефом, притвором, полукруглым алтарём и боковыми апсидами в верхней части. Рядом с куполами в византийском стиле появляются и «молдавские купола», такие как в монастыре Путна, в церкви Святого Креста в Пэтрэуць, в церкви Воронеж, в церкви монастыря Нямц.

Впечатляют и настенные росписи в монастырях Молдовы, построенных во времена Стефана Великого, в частности, миниатюры с религиозной тематикой. В 1486–1488 гг. были созданы самые значительные произведения церковной росписи (ил. 16–20).

20

Церковь монастыря Арборе

18

Страшный суд. Монументальная церковная роспись, монастырь Воронеж

21

Предмет культа
Музей истории в Сучаве

В сравнительно короткий период Стефан Великий основывает четыре церкви: в Пэтрэуць, Милишэуць, Воронец и Сучаве. Настенные росписи в них сохранились довольно хорошо. Их иконографические композиции соответствуют архитектурным особенностям церквей севера Молдовы.

Скульптура по-прежнему подчинена архитектуре. В Бисерика Нягрэ, например, фасады украшены барельефами с декоративными элементами. В то же время развивается скульптура с изображениями святых, животных, в которых чувствуется влияние готического стиля.

Позже, в XV-XVI вв., в самых живописных местах были возведены монастырские ансамбли в Кэприяне, Вэрзэрешть (ил. 22, 25).

Герб Молдовы в монастыре Четэцуя

Церковь монастыря Кэприяна

Церковь монастыря Вэрзэрешть

23
Культурный предмет монастыря Бистрица-Вылча (1521)

26
Шёлковая вышивка с позолоченными нитями, Сучевица (1477)

- Найди в учебнике по истории другую информацию о жизни средневекового периода.
- Пополни своё портфолио ссылками на средневековое искусство Карпато-Придунайско-Понтийского региона.
- Разработай буклет, в котором должны быть указаны средневековые поселения в Карпато-Придунайско-Понтийском регионе.

Иуда предаёт Иисуса Христа. Роспись в монастыре Пробота

29

Позолоченная церковная книга в музее монастыря Путна

30

Кубок монастыря Негру Водэ из Кымпулунг

28

Монеты времён правления Стефана Великого

Оценивание

1. Организуйте экскурсию в Национальный музей этнографии и естественной истории или в местный музей и создайте буклет с информацией о его экспонатах.
2. Напиши небольшое эссе из 6–8 предложений о статуэтке *Мыслитель из Чернаводэ*. Опиши физический и психологический портрет изображённого человека.
3. Найди информацию о религиозных росписях в церквях и монастырях. Опиши одну из них.
4. Перепиши в тетрадь таблицу и заполни её по образцу.

Искусство доисторической эпохи	Искусство доисторической эпохи в Карпато-Придунайско-Понтийском регионе	Средневековое искусство в Карпато-Придунайско-Понтийском регионе
Произведения живописи, скульптуры и керамики		

5. Рассмотрите внимательно иллюстрации 27–30 и определите жанр изобразительного искусства представленных произведений.

Общее оценивание

1. Назови материалы и инструменты, необходимые для работы на уроках художественного воспитания.
2. Назови материалы, относящиеся к следующим видам художественной техники:
 - а) графика; б) живопись; в) декоративное искусство; г) скульптура.
3. Назови средства изобразительного выражения.
4. Опиши цветовые гаммы, используемые в живописи.
5. Дополни предложение:
Пейзаж в изобразительном искусстве – это...
6. Выбери правильный ответ:
Оттенки получаются при смешивании:
 - а) соседних цветов;
 - б) противоположных цветов;
 - в) ахроматических цветов.
7. Объясни понятие пропорции, пропорционирования и модуля.
8. Ответь устно.
Пространственная форма относится к:
 - а) живописи; б) скульптуре; в) графике.
9. Рассмотрите иллюстрации 1–3. Напиши эссе на основе любой выбранной тобой репродукции.

Следуй алгоритму, предложенному на стр. 61.

Линн Чедвик. *Равновесие*

Диего Веласкес
Поэт Луис де Гонгора Арготе

Школа/Лицей				
Учебник №				
Год использования	Фамилия, имя ученика, получившего учебник	Учебный год	Состояние учебника	
			при получении	при возврате

- Преподаватель должен проследить за правильным заполнением формуляра.
- Учащиеся не должны делать пометки на учебнике.
- Состояние учебника при получении и возврате оценивается как: *отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно*.