

9 класс

*Воздействующая
сила искусства
102*

*Искусство
предвосхищает будущее
122*

*Дар созидания
136*

*Искусство и открытие
мира для себя
182*

*Исследовательский
проект
186*

Воздействующая сила искусства

Искусство и власть

В развитии человеческой культуры постоянно прослеживается любопытная закономерность. Искусство как проявление свободных творческих сил человека, полёт его фантазии и духа часто использовалось для укрепления власти, светской и религиозной.

Благодаря произведениям искусства власть укрепляла свой авторитет, а города и государства поддерживали престиж. Искусство воплощало в зримых образах идеи религии, прославляло и увековечивало героев. Скульпторы, художники, музыканты в разные времена создавали идеализированные величественные образы правителей-вождей. Им придавали необыкновенные качества, особый героизм и мудрость, что, безусловно, вызывало почтение, восхищение в сердцах простых людей. В этих образах явно проявляются традиции, идущие от древнейших времён, — поклонение идолам, божествам, вызывавшим трепет не только у всякого приближающегося к ним, но и у смотрящего издали. Доблесть воинов и полководцев увековечивают произведения монументального искусства. Устанавливаются конные статуи, сооружаются триумфальные арки и колонны в ознаменование одержанных побед.

- Какие качества художники, скульпторы подчёркивают в образах государственных деятелей, правителей разных эпох и стран? Какие чувства вызывают эти образы у вас?

- В чём сходство и различие этих образов? Назовите общие (типические) черты, символизирующие власть.

Август из Прима-Порта. Римская статуя

По указу Наполеона I, который хотел обессмертить славу своей армии, построены Триумфальные ворота в Париже. На стенах арки выгравированы имена генералов, сражавшихся вместе с императором.

В итальянском городе Падуа стоит знаменитый конный памятник кондотьеру (так называли руководителей военных отрядов), а впоследствии правителю Падуи Эразмо да Нарни, по прозвищу Гаттамелата.

Итальянский скульптор Донателло (1386—1466) создал статую, не уступающую лучшим произведениям Античности. Это не подлинный портрет военачальника, а идеальный тип волевого, полного энергии человека нового времени.

Донателло.
Статуя кондотьера Гаттамелаты.
Падуа. Фрагмент

Ж. Л. Давид.
Наполеон на перевале Сен-Бернар.
Фрагмент (вверху справа)

Триумфальная арка на Елисейских
Полях в Париже

Д. Левицкий. Портрет Екатерины II

Триумфальная арка на Кутузовском проспекте в Москве

В 1814 г. в России к торжественной встрече русской армии-освободительницы, возвращавшейся из Европы после победы над Наполеоном, были сооружены деревянные *Триумфальные ворота (арка)* у Тверской заставы. Более ста лет арка простояла в центре Москвы, а в 1936 г. была снесена. Лишь в 60-е гг. XX в. Триумфальная арка была воссоздана на Кутузовском проспекте, рядом с музеем-панорамой «Бородинская битва».

В XV в. после падения Византии, которая считалась преемницей Римской империи и получила название Второго Рима, центром православной культуры становится Москва. В период экономического и военного роста Московское государство нуждалось в соответствующем культурном имидже. Двор московского царя становится местом проживания многих культурно образованных православных людей, в числе которых архитекторы и строители, иконописцы и музыканты.

Хоровая капелла им. М. И. Глинки

Московские цари считали себя наследниками римских традиций, и это нашло отражение в словах: «Москва — Третий Рим, а четвёртому не быть». Чтобы соответствовать этому высокому статусу, по проекту итальянского архитектора Фиораванти перестраивается Успенский

Успенский собор Московского Кремля

собор Московского Кремля. Окончание его строительства стало поводом к основанию *Хора государевых певчих дьяков*. Масштаб и величие храма требовали большей, чем прежде, силы звучания музыки. Всё это подчёркивало власть государю.

Икона. Шитьё

Воскресенский собор
Новоиерусалимского монастыря

Б. Иофан. Дворец Советов (проект),
образец архитектуры эпохи
тоталитаризма

Во второй половине XVII в. по грандиозному замыслу патриарха Никона* — воссоздать святыне места Палестины, где прошла земная жизнь Иисуса Христа, — под Москвой был построен *Новоиерусалимский монастырь*. Его главный собор по плану и размерам подобен храму Гроба Господня в Иерусалиме. Это детище патриарха Никона — вершина развития древних традиций Русской церкви, берущих своё начало со времён Крещения Руси (X в.).

В XVIII в. открылась новая глава российской истории. Петром I, по меткому выражению А. Пушкина, было прорублено «окно в Европу» — основан *Санкт-Петербург*.

Новые идеи нашли отражение во всех видах искусства. Появляется светская живопись и скульптура, изменяется на европейский лад музыка. Хор государевых певчих дьяков теперь переведён в Петербург и становится Придворной певческой капеллой (нередко в этом хоре пел и сам Пётр I). Искусства возглашают хвалу Господу и здравицу молодому царю всея Руси.

Сейчас Хоровая капелла им. М. И. Глинки — это величественный памятник русской культуры, прославившийся на весь мир. Капелла помогает сохранять связь времён и преемственность традиций.

В XX в. в эпоху сталинизма в нашей стране помпезная, пышная архитектура подчёркивала силу и власть государства, низводя до ничтожно малого уровня человеческую личность, игнорировала своеобразие каждого человека. Бездушный механизм государственного принуждения высвечивается гротескным началом в музыке (Д. Шостакович, А. Шнитке и др.).

Демократические настроения народа находят особенно яркое выражение в искусстве в переломные моменты истории. Это и революционные песни, марши в период Октябрьского переворота в России

(1917), и плакаты, произведения живописи, музыкальные сочинения времён Великой Отечественной войны (1941—1945). Это и массовая песня, отражающая трудовой энтузиазм послевоенных лет, и авторская песня второй половины XX в. (разновидность городского фольклора), выражающая не только лирические настроения молодого поколения, но и протест против ограничения свободы личности, особенно ярко выразившийся в рок-музыке.

Буллат Окуджава

Александр Галич

Владимир Высоцкий

Борис Гребенщиков

• Приведите примеры исторических эпох с авторитарным и демократическим правлением. Подберите произведения искусства, отражающие их идеи. Обратитесь к справочной литературе, Интернету.

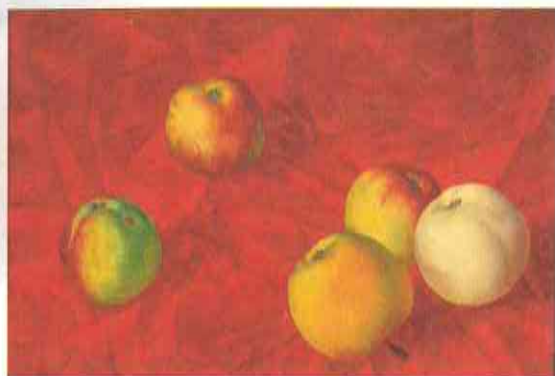
• Посмотрите картины, фрагменты кинофильмов, послушайте музыкальные произведения, выражающие идеалы народа в разных странах. Что вы можете сказать об общественных идеалах в различные времена?

• Какими средствами и с какой целью искусство воздействует на людей сегодня?

Художественно-творческое задание

► Подготовьте доклад или компьютерную презентацию на тему, связанную с внушением народу определённых чувств и мыслей средствами искусства. Проанализируйте различные художественные произведения одного вида искусства в разные эпохи или выберите эпоху и по произведениям различных видов искусства представьте её целостный образ.

Какими средствами воздействует искусство

К. Петров-Водкин. Яблоки

П. Сезанн. Натюрморт с кувшином и фруктами

К общим средствам художественной выразительности, как известно, относятся композиция, форма, ритм, пропорции, фактура, цвет, тон, интонация и др. Они могут существенно усилить воздействие художественного произведения, повлиять на отношение человека, вызвать определённые образы, ассоциации, воспоминания.

Композиция — это построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером, назначением. Композиционное равновесие зависит от расположения основных частей произведения. Композиция, построенная по законам искусства, придаёт произведению целостность и гармоничность.

Особенности композиции акцентируют внимание на определённых предметах. Художник подчёркивает их значимость в сюжете картины. Он преднамеренно переключает внимание зрителя с одной части картины на другую, вызывая в его душе соот-

А. Саврасов. Весенний день

ветствующие переживания, причём в последовательности, желательной для понимания содержания произведения.

В изобразительном искусстве композиция определяет расположение всех частей единого целого в пространстве или на плоскости, а в музыке, литературе, кино и театре — во времени и в развитии.

В изобразительном искусстве различают вертикальную, горизонтальную и диагональную композиции. Каждая по-разному воздействует на зрителя.

Вертикальная композиция придаёт художественному произведению порыв, движение вверх; *горизонтальная* — статичность, спокойствие или движение мимо зрителя; *диагональная композиция* передаёт динамику действия, движение на зрителя или от него и охватывает большие пространства.

Одни и те же предметы, расположенные по вертикали или по горизонтали, по-разному воспринимаются зрителем, так как вызывают различные ассоциации. Помеща-

персонаж или предмет в то или иное место картинного пространства, художник рассказывает нам о своём отношении к этому человеку или предмету и о том, какую роль он отводит ему в развитии сюжета.

На знаменитой картине *Сandro Боттичелли* (1445—1510) «Весна» справа, легко скользя по цветущему луку в прозрачных, лёгких одеждах, рассыпает цветы сама Весна. Преследуемая Зефиром, Флора словно ищет у неё защиты. В центре под аркой ветвей стоит Венера. Её жест указывает на трёх граций, причудливо сплетающихся в хороводе руки. Слева тянется за апельсином Меркурий. Персонажи как будто не замечают друг друга, фигуры существуют независимо друг от друга. Прозрачные одежды едва прикрывают тонкие, гибкие тела. Ясные и в то же время тягуче-нежные линии создают ощущение зачарованности. На всех лицах лежит тень невысказанной грусти. Фигуры как будто двигаются с бесшумной лёгкостью. Их объединяет общий ритм.

С. Боттичелли. Весна

Сопоставим особенности композиции этого живописного полотна с особенностями построения (формой) музыкального произведения с тем же названием.

«Весна» — первый концерт в цикле «Времена года» *Антонио Вивальди* (1678—1741) — наиболее популярном сочинении итальянского композитора в стиле барокко.

Концерты этого цикла — программная музыка, так как каждому из концертов композитор предпослал сонет. Предполагается, что автором стихов является сам Вивальди.

Музыка точно следует за образами стихов. Сонеты настолько соответствуют музыкальной форме концертов, что невольно возникает мысль, не сочинены ли они к уже написанной музыке.

Первая часть концерта — «Весна грядёт!» — открывается необычайно радостным мотивом, иллюстрирую-

щим ликование, вызванное приходом весны, — играет весь оркестр (*tutti*). Этот мотив является своего рода рефреном, что придаёт музыке форму, похожую на рондо.

Весна грядёт! И радостною песней
Полна природа. Солнце и тепло,
Журчат ручьи. И праздничные вести
Зефир разносит, точно волшебство.
Вдруг набегают бархатные тучи,
Как благовест, звучит небесный гром.
Но быстро иссякает вихрь могучий,
И щебет вновь плывёт
в пространстве голубом.

Вторая часть — «Сон крестьянина». Вивальди не без юмора нарисовал картину сладкого сна — солирующая скрипка поёт мелодию, очень тихое (*pp*) звучание всех скрипок оркестра в мягком пунктирном ритме изображает шелест листвы, а голоса альтов — лай собаки, охраняющей сон хозяина.

С. Судейкин. Балетная пастораль

Цветов дыханье, шелест трав,
Полна природа грёз.
Спит пастушок, за день устав,
И тявкает чуть слышно пёс.

Третья часть («Танец-пастораль») полна энергии и жизнерадостности. Ритм этой части напоминает по-

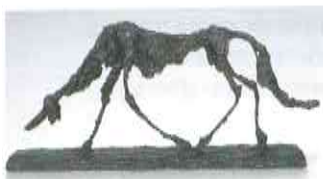
ступь старинного итальянского танца сицилианы, его особый признак — повторяющаяся ритмическая фигура.

Пастушеской волынки звук
Разносится, гудящий над лугами,
И нимф танцующих волшебный круг
Весны расцвечен дивными лучами.

А. Венецианов. Спящий пастушок

- Найдите на страницах учебника репродукции картин с разными типами композиции. Как каждая композиция помогает в раскрытии художественного образа?
- Рассмотрите картину «Весна» Боттичелли. Передайте графически композиционное построение картины. О чём говорит эта линия? Можно ли здесь использовать музыкальный термин «кульминация»? Где она находится и как это передал художник?
- Послушайте концерт «Весна». Как его композиция влияет на общее впечатление? Какими средствами композитор создаёт образ весны? В каких эпизодах вы услышали пение птиц?
- Каковы особенности построения первой части концерта? Почему композитор избрал форму рондо? Появлению каких зрительных образов весны помогает противопоставление музыкальных тем? Какой принцип построения музыки играет ведущую роль — повтор или контраст? А в картине Боттичелли?
- Какую роль играет сопоставление звучания скрипки соло и всего оркестра в концерте Вивальди? Можно ли найти в картине Боттичелли аналогии этому музыкальному сопоставлению соло и оркестра?
- Как можно интерпретировать строку из стихотворения Микеланджело — «Кто создал всё, тот сотворил и части»?

А. Джакометти. Собака

А. Джакометти. Кошка

Форма представляет собой сумму приёмов, выразительных и изобразительных средств для создания художественного образа в любом виде искусства. Благодаря форме рождается внешнее выражение определённого содержания. Существуют изобразительная форма, музыкальная форма, стихотворная форма. В разных видах искусства внешнее выражение имеет свои особенности.

В изобразительном искусстве форма — это очертание, наружный вид, контур предмета. Самые простые формы приближаются к квадрату, треугольнику, кругу, амёбе.

Каждая форма имеет свой характер. Квадрат — законченная, устойчивая форма — выражает утверждающие образы, ей несвойственно движение, полёт. Треугольник — активная, развивающаяся на плоскости и в пространстве форма — несёт в себе возможность движения, выражает борьбу противоположностей, может быть агрессивной. Круг наиболее яркое выражение идеи природы (Земли, Солнца, мироздания), поэтому ассоциируется с понятиями «добро», «счастье», «жизнь». Текучая форма амёбы придаёт образам неустойчивый характер, ассоциируется с романтичностью, меланхолией, пессимизмом.

- Посмотрите современную скульптуру, фрагменты мультфильмов с изображениями стилизованных животных. Что подчёркивает стилизация или трансформация?

- Послушайте два музыкальных произведения. Сравните, как в них развивается и утверждается основная музыкальная мысль. Какие способы развития преобладают в каждом из этих произведений?

Л. Буржуа. Паук (Матан)

Линия тоже имеет свою форму, которая выражает образ. Она может быть стремительной или тягучей, плавной или угловатой, целенаправленной или хаотичной и тем самым формирует различные образы.

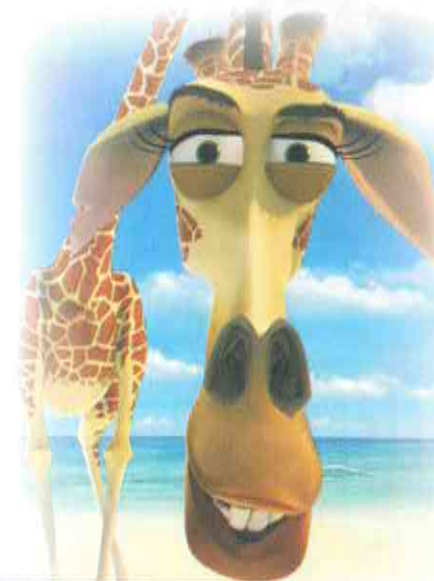
Для усиления художественного образа формы могут быть стилизованными или трансформированными. В них подчёркиваются или изменяются характерные черты предмета, а ненужные детали отбрасываются. Особенно часто эти приёмы используются в плакатной и книжной графике и в мультипликации, а также в современной скульптуре.

В музыке под формой подразумеваются организация музыкального целого, способы развития музыкального материала, а также жанровые обозначения, которые авторы дают своим произведениям, например песня, романс, баллада, прелюдия и др. Формы-композиции в музыке основаны на известных вам принципах — повторе и контрасте. Различают *двухчастные* и *трёхчастные* музыкальные формы, *вариации*, *рондо*, *сонатную форму* и др.

Масштабность замысла музыкального произведения определяет его форму-композицию. Для песенных жанров характерны простые формы (куплетные, куплетно-вариационные); произведения танцевальных жанров нередко написаны в трёхчастной форме. А драматургия таких жанров, как симфония, концерт, опера, балет, требует более развёрнутых форм, построенных на сопоставлении и противопоставлении контрастных образов.

Кадры из мультфильмов «Винни Пух», «Мадагаскар»

А. Дейнека. Коньки

И. Билибин. Пир. Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане»

- Посмотрите фрагменты орнаментов из иллюстраций И. Билибина к русским народным сказкам, репродукцию картины «Коньки» А. Дейнеки. Какой эффект создаёт ритмическая организация орнамента и композиции картины?

- Послушайте фрагменты музыкальных произведений. Определите, какую роль играет ритмическая организация в музыке разных эпох.

Одежда женщин в Древней Греции. Прорисовка

Фра Ф. Липпи. Двойной портрет
(Портрет мужчины и женщины у окна)

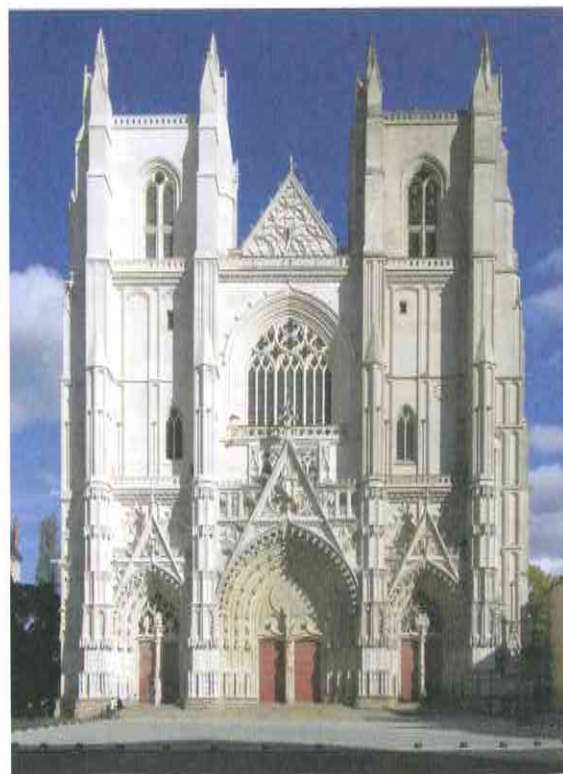
Ритм отражает связь природы, человека и его деятельности с мирозданием. Слово «ритм» означает «мерность».

Ритм сложился под влиянием деятельности человека: шага, танца, заклинания, плача-причета, укачивания ребёнка, бытовой речи, этапов работы. Ритм подсказывает и природа: сердцебиение и пульс живого организма, пение птиц, движение морских волн и т. п. Такие ритмы понятны всем людям. С помощью ритма можно выразить состояния покоя и безмятежности, величия и стабильности, суетливости и испуга.

В европейской культуре в Средние века вытянутые по вертикали пропорции соборов создавали образы, созвучные устремлённой к небу в эмоциональном порыве душе человека. В древнерусском искусстве выразительные пропорции архитектурных построек несли в себе образы, объединяющие человека и природу.

Фактура (лат. *factura*) — обработка, строение.

Найтский собор. Франция

В изобразительном искусстве фактура — это характер обработки поверхности изделия декоративно-прикладного искусства, скульптуры или живописной плоскости, способ передачи особенностей реальных предметов (бархат, шёлк, бронза и др.) изобразительными средствами. Это и совокупность технических приёмов художника: ведение кисти, наложение красочных слоёв, удары резца, полировка.

В музыке под фактурой понимают характер, совокупность средств музыкального изложения, склад, тип взаимоотношений различных голосов музыкальной ткани: гармоническая (аккордовая), в которой голоса движутся «стройными рядами»; полифоническая, в которой каждый голос самостоятелен; гомофонно-гармоническая.

Шлем Александра Невского

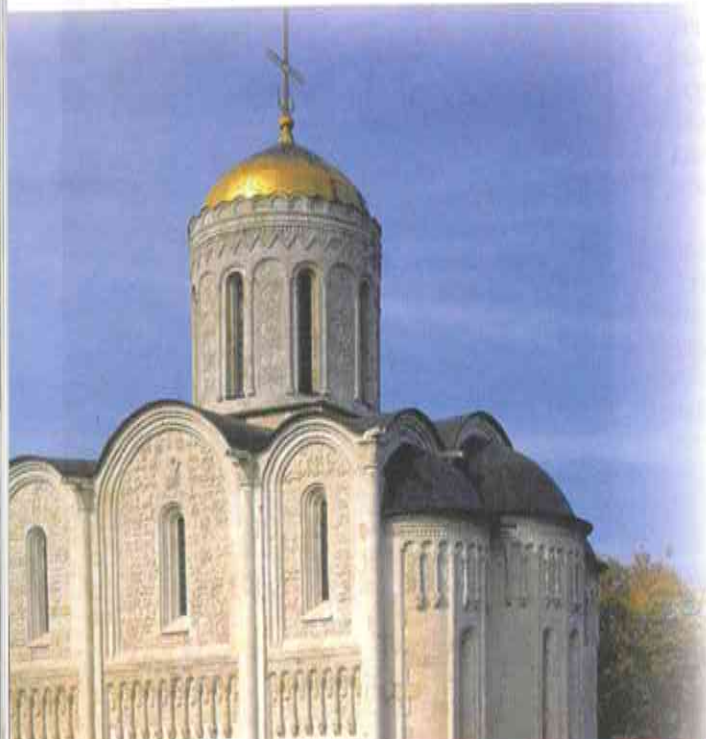
Новодевичий монастырь. Москва

- Рассмотрите изображения античного храма, готического собора, православной церкви. Какие ассоциации вызывают у вас пропорции этих архитектурных сооружений?
- Послушайте звучание разных колоколов и сопоставьте их ритмические формулы. Как изменение ритма влияет на эмоциональный строй колокольных звонов?
- Объясните, как вы понимаете термины «композиция», «содержание», «сюжет», «ритм», «пропорции», «форма», «фактура». Найдите эти понятия в справочной литературе.
- Какие средства художественной выразительности, общие для различных искусств, вам известны?
- Послушайте и сравните два музыкальных произведения. Какое значение имеет фактура в создании различных образов?

Художественно-творческие задания

- Создайте в технике аппликации (или на компьютере) несколько уравновешенных или неуравновешенных композиций, используя разные по характеру элементы (работайте в паре).
- Создайте изобразительную композицию, которая ассоциировалась бы с одним из знаковых музыкальных произведений. Аргументируйте особенности реализации своего замысла.

Храмовый синтез искусств

Храмы — культовые постройки, которые воплощают образ мироустройства в той или иной религии (христианство, буддизм, ислам), её основные ценности.

Дмитровский собор. Владимир

Иконостас Крестовоздвиженского собора в Москве

Синтез искусств — это соединение нескольких разных видов искусства в художественное целое, сотворение оригинального художественного явления. Синтез искусств можно найти в разных сферах художественной деятельности. С древних времён известен синтез архитектуры, декоративно-прикладных и монументальных искусств, скульптуры и живописи.

Возникновение, развитие и существование искусства разных народов мира обладают удивительным сходством. Это свидетельствует об общечеловеческих законах искусства, которые находят своё воплощение в обрядах, верованиях, религиозных ритуалах. В архитектуре, оформлении храмов, музыкальном сопровождении богослужения отразились представления человека о мире, мироощущение эпохи и народа, их создавших.

Храм есть как бы земное жилище неземного и вездесущего Бога, место обретения Бога через молитву, место единения с Богом через таинство, место спасения души...

Земной храм является образом Храма высшего, земным жилищем Бога. Поэтому образ храма содержит в себе выходящую за пределы человеческого сознания идею Божественного и в то же время вбирает все представления о мироустройстве. В храме человек ищет убежище от мирской суеты. Обращаясь в молитвенном порыве к Богу, осознаёт единство земного и небесного.

Певучесть Слова Божия, строгие лики древних икон, величественная архитектура церквей и храмов, монументальность фресок, сдержанная пластика скульптур, звучащая церковная музыка с её строгими и возвышенными мелодиями, предметы декоративно-прикладного искусства — всё это вызывает высокие

нравственные чувства, раздумья о жизни и смерти, грехе и раскаянии, рождает стремление к истине и идеалу. Религиозное искусство обращается к таким человеческим чувствам, как сострадание и сочувствие, умиление и покой, просветлённая радость и одухотворение.

В православном храме для молящихся отводится основное помещение храма.

Зримым напоминанием о Боге и призывом к Нему является икона. Строгие одноголосные напевы в древности были созвучны ликам святых, представленным на иконах, в мозаиках, фресках. В XVIII в. эти напевы сменили многоголосные концертные композиции, символизирующие могущество и единение светского и церковного начал как основы государственности России.

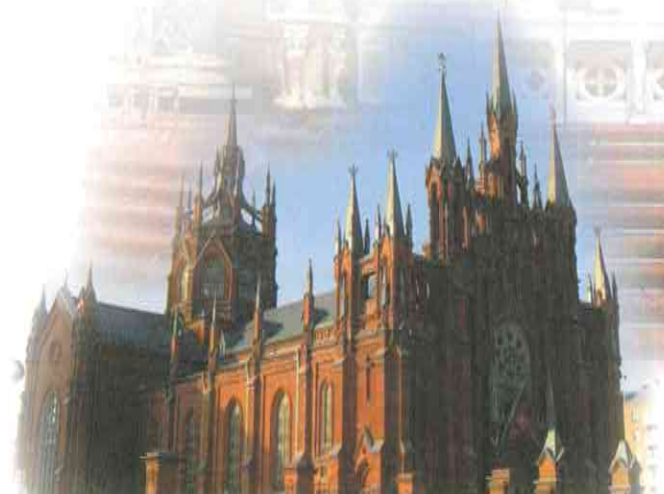
Золотой фон словно уносит фигуры святых в недостижимые светящиеся сферы. Интенсивные красочные пятна в мозаиках придают выразительность образам святых и реальных людей. Сияние огромного количества лампад и свечей, пение искусных и подготовленных певцов усиливают благолепие службы. Но внутреннее, душевно-духовное наполнение обряда молитвой есть дело находящихся в храме людей.

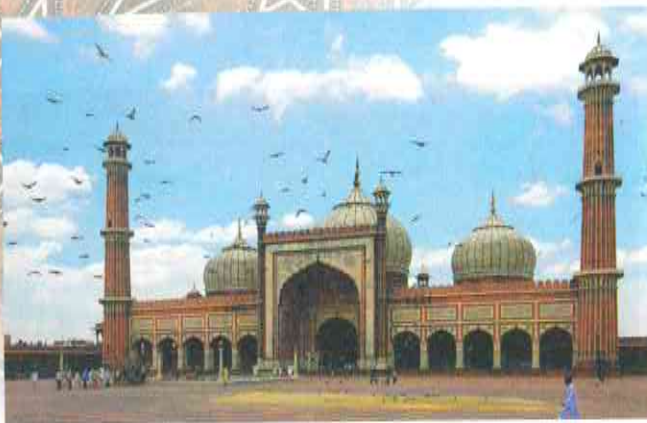
Грандиозность и величественность архитектурного образа католического собора звучат особенно возвышенно в светлом, взлетающем пространстве интерьера. Мощным потоком вверх устремляются все элементы декора: тонкие, изящные столбы, колонны, стрельчатые арки. Огромные ажурные окна с цветными стёклами — витражами — делают прозрачной и лёгкой преграду между интерьером собора и внешним миром. Любящийся через стёкла витражей цветной таинственный свет, создавая в храме необычную цветовую среду, отличную от внешнего мира, символизирует свет христианского познания.

Сент-Шапель (Святая капелла). Часовня на острове Сите. Париж

Римско-католический Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Москва

Мечеть Джами Маджида

Каллиграфический орнамент. Марокко

Архитектурные сталактиты. Альгамбра. Испания

Архитектура, скульптура, живопись, таинство литургического действия в православном храме соотносятся с хоровым пением без сопровождения (акапелла), в католическом — не только с пением, но и со звучанием органа.

Великий купол мусульманского храма (мечети) символизирует единого Бога (Аллаха), а минарет (башня около мечети) — его пророка (Магомета). Мусульманская мечеть включает два соразмерных пространства — открытый двор и затенённый молитвенный зал.

Главные архитектурные элементы мечети послужили основой для формирования мусульманских понятий о красоте. Огромный купол, парящий над мечетью, так же как и архитектурные сталактиты — ниши, нависающие друг над другом, создают иллюзию бесконечного и непостижимого неба и символизируют божественную совершенную красоту, а минарет — божественное величие. На стенах мечети размещаются декоративно оформленные изречения из Корана.

В религиозной культуре ислама из всех видов искусства преимущество получили архитектура (дворцы, мечети) и поэзия, звучащая под аккомпанемент струнных инструментов. Изображение божества и любого живого существа считалось святотатством. Поэтому художественный стиль ислама — декоративный, орнаментальный.

Бесконечный по своей природе орнамент служит способом художественного выражения исламского мироощущения. Именно орнамент строится на ритмическом повторении основных мотивов. А в мусульманстве повторение считается одним из надёжных способов постижения истины и выражения преданности Аллаху.

Древний буддийский храм, сооружённый из мощных обтёсанных камней и плит, был основой для пышного и тяжёлого орнаментального скульптурного декора, охватывающего почти всю его поверхность. Своеобразным следствием этого является отсутствие арки и свода. В буддийских храмах на кровлях висят многочисленные колокольчики. Они раскачиваются при малейшем порыве ветра, наполняя окружающее пространство нежным мелодичным звоном. Одновременно колокольчики были защитой святилища от проникновения злых духов, входили в состав ритуальных предметов, которые использовались в церковных обрядах. Буддийские религиозные праздники сопровождаются обычно шествиями с театрализованными представлениями, музыкой и ритуальными танцами на открытом воздухе.

- Рассмотрите фотографии храмов, представляющих основные мировые религии: христианскую (католицизм и православие), буддийскую и мусульманскую. Опишите специфику каждого из них. Есть ли между ними что-либо общее? Если да, то что именно? Что можно сказать о стилях этих храмов? В чём специфичность каждого?

- Какие искусства объединяются в религиозных ритуалах?
- Послушайте музыку, сопровождающую богослужения в разных религиях, и определите, в каких храмах она должна звучать. Соотнесите характер её звучания с особенностями того или иного храма.

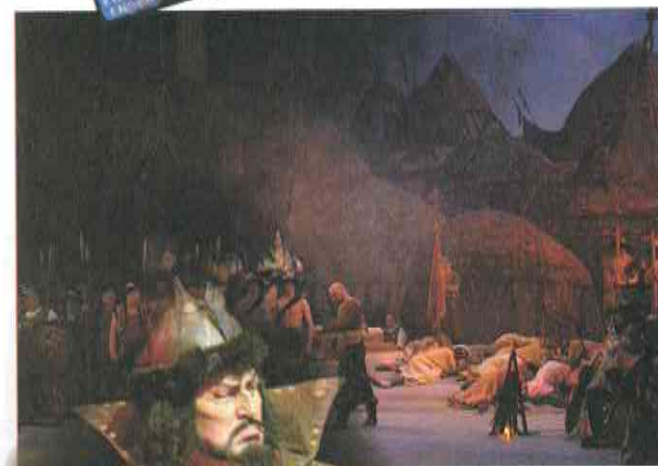
Резьба по камню. Ангкор

Буддийский храм

Синтез искусств в театре, кино, на телевидении

Сцена из оперы
«Князь Игорь»

В театре, кино, на телевидении также активно взаимодействуют различные виды искусства. *Синтетическими видами искусства* являются **театр** и **кино**, объединяющие драматическое, музыкальное, изобразительное искусства.

Зритель и слушатель испытывают на себе воздействие сюжета литературного произведения, лежащего в основе фильма или спектакля. Декорации и костюмы помогают создать зрительные образы времени и пространства, погружают нас в атмосферу реальности, в которой разворачивается сюжет. Эмоциональное переживание происходящих на сцене коллизий во много раз усиливается музыкой.

Особый сценический жанр — **мюзикл**, где в неразрывном единстве сливаются драматическое, музыкальное, вокальное, хореографическое и пластическое искусства. Их сочетание и взаимосвязь придают мюзиклу особую динамичность. Характерной чертой многих мюзиклов стало раскрытие серьёзного содержания доступными для восприятия художественными средствами. Мюзикл впитал в себя некоторые черты оперетты, водевиля, эстрадного шоу, варьете, отличающихся особым ощущением сценического времени, броскостью, яркостью материала.

Жанр мюзикла сформировался в США в начале XX в. и вскоре начал своё триумфальное шествие по всему миру. Некоторые мюзиклы зачастую называют *рок-операми*. При высочайшем уровне исполнения постановка вокала или пластики в мюзиклах и рок-операх принципиально иная, нежели в классических музыкальных жанрах: голоса не могут звучать только по-оперному, а танец — выглядеть балетным.

Многие мюзиклы и рок-оперы обрели свою вторую жизнь в кино и получили высокие кинематографические награды.

К синтетическим жанрам можно отнести и модные сегодня различные шоу на **телевидении**, в которых для вовлечения зрителя в пространство, в атмосферу, задуманные по сценарию, используют ослепительные цветомузыкальные и световые эффекты, часто агрессивную звуковую среду. Синтез искусств сегодня можно наблюдать в архитектуре музеев, театров, общественных зданий. Фасады и интерьеры театра или музея часто украшают рельефы, мозаики или декоративная живопись, передающие характер и тематическую направленность здания. По-разному будет использован синтез искусств в формировании атмосферы музея искусства или музея боевой славы.

Соотношение искусств, участвующих в синтезе, определяется стилем произведения, художественным замыслом автора и вкусом заказчика.

Сцена из балета
«Спящая красавица»

Персонаж мюзикла «Кошки»

- Какие искусства задействованы в различных видах театра? Вспомните, какой спектакль произвёл на вас самое сильное впечатление. Почему?
- Послушайте фрагмент музыки балета «Ярославна» Б. Тищенко. Какие чувства, зрительные образы он у вас вызвал? Проанализируйте почему.
- Посмотрите фрагмент фильма-оперы «Князь Игорь» на музыку А. Бородина. Что особенно вас захватило: игра актёров, музыка, декорации, сюжет?
- Работая в паре, найдите в тексте «Слова о полку Игореве...» эпизоды, созвучные фрагментам оперы и балета.
- Вспомните и спойте известные вам хиты из мюзиклов и рок-опер.

Художественно-творческие задания

- Работая в группе, выполните эскизы декораций или костюмов к музыкальному спектаклю: опере, балету, мюзиклу (по выбору).
- Инсценируйте с одноклассниками отрывок из оперы, балета, мюзикла (по выбору).

Искусство предвосхищает будущее

С. Риччи. Персей обращает Финей в камень с помощью головы Медузы Горгоны

Э. Берн-Джонс. Персей и морские нимфы (Доспехи Персея)

Дар предвосхищения

В древнегреческой мифологии рассказывается о дочери троянского царя — Кассандре, которую Аполлон сначала награждает даром пророчества, а потом, когда девушка отвергла его любовь, сделал так, что люди перестали ей верить. Поэтому, когда Кассандра, предсказывая гибель Трои, пыталась предупредить троянцев об опасности, которая таится в деревянном коне, ей никто не верил. И Троя, как известно, действительно погибла. Выражение «пророчество Кассандры» стало иносказательным.

Так же порой происходит и с произведениями искусства и литературы. Некоторые их создатели обладают удивительным даром предсказывать будущее, но им редко верят, несмотря на то что их предсказания сбываются.

Что же помогает этим людям предугадывать события? Может быть, интуиция? Умение сделать предположение, решить проблему, не имея всех необходимых данных, которые в этом случае домысливаются? Это качество может быть только у людей с хорошо развитым образным мышлением.

Поскольку художественное мышление лучше, чем у других людей, развито у художников, композиторов, писателей — людей, чьей профессией является творческое достраивание реальности, именно они чаще всего и делают удивительные прогнозы, которые часто через какое-то время сбываются.

Произведения искусства не раз предвосхищали исторические события, научные открытия, развитие технического прогресса и др. Энергия искусства пробуждает чувства и сознание и авторов

произведений, и людей, их воспринимающих.

Не менее важны произведения искусства, в которых авторы, остро чувствуя своё время, предвидят его дальнейшее развитие и стремятся предупредить людей о социальных и политических опасностях, заставить их быть терпимее, внимательнее, добрее и сдержаннее.

Избушка на курьих ножках. Кадр из мультфильма

И. Билибин. Баба-яга в ступе

В. Васнецов. Ковёр-самолёт

- Вспомните сказки, народные предания, легенды, персонажи которых предвосхищали явления и события будущего.
- Объясните понятия: иносказание, метафора, аллегория, олицетворение — на примерах известных вам произведений разных видов искусства.

Художественно-творческое задание

- Напишите эссе о каком-либо заинтересовавшем вас явлении современного искусства (изобразительного, музыкального, литературы, кино, театра), в котором есть скрытое пророчество будущего. Обсудите свои работы с одноклассниками.

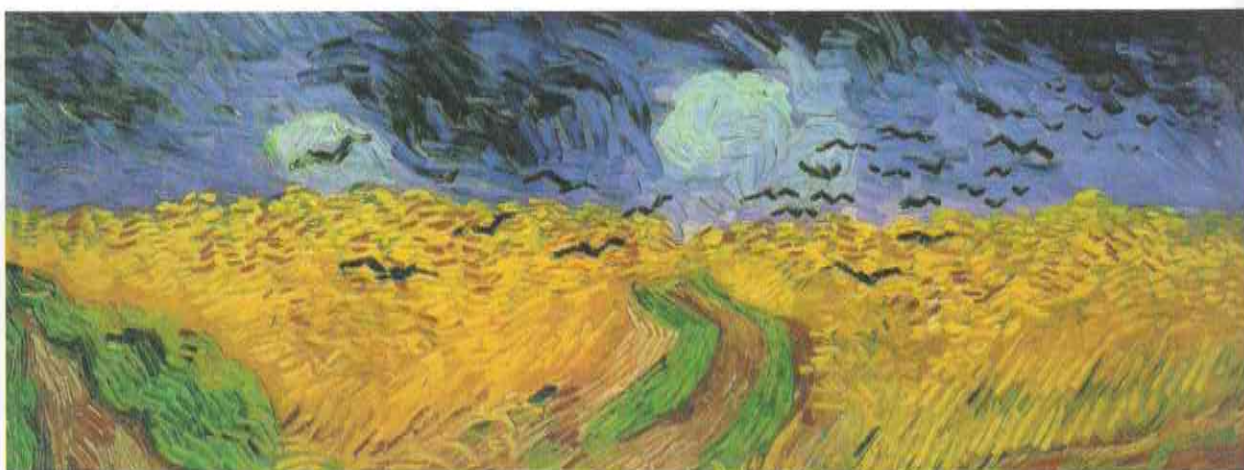

Какие знания даёт искусство

Ж. Э. Лиотар. Шоколадница

В. Ван Гог. Вороны над пшеничным полем

Искусство помогает людям обратить внимание на то, что в обыденной жизни они сами не всегда видят. Оно как бы открывает привычные вещи и явления с иной стороны.

Особенно важно, что искусство даёт людям знания порой незаметно, ненавязчиво.

В истории человечества искусство не раз открывало знания, имеющие научное значение. Например, художник XVIII в. Ж. Э. Лиотар в картине «Шоколадница» разложил свет по законам, в то время ещё неизвестным физике.

Французский писатель-фантаст XIX в. Ж. Верн в романе «20 тысяч льё под водой» предсказал появление подводной лодки, а русский писатель XX в. А. Толстой в романе «Гиперболоид инженера Гарина» — появление лазера.

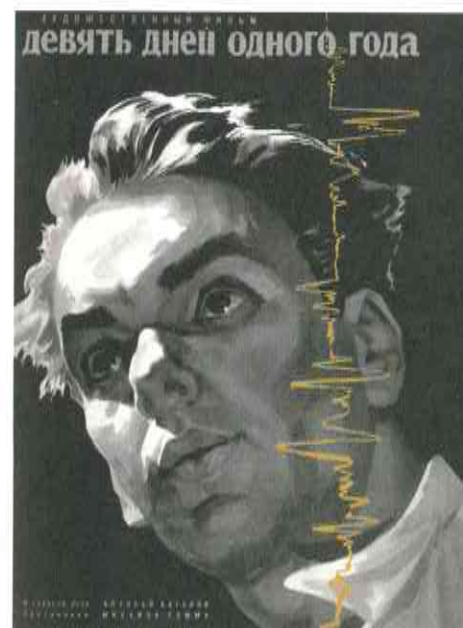
Художник В. Кандинский, разработав теорию влияния цвета на эмоции человека, приблизился к решению задач современной психологии и арт-терапии (исцеления искусством).

Многие произведения литературы, кино, театра, рассказывающие о научных открытиях (например, фильм «Девять дней одного года» режиссёра М. Ромма по роману Д. Гранина «Иду на грозу» и др.), не научат ставить эксперименты или делать опыты. Но из них узнают, какие разные по сво-

ему характеру люди занимаются наукой, как от индивидуальности учёного зависит путь исследования и как опасно, когда в науку проникают далёкие от неё личности.

Учёные, оцифровавшие и математически рассчитавшие произведения французского художника В. Ван Гога, утверждают, что он обладал уникальным даром видеть то, что простым смертным не дано, — воздушные потоки. Своеобразная, будто хаотично закольцованная манера письма художника, как выяснилось, не что иное, как распределение яркости, соответствующее математическому описанию турбулентного потока, теория которого была разработана великим математиком А. Колмогоровым лишь к середине XX в. Учёные, объяснив явление турбулентности, решают серьёзную проблему в авиации: ведь сегодня причиной многих воздушных катастроф становится именно турбулентность.

Одной из уникальных догадок о многоголосии Вселенной стало величайшее музыкальное открытие XVII в. — fuga — жанр полифонической музыки, который получил своё развитие в творчестве И. С. Баха. Через два с половиной столетия А. Эйнштейн, создатель теории относительности, скажет, что Вселенная — слоёный пирог, где в каждом слое своё время и своя плотность, структура, формы движения и существования. Это, по сути, образ, который приближает нас к пониманию фуги. Именно fuga с её одновременно вступающими голосами представляет собой некую образную модель строения Вселенной.

Плакат художественного фильма «Девять дней одного года»

В. Ван Гог. Звёздная ночь

- Приведите другие примеры научного значения художественного знания.
- Послушайте фугу И. С. Баха. Какие ассоциации у вас вызывает эта музыка?

Предсказания в искусстве

А. Дюрер. Четыре всадника Апокалипсиса. Гравюра

Ф. Гойя. Какое мужество! Офорт

Любое художественное произведение устремлено в будущее. В истории искусства можно найти много примеров предупреждения художниками своих сограждан о надвигающейся социальной опасности: войнах, расколах, революциях и т. п. Способность к провидению присуща великим художникам, возможно, именно в нём и состоит главная сила искусства.

Немецкий живописец и график эпохи Возрождения Альбрехт Дюрер (1471—1528) создал серию гравюр «Апокалипсис» (греч. *apokalypsis* — откровение — это слово служит названием одной из древних церковных книг, которая содержит пророчества о конце света). Художник выразил тревожное ожидание всемирно-исторических перемен, которые действительно через некоторое время потрясли Германию. Самой значительной из этой серии является гравюра «Четыре всадника». Всадники — Смерть, Суд, Война, Мор — яростно проносятся по земле, не щадя ни королей, ни простолюдинов. Клубящиеся облака и горизонтальные штрихи фона увеличивают скорость этого бешеного галопа. Но стрела лучника упирается в правый край гравюры, словно останавливая это движение.

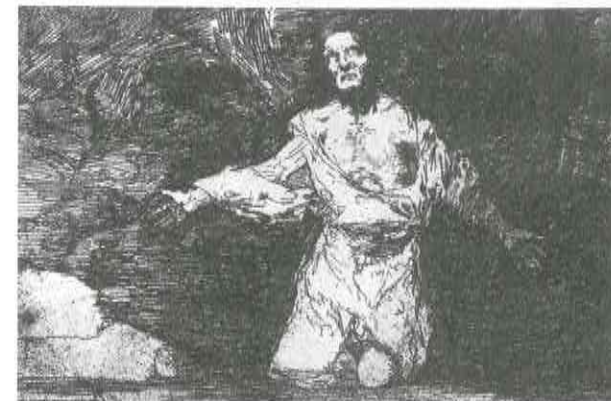
По сюжету Апокалипсиса всадники появляются на земле по очереди, но художник специально поместил их рядом. Всё как в жизни — война, мор, смерть, суд приходят вместе. Считается, что разгадка подобного размещения фигур — в желании Дюрера предупредить современников и потомков о том, что, сокрушив стену, которую в виде края гравюры воздвиг художник, всадники неминуемо ворвутся в реальный мир.

Примерами предсказаний искусством социальных перемен и потрясений можно считать и офорты Ф. Гойи, картины «Герника» П. Пикассо, «Большевик» Б. Кустодиева, «Новая планета» К. Юона и многие другие.

В картине «Большевик» Борис Михайлович Кустодиев (1878—1927) использовал метафору (скрытый смысл), которая на протяжении многих десятков лет не была разгадана. На этом примере можно понять, как содержание картины наполняется новым смыслом, как эпоха с её новыми взглядами, изменившимися ценностными ориентирами вкладывает в содержание новые смыслы.

Многие годы эту картину трактовали как торжественный гимн стойкому, твёрдому духом, нестигаемому революционеру, возвышающемуся над обыденным миром, который он осеняет взмывающим в небо красным флагом. События последнего десятилетия XX в. дали возможность понять то, что осознанно или, скорее всего, неосознанно почувствовал художник в начале века. Сегодня эта картина, как и «Новая планета» К. Юона, наполняется новым содержанием. Но вот как художникам в то время удалось так точно ощутить грядущие социальные перемены, остаётся загадкой.

Б. Кустодиев. Большевик

Ф. Гойя. Скорбное предчувствие будущего. Офорт

К. Юона. Новая планета

А. Лентулов. Василий Блаженный

А. Лентулов. Звон (Колокольня Ивана Великого)

В музыкальном искусстве примером такого рода предвидений может служить пьеса для оркестра «Вопрос, оставшийся без ответа» («Космический пейзаж») американского композитора Чарльза Айвза (1874—1954). Она создана в начале XX в. — во время, когда совершались научные открытия в области покорения космоса и изобретения летательных аппаратов (К. Циолковский). Эта пьеса, построенная на диалоге струнных и деревянных духовых инструментов, стала философским размышлением о месте и роли человека во Вселенной.

Русский художник Аристарх Васильевич Лентулов (1882—1943) в своих динамичных композициях стремился выразить внутреннюю энергию объекта. Дробя предметы, надвигая их друг на друга, сдвигая плоскости и планы, он создавал

ощущение молниеносно меняющегося мира. В этом беспокойном, несущемся и расщеплённом пространстве угадываются знакомые очертания московских соборов, виды Новгорода, цветы и даже портреты. Лентулова волнуют бездонные глубины человеческого сознания, находящегося в постоянном движении. Его привлекает возможность передать то, что вообще неизобразимо, например распространяющийся звук в картине «Звон (Колокольня Ивана Великого)».

В картинах «Москва», «Василий Блаженный», «Звон» (Колокольня Ивана Великого) невиданные, фантастические силы сдвигают устоявшиеся формы и понятия, хаотичное смешение цветов передаёт калейдоскопические, хрупкие, распадающиеся на бесчисленные элементы изображения города и отдельных сооружений. Всё это предстаёт перед зрителями как движущийся, мерцающий, звучащий, эмоционально насыщенный мир. Широкое использование метафоры помогает художнику обычные вещи превращать в яркие обобщённые образы.

В русском музыкальном искусстве тема колокольности нашла яркое воплощение в творчестве разных композиторов прошлого и современности (М. Глинка, М. Мусоргский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, В. Гаврилин, А. Петров и др.).

- Найдите в словаре значение слова «ксилография». В этой технике выполнена серия гравюр А. Дюрера «Апокалипсис».

- Дайте свою трактовку идеи картины Б. Кустодиева «Большевик». Сравните картины Б. Кустодиева «Большевик», «Купец» и «Портрет Шаляпина». Какой приём является типичным, характерным для стиля художника?

- Что хотел художник выразить в своих картинах: тревогу, наэлектризованность сознания современников, изменчивое непостоянство мира, ощущение радости и яркости жизни? Выскажите своё суждение о художественных образах картин.

- Рассмотрите картину К. Юона «Новая планета», написанную в 1921 г. Дайте интерпретацию идеи этой картины с позиции человека сегодняшнего дня.

- Посмотрите фрагмент кинофильма «Андрей Рублёв» (режиссёр А. Тарковский, композитор В. Овчинников). Попробуйте объяснить, почему фильм, в котором Русская земля, истерзанная набегами татар и междоусобными войнами князей, голодом, произволом, жестокостью, вызывает всё-таки светлые чувства.

Художественно-творческое задание

- Разработайте совместно с одноклассниками музыкально-литературный сценарий на тему «Колокольные звоны России» («И несётся над землёю колокольный звон...»).

Б. Кустодиев.
Портрет Шаляпина

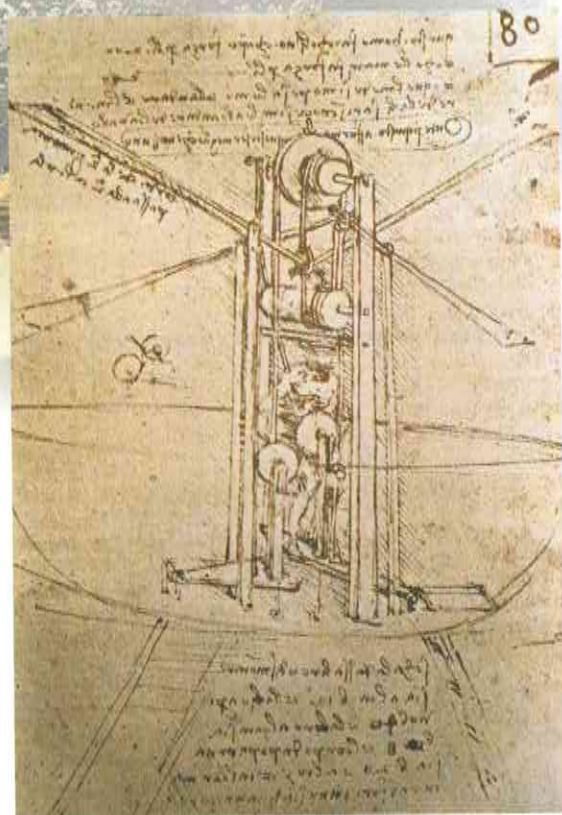

Б. Кустодиев.
Купец

А. Лентулов. Москва

Художественное мышление в авангарде науки

Леонардо да Винчи.
Эскизы летательных аппаратов

Конечно, для искусства предсказание будущего или открытие новых научных фактов не является главной целью, это всего лишь одна из его многочисленных функций. Можно сказать, побочный результат. Но он очень показателен для понимания значимости художественно-образного мышления в культурном развитии человечества. Как известно, культурное развитие включает в себя и достижения технического прогресса. В истории культуры много различных фактов, подтверждающих это.

Гений эпохи Возрождения Леонардо да Винчи уже в XV в. разработал модель летательного аппарата! Его, правда, тогда так и не построили, но чертежи сохранились.

Французский писатель Оноре де Бальзак (1799—1850) в своей эпопее «Человеческая комедия» раньше учёных отразил свои наблюдения, связанные с биологической природой человека, исследовал психологию душевной деформации личности.

Французский писатель Жюль Верн (1828—1905), один из основателей жанра научной фантастики, предсказал полёты на Луну в то время, когда ни самолётов, а тем более ракет, ещё не было. Во многих произведениях писателя звучит протест против использования науки в преступных целях. Значит, и эту возможность он предвидел!

Русский писатель Алексей Николаевич Толстой (1882—1945), автор известных исторических романов,

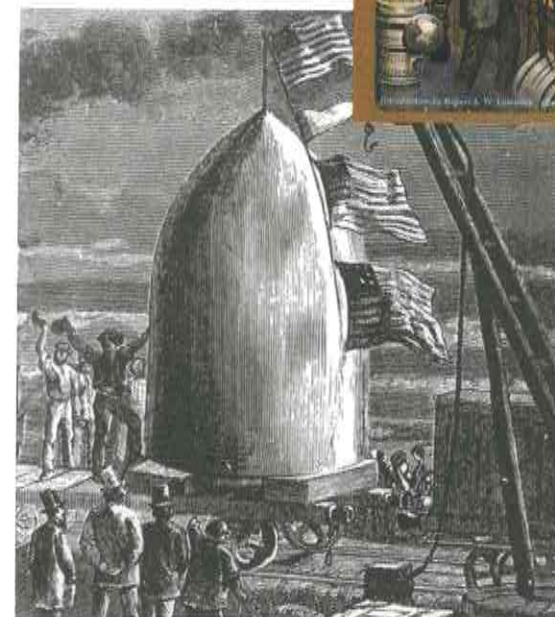
написал и несколько не менее популярных научно-фантастических произведений. В них он предсказал появление лазера и космических кораблей.

Русский инженер Лев Сергеевич Термен (1896—1993) предвидел появление современного синтезатора и звучание электронной музыки. В 1920 г. им был изобретён *терменвокс* — электромузыкальный инструмент, на котором звук извлекается путём перемещения рук исполнителя в электромагнитном поле вблизи металлической антенны. Терменвокс может звучать как скрипка, виолончель, флейта. Инструмент предназначен для исполнения любых (классических, эстрадных, джазовых) музыкальных произведений, а также для создания различных звуковых эффектов (пение птиц, свист и др.), которые находят применение при озвучении кинофильмов, в театральных постановках, цирковых программах. Л. Термен считал, что самое удачное произведение для демонстрации возможностей терменвокса — «Вокализ» С. Рахманинова.

Научная фантастика не только проектировала технический прогресс человечества, но и стремилась предугадать будущее человека и общества.

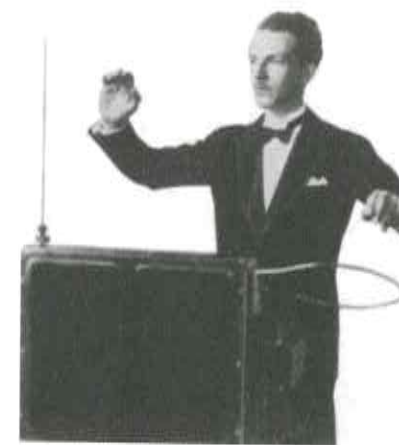

Иллюстрации и
обложка книги
Ж. Верна
«Путешествие на
Луну»

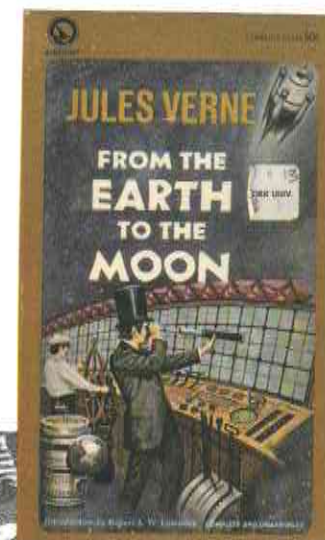

Художественно-творческое задание

► Создайте средствами любого вида искусства композицию, отражающую ваше представление о будущем России, мира. Обсудите свои работы в классе.

Лев Термен играет на
терменвоксе

Художник и учёный

М. Эшер. Солнце и луна

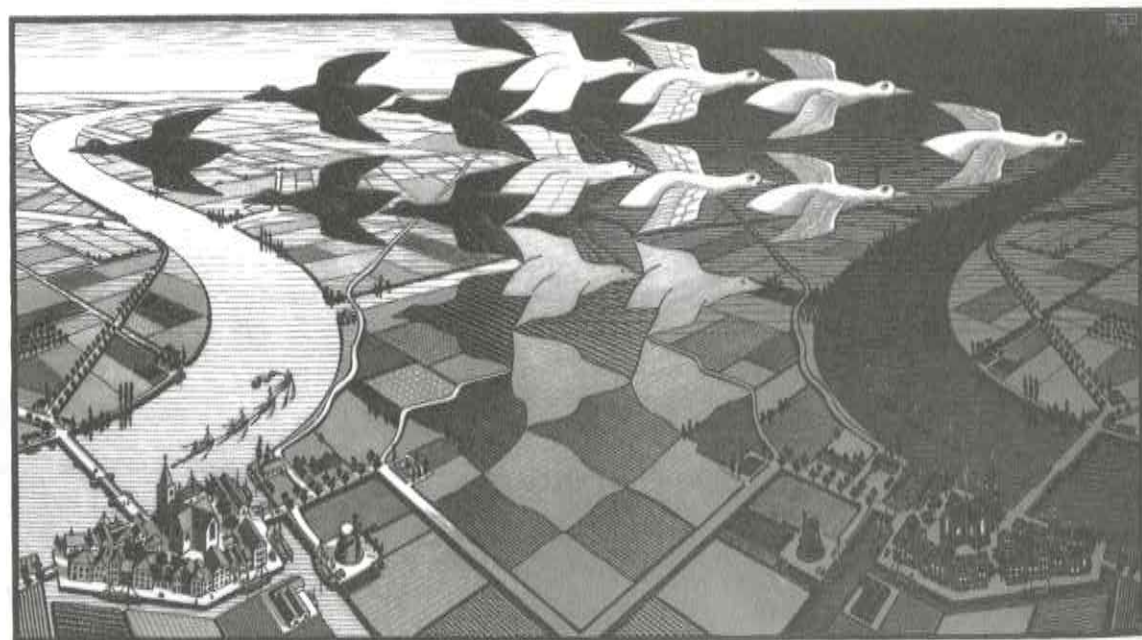
Многие выдающиеся учёные ценили искусство и признавались, что без занятий музыкой, живописью, литературным творчеством они не совершили бы своих открытий в науке. Возможно, именно эмоциональный подъём в художественной деятельности подготовил и подтолкнул их к творческому прорыву в науке.

Для того чтобы открыть как для науки, так и для искусства законы пропорции золотого сечения, древнегреческие учёные должны были в душе быть художниками. И это действительно так. Интересовали же Пифагора музыкальные пропорции и соотношения. Более того, музыка являлась основанием всего пифагорейского учения о числе. Известно, что А. Эйнштейну, в XX в. перевернувшему многие устоявшиеся научные представления, в творчестве помогала музыка. Игра на скрипке доставляла ему столько же удовольствия, сколько и работа.

Многие открытия учёных оказали неоценимую услугу искусству.

Французский физик XIX в. Пьер Кюри провёл исследования по симметрии кристаллов. Он обнаружил интересную и важную для науки и

М. Эшер. День и ночь

искусства вещь: частичное отсутствие симметрии порождает развитие предмета, в то время как полная симметрия стабилизирует его вид и состояние. Это явление было названо *диссимметрией* (не симметрия). Закон Кюри гласит: диссимметрия творит явление.

В середине XX в. в науке появилось ещё и понятие *антисимметрии*, т. е. против (противоположно) симметрии. Если общепризнанное понятие «асимметрия» как для науки, так и для искусства означает «не совсем точная симметрия», то «антисимметрия» — некоторое свойство и его отрицание, т. е. противопоставление. В жизни и в искусстве это извечные противоположности: добро — зло, жизнь — смерть, лево — право, верх — низ и т. д.

«Забыли, что наука развивалась из поэзии: не принимали во внимание соображение, что в ходе времён обе отлично могут к обоюдной пользе снова дружески встретиться на более высокой ступени» (И. В. Гёте).

Сегодня это пророчество сбывается. Синтез научных и художественных знаний приводит к появлению новых наук (синергетика, фрактальная геометрия и др.), формирует новый художественный язык искусства.

Голландский художник и геометр *Мауриц Эшер* (1898—1972) на основе антисимметрии строил свои декоративные работы. Он, так же как Бах в музыке, был очень сильным математиком в графике. Изображение города в гравюре «День и ночь» зеркально симметрично, но в левой его части день, в правой — ночь. Образы белых птиц, улетающих в ночь, формируют силуэты чёрных птиц, устремившихся в день. Особенно интересно наблюдать, как из неправильных асимметричных форм фона постепенно проявляются фигуры.

- Найдите в справочной литературе понятия «синергетика», «фрактал», «фрактальная геометрия». Подумайте, как эти новые науки соотносятся с искусством.
- Вспомните о цветомузыке, получившей своё распространение благодаря творчеству композитора XX в. А. Н. Скрябина.
- Как вы понимаете смысл высказывания А. Эйнштейна: «Подлинной ценностью является, в сущности, только интуиция»? Запишите свои размышления в тетрадь.

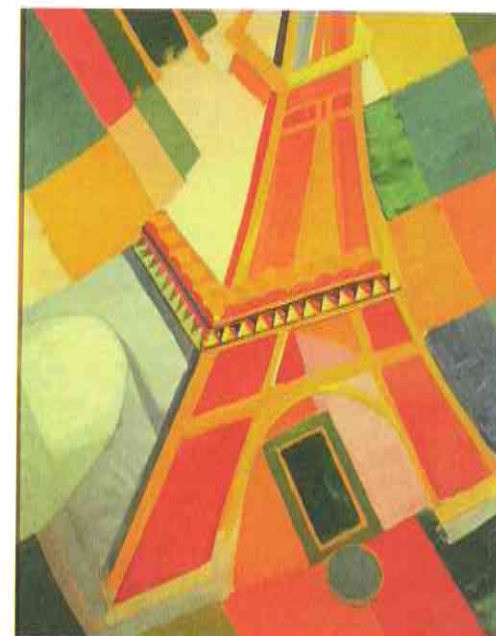
Художественно-творческое задание

► Послушайте на компьютере образцы классической, электронной и популярной музыки, включив функцию «зрительные образы». Подберите созвучный музыке образ: танец причудливых кругов, космический полёт, умиротворение, вспышка и др.

М. Эшер. Яйца

Р. Делоне. Эйфелева башня

М. Ларионов. Петух и курица
(Лучистый этюд)

П. Филонов. Формула весны

Под влиянием открытий радиоактивности и ультрафиолетовых лучей в науке русский художник Михаил Фёдорович Ларионов (1881—1964) в 1912 г. основал одно из первых в России абстрактных течений — лучизм. Он считал, что изображать надо не сами предметы, а идущие от них энергетические потоки, представляемые в виде лучей.

Изучение проблем оптического восприятия натолкнуло французского живописца Робера Делоне (1885—1941) в начале XX в. на идею образования характерных кругообразных поверхностей и плоскостей, которые, создавая разноцветную бурю, динамично овладевали пространством картины. Абстрактный цветовой ритм возбуждал эмоции зрителей. Взаимопроникновение основных цветов спектра и пересечение криволинейных поверхностей в работах Делоне создают динамику и истинно музыкальное развитие рит-

ма. Одним из первых его произведений стал цветной диск, по форме напоминающий мишень, но цветовые переходы составляющих его соседних элементов имеют дополнительные цвета, что придаёт диску необычайную энергию.

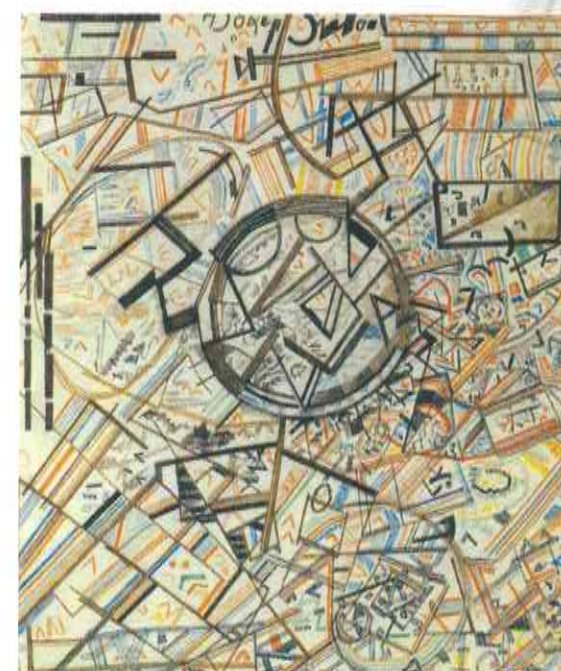
Русский художник Павел Николаевич Филонов (1883—1941) выполнил в 20-е гг. XX в. графическую композицию — одну из формул Вселенной. В ней он как будто предугадал движение субатомных частиц, с помощью которых современные физики пытаются найти формулу мироздания.

Р. Делоне. Дань уважения Блерио

М. Ларионов. Лучистый пейзаж

П. Филонов. Формула Вселенной

- Посмотрите самые известные гравюры М. Эшера «День и ночь», «Солнце и луна». Какое эмоциональное состояние они передают? Объясните почему. Дайте интерпретацию сюжета гравюр.

- Послушайте фрагмент симфонической поэмы А. Скрябина «Прометей». Нарисуйте цветовую партитуру этого фрагмента.

Художественно-творческие задания

- ▶ Сделайте эскиз герба, товарного знака или эмблемы (карандаш, перо, тушь; коллаж или аппликация; компьютерная графика), используя разные виды симметрии.

- ▶ Представьте какой-нибудь предмет или явление в виде исходящих от него энергетических потоков, как это делали художники-лучисты. Выполните композицию в любой технике. Подберите музыку, ассоциирующуюся с этой композицией.

- ▶ Выполните декоративную работу, используя антисимметрию как принцип получения изображения (по типу гравюр М. Эшера). Организуйте выставку лучших работ.

Дар созидания

Эйфелева башня. Париж

Жилой комплекс «Алые паруса». Москва

Эстетическое формирование искусством окружающей среды

Трудно представить себе современную жизнь без больших и малых городов с многоэтажными зданиями, широкими проспектами, площадями и парками, памятниками и фонтанами, с потоком машин, броскими, зазывающими витринами магазинов, рекламными щитами, плакатами и афишами... И весь этот шумный, беспокойный, пёстрый, многозвучный мир — дело рук множества людей.

Человек во все времена, создавая окружающий его мир, стремился сделать его максимально удобным и красивым. При этом он руководствовался присущими его времени представлениями о красоте и пользе. Выбор форм, материалов, цвета во многом определялся национальными традициями, а также техническими возможностями эпохи.

Однако культура современного мира в основном интернациональна, в ней всё меньше и меньше остаётся места традиционным вкусам и представлениям. Сегодня на разных концах планеты люди пользуются одинаковыми предметами быта, носят похожую одежду, ездят на машинах одних и тех же марок, живут в типовых домах и квартирах, слушают одни и те же музыкальные произведения, смотрят одни и те же фильмы. Но, несмотря на это, каждый народ имеет своё неповторимое искусство.

Сегодняшний предметный мир создаётся средствами индустриальных

технологий, которые учитывают не только меру (законы) красоты, но и моду, функциональность. Эти технологии открывают область промышленного искусства и являются результатом проникновения эстетики в технику. О художественной ценности же каждого отдельного предмета говорить уже не приходится. Вещи, созданные на основе индустриальных технологий, производятся быстро и в большом количестве, становятся дешевле и доступнее для массового покупателя.

Чтобы выдержать конкуренцию производителей предметов и услуг для повседневной жизни, необходимо привлекать для их разработки людей творческих специальностей: архитекторов, художников, дизайнеров, оформителей, декораторов, модельеров, стилистов, рекламных менеджеров и др. Деятельность этих специалистов делает продукт промышленного производства не только целесообразным и конструктивно осмысленным, но и художественно значимым, формирующим эстетическую среду жизни каждого человека.

- Найдите в справочной литературе понятия «промышленное искусство», «техническая эстетика», «дизайн». Выпишите в тетрадь те слова и выражения, которые отражают их смысл.
- Изучите облик вашего города (района), посёлка, деревни. Какие особенности говорят о традициях в его облике, а какие — о новаторстве?
- Исследуйте историческую трансформацию (изменение) одного из предметов быта или орудия труда (чайник, утюг, пила и др.).

Художественно-творческое задание

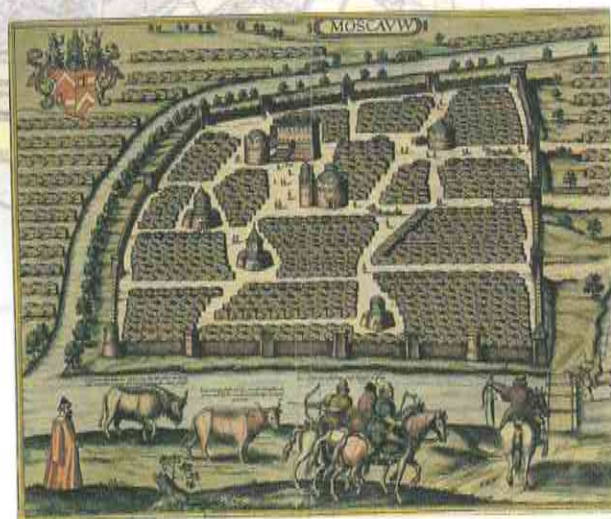
► Сделайте фотомонтаж или подготовьте компьютерную презентацию на одну из тем: «Площадь современного города», «Реклама в нашем посёлке (селе)», «Магазины: убранство и интерьеры», «Фонари на улицах города», «Музыка на городских (сельских) праздниках», «Традиции и современность в облике моего города».

Парламент. Лондон

Кремль. Москва

Архитектура исторического города

Карта Москвы XVI в.

Архитектура (лат. architectura) — искусство проектировать и строить здания, сооружения, организующие пространственную среду, искусство формирования этой среды для жизни и деятельности людей, доставляющее эстетическое наслаждение.

В. Васнецов. Расцвет Кремля

Архитектура — одно из самых полезных для жизни человека видов искусства.

Если сравнивать архитектуру с другими искусствами, то по мере условности к ней ближе всего музыка. Ведь музыка, так же как архитектура и математика, не имеет аналогов в окружающем мире — её форма абстрактна. Не явилось ли это основанием для постоянного сравнения архитектуры с музыкой? «Застывшей музыкой» назвал архитектуру Ф. Шеллинг, «отзвучавшей мелодией» — И. В. Гёте. Многие композиторы были тонкими ценителями архитектуры.

С древнейших времён человек научился строить для себя жилище. Для этого использовались природные материалы, которыми была богата окружающая местность. Количество домов росло, образовывались поселения. Для обороны от врагов поселения обносились стенами, огораживались тыном или частотолком, плетнём или деревянной

стеной. Поэтому русское слово «город» первоначально означало «укрепление» и произошло от выражений «огораживать», «обнести оградой», «городить».

Планировка и строительство городов — это одна из областей архитектуры, она получила название «градостроительство». Планировка городов Античности, Средневековья, эпохи Возрождения, древнерусских городов во многом различалась.

В Античности на укрепленном холме строили храмовый комплекс. Примером может служить *Афинский Акрополь* — политический, религиозный, культурный центр города. Он был ориентиром среди располагавшейся внизу прямоугольной сетки улиц.

Каждый средневековый город огораживали могучими каменными стенами с зубцами и башнями, окружали глубоким рвом, делая поселение мощной, надёжной крепостью. Город-крепость имел оборонительное значение, овладеть его воротами означало овладеть всем городом.

Центром западноевропейского города был *кафедральный собор*. Поблизости располагались административное здание ратуши и рыночная площадь. Улицы сходились к

Акрокоринф. Греция

Афинский Акрополь. Греция

Новгородский детинец. Современная аэрофотосъёмка

Площадь и здание городской ратуши. Прага

Регистан. Самарканд. Узбекистан

ним по касательной от городских ворот. Феодальный замок располагался за городской чертой.

В отличие от западноевропейского города, ограждённого высокими каменными стенами, раз и навсегда определившими его границы, город средневековой Руси был слит с природой, сельским окружением. Русский город и его оборонительные укрепления возводились с учётом условий природного ландшафта. Немаловажную роль в выборе места для будущего города играло эстетическое чувство людей. Летописи сохранили много рассказов, содержащих такие сообщения: «...и виде место красно и лесно на горе... И возлюбив место то и помысли, да сожигет на нём градец мал» (Ипатьевская летопись).

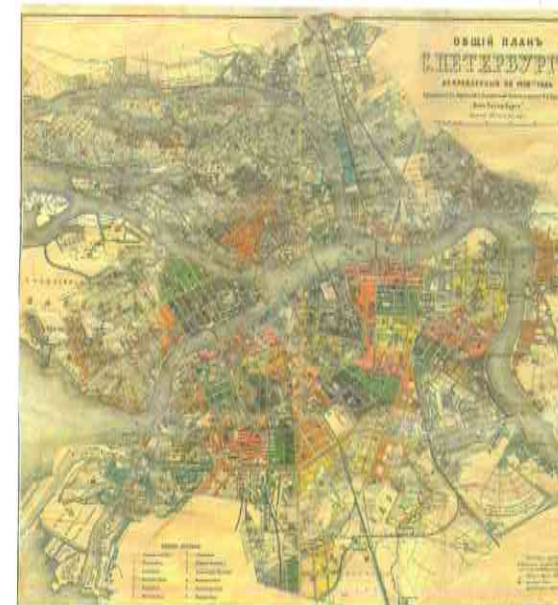
Город обычно строился на возвышенном месте. Центральное место в его композиции занимал *детинец* (с XIV в. — кремль). Он был внутренним ядром городских укреплений, под его защиту уходили люди после падения внешнего пояса обороны. В кремле были сосредоточены самые большие, монументальные сооружения — собор и дворец. Характерным примером является план древней Москвы.

Экономическим и стратегическим центром восточного средневекового

города была площадь, на которой строилось *медресе* — высшая школа, где готовили слугителей культа, учителей и др. Рядом с мечетью высились минареты — башни, с которых мусульман призывали на молитву. Важную роль в архитектурной композиции города играл дворец правителя и торговая часть — караван-сарай, базар (торговые купола). От площади к городским воротам разбегались дороги. По ним в мирное время шли в город караваны со всего света, в военное время перемещались воины.

В эпоху Возрождения архитекторы вновь обратились к античной традиции градостроительства: в конце широких прямых улиц обязательно размещался какой-нибудь архитектурный ансамбль, определяющий величественность перспективы.

По этому же принципу построен и Санкт-Петербург. Он возводился по плану, заранее составленному и тщательно выверенному Петром I. Улицы и проспекты в центральной части города трезубцем сходятся к площадям.

Карта Санкт-Петербурга начала XX в.

Санкт-Петербург. Исторический центр

- Найдите в тексте термины, которые имеют отношение к архитектуре и градостроительству. Объясните их значения, пользуясь словарями по искусству.
- Рассмотрите старинные гравюры. Найдите на них изображения оборонительных сооружений, жилых кварталов, торговых площадей, культовых построек. Опишите их устно.
- Найдите стихи, посвящённые архитектурным достопримечательностям Москвы и Санкт-Петербурга. Прочитайте их одноклассникам.
- Как вы понимаете смысл выражений «Архитектура — застывшая музыка» и «Архитектура — отзвучавшая мелодия»? Что общего между музыкой и архитектурой?

Художественно-творческое задание

- Используя перо и тушь, нарисуйте план-схему средневекового города. Передайте характерные черты русского, европейского и восточного средневекового города (по выбору).

Архитектура современного города

Ф.-Л. Райт. Дом над водопадом

Ф. Шехтель. Особняк Рябушинского

Ш. Ле Корбюзье. Капелла Нотр-Дам-дю-О

Каждый город имеет своё собственное лицо, запечатлённое в памятниках архитектуры, в специфике современной планировки и строительства. Современные города и современные районы исторических городов тщательно планируются архитекторами. На чертежах и макетах выверяются не только расположение и размеры будущих жилых зданий, но и вся инфраструктура микрорайона, в которую включены магазины, школы, детские сады, поликлиники, места отдыха (скверы, парки и т. д.) — всё то, что необходимо для нормальной жизни человека.

В современных микрорайонах строятся типовые, очень похожие друг на друга жилые дома. Однако общественные здания часто возводятся по специальным проектам, и в них, так же как и прежде, архитектура отражает духовные устремления людей и воздействует на их эмоциональное восприятие. В строительстве используются проверенные временем соотношения объёмов и ритмов, формирующих пространственную среду.

Язык архитектуры всегда современен, так как он учитывает физиологию и психологию человека.

Особенностью архитектуры XX в., послужившей основанием для архитектурных форм и технологий XXI в., стали невиданные ранее принципы формообразования и организации пространства. Появление новых строительных материалов и технологий позволило облегчить вес конструкций, более рационально организовать внутреннее пространство помещений.

Французский архитектор Шарль Эдуард Ле Корбюзье (1887—1965) впервые начал использовать в своих постройках сборные модули из железобетона.

Появление оригинальных форм, конструкций и материалов привело к зарождению в архитектуре таких направлений, как конструктивизм, рационализм, функционализм и т. д. Сами названия говорят о том, что архитекторы стремились к созданию целесообразной, комфортной атмосферы с простыми и ясными формами зданий. Для выразительности их художественного образа используются асимметрия, контрастное противопоставление горизонтальных и вертикальных плоскостей, гармоничное сочетание постройки с окружающим пейзажем.

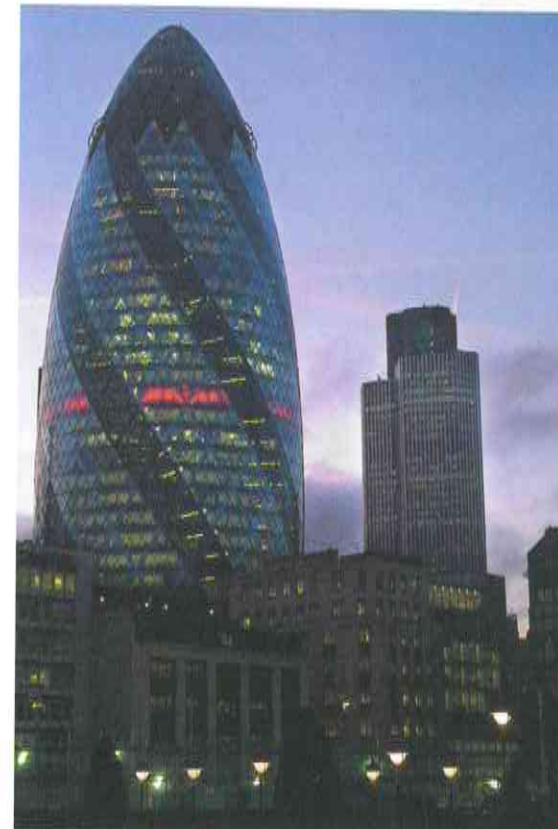
Если раньше в городе возвышались шпили соборов и колоколен, то сейчас в целях экономии площади вверх потянулись жилые и офисные здания.

Новый смысл получили связанные с архитектурой **монументальная живопись** и **декоративная скульптура**.

Современные архитекторы пользуются открытиями бионики — науки, которая изучает особенности строения и жизнедеятельности организмов с целью создания новых приборов, механизмов, систем. В архитектуре с учётом свойств различных объектов природы создаются аналогичные формы. Например, формы пчелиных сот, колосьев, раковин, кукурузных початков и т. д.

Д. Сикейрос. Вехи истории. Роспись стены. Мехико

Н. Фостер. Здание «Корнишон». Лондон

Д. Сикейрос. Индустрия Детройта. Роспись стены. Детройт

Эти тенденции проявляются и в современной музыке. Например, в конкретной музыке, композиция которой составлялась из предварительно записанного материала (природные шумы, различные звуки), а затем он подвергался преобразованию, после которого его части располагались в иной последовательности.

Первопроходцем в этой области был *Пьер Шеффер* (1910–1995) — один из пионеров коллажной техники, автор термина «конкретная музыка» (*musique concrète*). Этот стиль возник благодаря развитию звукозаписывающей техники, появлению доступных микрофонов и, как следствие, благодаря простоте проведения экспериментов.

Оливье Мессиа (1908–1992) — французский органист, композитор и выдающийся педагог своего времени. Многие из своих работ создал на основе пения птиц, которое он тщательно изучал, нотировал (записывал нотами), а затем перекладывал на музыку. Известно такое его произведение, как «Каталог птиц».

Манхэттен. Нью-Йорк. США

Дом Оперы. Сидней. Австралия

А. Гауди. Ла Педрера

О. Мессиа

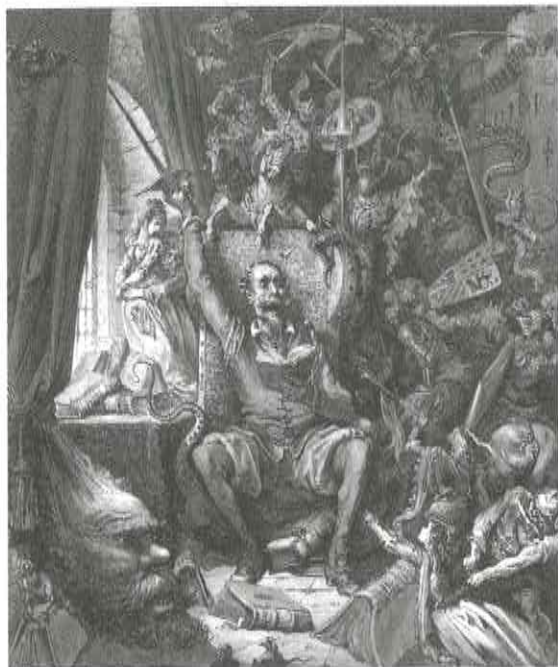
П. Шеффер

- Рассмотрите изображения современных архитектурных построек. Определите:
 - а) для каких климатических условий они созданы архитекторами;
 - б) какие функции они выполняют в городском ландшафте;
 - в) какие строительные материалы использованы для их создания;
 - г) каковы приёмы формообразования (асимметрия, сопоставление горизонтальных и вертикальных плоскостей и др.);
 - д) какие природные конструкции они повторяют;
 - е) каким образом они вписываются в природную среду города.
- Приведите известные вам примеры использования монументальной живописи и декоративной скульптуры (в современных микрорайонах вашего города, областного центра, других городов России и мира).

Художественно-творческие задания

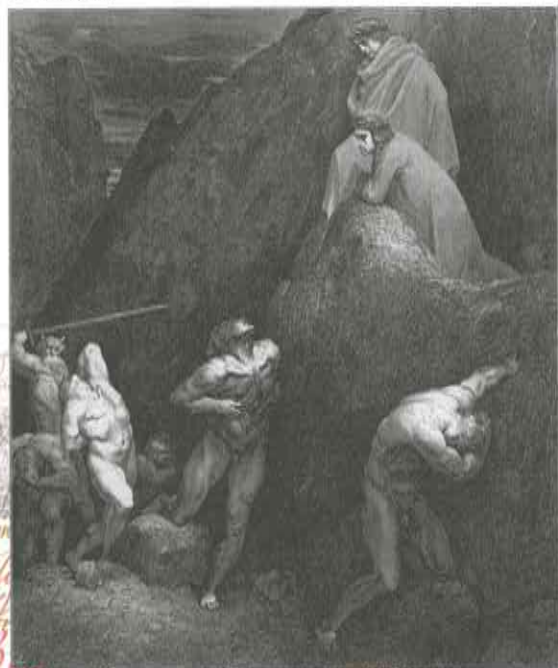
- Выполните коллективную работу «Проект детской площадки» для вашего двора (рисунок, чертёж, макет, описание, расчёты). Аргументируйте выбор средств и материалов.
- Подготовьте эскиз-проект ландшафтного дизайна фрагмента сквера, парка; придумайте дизайн интерьера школьной рекреации, музея, столовой, актового зала, спортивной площадки (по выбору).
- Выполните эскиз панно, витража или чеканки для украшения фасада либо интерьера здания (жилого, офисного).
- Составьте музыкально-литературную композицию для презентации ваших проектов на школьной конференции «Искусство на улицах нашего города (посёлка, села)».

Специфика изображений в полиграфии

Г. Доре. Иллюстрация к роману
М. Сервантеса *Дон Кихот*

Г. Доре. Ад (Зачинщики раздора).
Иллюстрация к «Божественной комедии»
А. Данте

Одними из самых распространённых и популярных видов искусства в окружающей нас повседневной жизни являются искусства, связанные с **полиграфической промышленностью**: книжная и журнальная графика, плакаты, афиши, рекламные листовки и проспекты, промышленная графика.

Книга — синтетическое произведение, над ней работают люди разных творческих профессий: писатели, редакторы, дизайнеры, художники.

Книжная графика — вид графического искусства, важный компонент оформления книги, который включает подготовку книжных иллюстраций, заставок, подбор шрифтов, изготовление обложек и т. п.

Специфика оформления книги зависит от типа издания: детская книга, художественная книга, учебник, книга по искусству и т. д. Так, детские и подарочные книги обычно имеют большой формат, печатаются на плотной бумаге, содержат много цветных иллюстраций, тщательно и нарядно декорированы. В художественной литературе главное — содержание, поэтому её оформление обычно скромнее. Иллюстрации, как правило, чёрно-белые, но их образность направлена на выявление характеров, настроений и намерений персонажей.

Иллюстрации, зримо представляющие образы героев и происходящие события, усиливают воздействие содержания на читателя. Зрительные образы помогают читателю в осознании замысла автора.

Создание иллюстраций к художественному произведению — дело сложное и деликатное. Художнику-иллюстратору недостаточно владеть материалом, техникой и художественными приёмами, недостаточно знать эпоху и её материальную культуру, необходима особая интуиция, умение почув-

ствовать подтекст произведения в духовном единении с автором. Только в этом случае возникает феномен слияния изобразительного и литературного образа. Неразрывная его целостность и остаётся в сознании читателя.

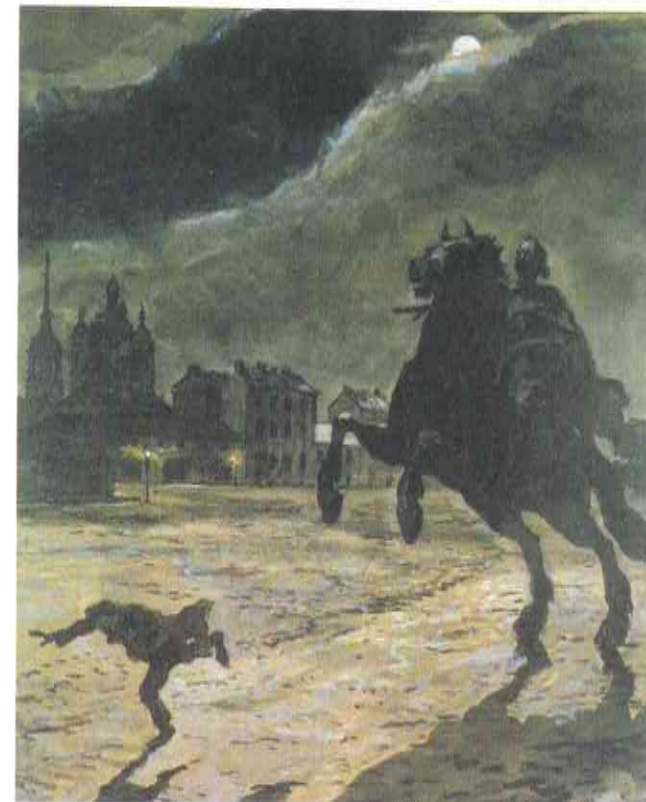
Замечательный иллюстратор Н. Кузьмин пишет о том, что художник, вложивший свой труд и вдохновение в создание книги, всегда мечтает о том, что его рисунки станут для этой книги «вечными спутниками». Для многих поколений читателей «Робинзон Крузо» Д. Дефо неотделим от иллюстраций французского графика *Гранвиля*, а «Дон Кихот» М. Сервантеса, «Приключения барона Мюнхгаузена» Р. Распе — от иллюстраций французского графика *Г. Доре*.

Художник ищет присущий каждому из авторов стиль и соответственно этому выбирает графическую манеру. Так, *М. Врубель* создал образ Демона, близкий по духу трагической и мятежной поэзии М. Лермонтова.

Печальный Демон, дух изгнания,
Летал над грешною землёй,
И лучших дней воспоминанья
Пред ним теснились толпой...

В иллюстрациях *А. Бенуа* к произведениям А. Пушкина объединились большая эрудиция и безупречный вкус. Рисунки Бенуа к «Пиковой даме», «Медному всаднику», «Капитанской дочке» — явление высокой художественной культуры.

Выдающийся иллюстратор, блистательный мастер гравюры *В. Фаворский* создал много серий иллюстраций к классическим и современным произведениям литературы. И ни одна из них по своей пластике не повторяет другую. Его интересовал не столько сюжет, сколько характер и стиль иллюстрируемой книги, её особое, присущее только ей мироощущение. Через пластическое осмысление содержания текста книги, стиля конкретного писателя он передавал общечеловеческую значимость содержания. «Его иллюстрации не графич-

А. Бенуа. Иллюстрация к поэме
А. С. Пушкина «Медный всадник»

М. Врубель. Иллюстрация к поэме
М. Ю. Лермонтова «Демон»

А. Бенуа. Иллюстрация к повести
А. С. Пушкина «Пиковая дама»

В. Фаворский. Иллюстрация к «Повести о полку Игореве...»

ческий подстрочник текста. Это сотворчество... Он умел читать!» — сказал о Фаворском художник и искусствовед Д. Бисти.

Есть такие литературные произведения, которые иллюстрировались множество раз различными талантливыми художниками. И всякий раз каждый из них создавал образ персонажа.

В XX в. жанр иллюстрации представлен не только в книжной графике. Уникальным явлением в истории русской музыкальной культуры стало создание иллюстраций к литературным произведениям в музыке. Это и Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» Г. Свиридова, и симфонические гравюры «Дон Кихот» К. Караева к одноимённому роману М. Сервантеса.

Г. Доре. Иллюстрация к роману М. Сервантеса «Дон Кихот»

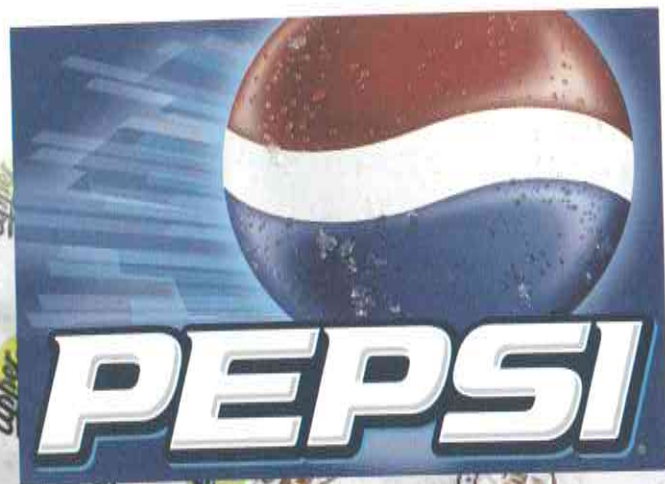

И. Билибин. Иллюстрация к сказке «Василиса Прекрасная»

- Найдите в справочной литературе определения понятий «полиграфия», «полиграфическая промышленность».
- Рассмотрите книжные иллюстрации. Как характер линии отражает эмоциональный строй литературного произведения?
- Какими средствами художник-график может передать состояние покоя, умиротворённости, радости, весёлого порыва, ужаса?
- Прочитайте повесть А. Пушкина «Метель», а затем послушайте пьесы из Музыкальных иллюстраций Г. Свиридова к ней. Какими средствами выразительности композитор передал колорит пушкинской эпохи? Какая из частей этого произведения произвела на вас наиболее яркое впечатление? Почему?
- Рассмотрите один из глянцевого журналов. Какие приёмы художественного оформления в нём использованы?
- Прочитайте отрывки из литературных произведений А. Пушкина, М. Лермонтова, М. Сервантеса, Р. Распе. Рассмотрите на предыдущих страницах учебника иллюстрации к ним. В какой технике они выполнены? Какими средствами художники подчёркивают особенности каждого образа?

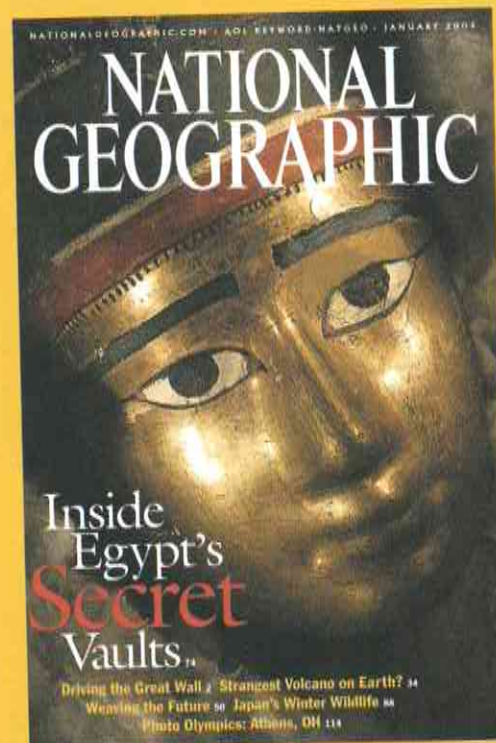
Художественно-творческие задания

- Найдите иллюстрации, выполненные разными художниками, к вашему любимому произведению с изображением персонажа, который вам нравится больше других. Какая из них ближе вашему представлению об этом герое? Почему?
- Придумайте свой образ этого героя и изобразите его (перо, тушь, акварель, пастель, аппликация и др.).
- Разработайте идею и выполните фрагмент макета (в технике коллажа или компьютерной графики) сборника стихов, учебника по любимому предмету, журнала. В макет должны быть включены художественно оформленные обложка, титульный лист, страницы с иллюстрациями, фотографиями, рисунками, а также заставки, концовки, буквы.

Журнальная графика в последнее время приобрела особую популярность. Яркие, блестящие обложки глянцевых журналов приглашают заглянуть внутрь и познакомиться с самыми разнообразными сферами жизни и деятельности современного человека. В оформлении журнала, которое не менее важно, чем его содержание, принимают участие дизайнеры и фотографы. Современный дизайнер должен хорошо владеть компьютерными графическими программами, потому что макет и верстка журнала выполняются на компьютере.

Логотипы известных мировых брендов

Обложки глянцевых журналов

- Рассмотрите товарные знаки (логотипы) тех книжных издательств, которые выпускают учебники по разным школьным предметам. Какие символы используют авторы для этих товарных знаков?
- Приведите примеры понравившихся вам решений упаковки какого-либо товара. Объясните художественную ценность этой упаковки. Найдите самую остроумную, на ваш взгляд, рекламу какого-либо изделия.
- Изучите рекламные щиты на улицах вашего города (посёлка, села). На какие виды можно условно разделить уличную рекламу (социальная, услуги, товары, отдых, учёба и др.)?
- Посмотрите на канале «МузТВ» один из видеоклипов популярных исполнителей. Какие рекламные приёмы усиливают впечатление от содержания музыкального произведения, а какие направлены на разрушение музыкального образа?
- Послушайте несколько фрагментов музыкальных произведений. Какой из них наиболее целесообразно использовать в магазинах: а) продуктов; б) спортивных товаров; в) парфюмерии и косметики; г) модной молодёжной одежды?

Художественно-творческие задания

- Оформите приглашение на концерт, поздравительную открытку, программу музыкального концерта, конкурса, фестиваля искусств (по выбору).
- Разработайте и выполните оформление для компакт-диска с вашей любимой музыкой или кинофильмом.
- Разработайте антирекламу какого-либо товара, изделия, услуги, используя трансформацию действительно существующей рекламы.
- Организуйте конкурс на изготовление буклета своей школы. Используйте фотографии со школьных праздников, с перемен и уроков, интерьеров школы, тексты с необходимыми данными о школе (номер, адрес, количество классов и учащихся, формы дополнительного образования, кружки и студии, традиции и др.).

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества

Ч. Макинтош. Стул

Формирование красивой и комфортной предметной среды всегда привлекало внимание людей. На рубеже XIX—XX вв. вместе с развитием промышленного производства возник дизайн. Слово «дизайн» имеет английское происхождение, в переводе означает «проект», «замысел», «чертёж», «рисунок». Дизайнеры — это художники, осуществляющие художественное конструирование и проектирование различных изделий: машин и тканей, предметов быта и мебели, одежды и обуви, интерьеров и садово-парковых ансамблей и т. д.

Бурный технический прогресс в XX в. определил появление фабрик и заводов, которые пришли на смену кустарным мастерским. На новом производстве в изготовлении каждой вещи принимал участие большой коллектив, выпуская одинаковые изделия для массового покупателя. Дизайнеры старались оживить художественную культуру и придать эстетическую ценность предметам быта.

Классицизм, модерн, арт-деко, минимализм, хай-тек, китч, этно — это далеко не полный перечень стилей, существующих в дизайне интерьера и архитектуре.

Англия стала родиной нового стиля в искусстве — *модерна*. Линии в модерне изысканные, плавные и мягкие, напоминают растительный орнамент. Этому стилю присуще максимальное выявление фактуры и пластических возможностей материала. В конструкции и украшении предметов быта художники, работающие в стиле модерн, ориентировались на природные формы.

Шотландский архитектор и дизайнер Чарлз Макинтош (1868—1928) создал свой собственный стиль интерьера и мебели, строгий, изысканный, лаконичный.

Стул в стиле модерн

Дизайн (англ. design — проект, замысел, чертёж, рисунок) — термин, обозначающий различные виды проектировочной деятельности.

В России в стиле модерн работали известные художники: М. Врубель, С. Малютин и др. Достаточно посмотреть на особняки начала XX в., где все дизайнерские элементы, начиная с витиеватых решёток и заканчивая орнаментом на стенах, выполнены в одном стилевом решении. Создавая интерьер в стиле модерн, дизайнер импровизировал, подчиняя всё одной тематике.

Дизайнеры второй половины XX в. проектировали предметы домашнего обихода и мебель ярких, кричащих цветов и самых немыслимых форм. Именно в это время появилась одноразовая посуда, являющаяся тоже продуктом дизайна.

Современные дизайнеры выполняют художественное проектирование продукции всех производств, начиная от самой серьёзной техники и машин и заканчивая упаковкой для молока и йогуртов. Им принадлежат идеи так называемой комплексной эстетизации пространства, которая выражается в

С. Малютин. Фрагмент деревянной резьбы

Ч. Макинтош. Интерьер Дома любителя искусств

С. Дали. Идея шляпки в форме туфли

Фотография из журнала «Vogue», 1970-е гг.

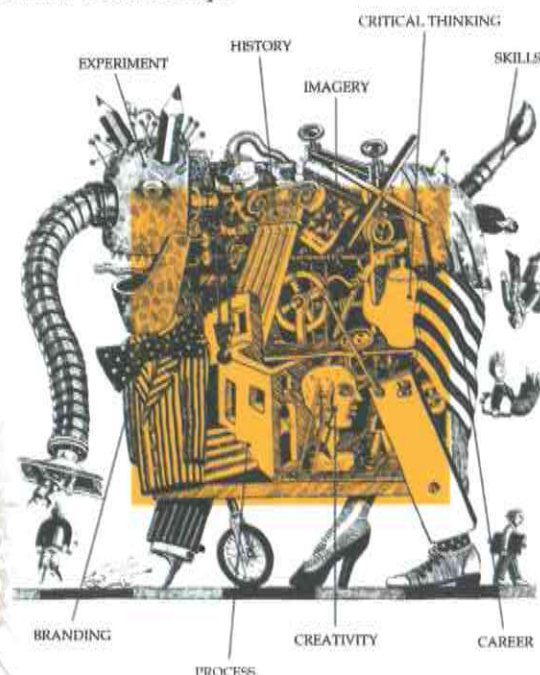
поиске оптимального сочетания функций и формы серийно выпускаемых предметов: мебели, телевизоров, радиоприёмников, телефонных аппаратов, светильников, предназначенных не только для создания комфорта в повседневной жизни человека, но и для её украшения.

Сегодня развитие дизайна привело к тому, что искусство, технологии и промышленное производство образовали взаимовыгодное сотрудничество, в результате которого в искусстве появилось множество новых возможностей самовыражения, а различные технологические процессы получили эстетический смысл.

Взаимосвязанными в XX в. оказались искусство и мода. Модельеры не раз использовали в своих моделях мотивы большого искусства. В то же время и мода подчас диктовала художникам некоторые идеи. Например, известный испанский художник Сальвадор Дали (1904—1989) разработал для популярного в Италии Дома мод проекты женских шляпок в виде туфли. А демонстрации моделей одежды в крупных городах превратились в настоящие театрализованные представления.

Дизайн одежды спас положение в музыкальных театрах Италии и Америки во второй половине XX в. В эти театры были приглашены мастера авангардного искусства. Декораторам и художникам по костюмам представилась возможность реализовать свои самые смелые творческие замыслы при создании сценических костюмов для персонажей опер и балетов.

Карикатурная схема работы дизайн-бюро

С. Дали. Флакон для духов

Ч. Макинтош. Софа

Ч. Макинтош. Спальная комната

- Найдите в справочной литературе определения стилей дизайна: классицизм, модерн, арт-деко, минимализм, хай-тек и др. Подберите в журналах изображения различных интерьеров, выполненных в этих стилях.

- Рассмотрите изображения различных предметов дизайнерского искусства. Какие элементы художественного языка делают их привлекательными для потребителя?

Художественно-творческие задания

- Выполните проект какого-либо предмета быта — посуды или мебели (рисунок-эскиз предмета, чертёж и описание материала, особенностей формы, размера и т. д.).

- Послушайте фрагменты музыкальных спектаклей (опера, балет, мюзикл). Посмотрите киноверсию одного из них. Создайте эскизы костюмов главных действующих лиц одного из спектаклей.

- Создайте проект дизайнерского оформления пришкольного участка, спортивной площадки, сквера или парка около вашего дома.

Декоративно-прикладное искусство

Дипилонский кратер. Греция

Декоративно-прикладное искусство — сложное и многогранное явление культуры. Оно охватывает многие виды *народных промыслов*, связанных с созданием художественных изделий, имеющих практическое назначение в быту, и художественной обработкой утилитарных предметов (утварь, мебель, ткани, орудия труда, средства передвижения, одежда, украшения, игрушки и т. д.). Декоративно-прикладное искусство живёт вместе с народом, уходя корнями в седую древность и развиваясь в наши дни.

Произведения декоративно-прикладного искусства обычно тесно связаны с архитектурно-пространственным окружением, ансамблем (на улице, в парке, в интерьере) и между собой, образуя художественный комплекс. Возникнув в глубокой древности, декоративно-прикладное искусство стало одной из важнейших областей народного творчества. Его история связана с художественным ремеслом,

Фрагмент краснофигурной вазы. Греция

художественной промышленностью, с деятельностью профессиональных художников и народных мастеров, а с начала XX в. — с художественным конструированием и дизайном.

Человек издавна стремился украсить своё жилище и всё, с чем ему приходилось сталкиваться в быту. При изготовлении любой вещи народный мастер думал не только о её практическом назначении, но и о красоте. Из самых простых материалов — дерева, металла, камня, глины — создавал он истинные произведения искусства, передававшие поэтическое представление мастера об окружающем мире.

В народном искусстве всегда находила своё отражение родная природа. Знакомые каждому с детства цветы и травы, изображения зверей и птиц, солнца и неба, земли и воды, преображённые фантазией художника, превращались в изделия в яркий, выразительный орнамент.

Глиняные фигурки играющего на лире и танцующих женщин. Греция

К. Маковский. Боярыня у окна

*Фарфоровые тарелки.
Китай. XVII в.*

*Кинжал и ножны.
Западная Европа*

Декоративно-прикладное искусство имеет свой язык и свои законы. Выражая представление о прекрасном своими специфическими средствами, оно никогда не стремится слепо копировать окружающий мир, а передаёт только самое характерное и выразительное. Художник творчески перерабатывает формы, найденные в природе, с учётом конкретного материала, его декоративных достоинств и особенностей технологической обработки.

Язык декоративно-прикладного искусства отличается стилизацией или, на-

Фаберже. Пасхальное яйцо. XX в.

против, необычайной точностью форм, выявлением и обыгрыванием фактуры и пластических свойств материала, использованием орнаментов, включающих как мотивы традиционных изображений, так и авангардные формы. Композиционное построение декора в предметах декоративно-прикладного искусства всегда основано на гармонии частей и целого.

Современные изделия декоративно-прикладного искусства созданы с учётом народных традиций и моды сегодняшнего дня. До сих пор самыми популярными предметами этого искусства, овеянными дымкой старинных традиций, являются изделия из стали, ковры, сделанные вручную и украшенные традиционным орнаментом, — в восточных странах; керамика, предметы из морских раковин — в южных; изделия из янтаря — в прибалтийском регионе; ритуальные маски — в Африке; фар-

Большая императорская корона. Россия

*Фронтон северной
избы. Карелия*

Ритуальная маска. Габон. Африка

Морской янтарь
и изделия из него

фор, перегородчатая эмаль, ткани, расписанные цветами, фруктами, фантастическими животными, — в Китае и Японии и т. д.

Много прекрасных образцов декоративно-прикладного искусства можно увидеть в художественных, исторических, краеведческих и этнографических музеях, а также в книгах, альбомах и журналах. Каждая выставка народного искусства — это всегда открытие мира красоты и мудрости. Изделия, сработанные старыми и современными художниками, неизменно вызывают восхищение посетителей, а у некоторых появляется желание следовать примеру народных мастеров.

Каждому, кто соприкасается с произведениями декоративно-прикладного искусства, важно не оставаться пассивными зрителями, а стремиться быть исследователями, всякий раз пытаясь понять, какими художественными и техническими приёмами мастер смог достичь совершенства. Многие из того, что каждый из вас попытается с любовью сделать своими руками, будет доставлять радость окружающим людям.

Персидский ковёр. Иран

Пудреница.
Финифть.
Ростов Великий

Поднос с чёрным
орнаментом. Москва

Поднос. Жостово

Рассмотрите предметы декоративно-прикладного искусства на страницах учебника. Как и с какой целью украшали предметы быта и орудия труда в древности?

Проанализируйте символику орнаментов на различных предметах декоративно-прикладного искусства. Какую информацию несут формы и украшения этих предметов?

Послушайте народные мелодии и наигрыши. Какие предметы, изображённые на развороте, соответствуют им по стилю?

Художественно-творческие задания

Подберите информацию об истории одного из известных народных промыслов, подготовьте альбом, стенд, компьютерную презентацию, познакомьте с этим материалом одноклассников.

Выполните эскиз росписи по мотивам какого-либо русского народного промысла: Жостово, Городец, Хохлома и др. (по выбору) — на одну из тем: «Времена года», «Утро», «Лесная сказка», «Золотая рожь» и др.

Подготовьте с одноклассниками выставку изделий декоративно-прикладного искусства разных жанров. Продумайте музыкальное сопровождение, подберите образцы народного словесного творчества (отрывки из сказок, преданий, пословицы, поговорки и др.). Проведите экскурсию по данной экспозиции для младших школьников, родителей, гостей школы.

Музыка в быту

Трудно представить жизнь современного человека без музыки. Она окружает его повсюду. Музыка звучит с экранов телевизоров, с мониторов компьютеров. Она сопровождает праздники, развлечения и т. п.

У каждого наверняка есть своя фонотека — коллекция любимых музыкальных произведений, к которым можно обратиться и в минуты радости и веселья, и в минуты раздумий, переживаний, размышлений о жизни. Поэтому всегда рядом существует музыка серьёзная и музыка лёгкая.

Музыка серьёзная — это та музыка, которая прошла испытание временем и не подвластна ни изменчивым вкусам, ни влияниям моды. К серьёзной музыке относится большое число классических произведений. Напомним, что термин «классический» значит «образцовый». Познание этой музыки требует от слушателей и исполнителей большого напряжения душевных сил. Не случайно венгерский композитор XIX в. Ференц Лист сказал: «Есть музыка, которая к нам идёт, и — другая, которая требует, чтобы мы к ней шли».

Камерный ансамбль

Мастер женских полуфигур. Музыкантши

Симфонический оркестр

Содержание лёгкой музыки изменчиво и во многом зависит от моды: сегодня вы увлекаетесь одними произведениями и их исполнителями, завтра — другими.

Самым популярным и демократичным жанром музыкального искусства является песня. Песня — душа народа. В ней, как в зеркале, отражаются мысли и чувства людей.

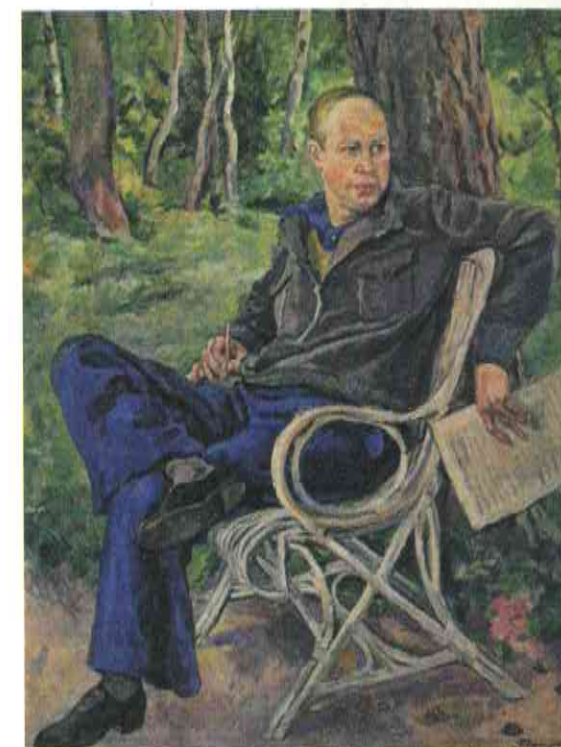
Неизвестные сочинители создавали песни, которые передавались из поколения в поколение, из уст в уста и сопровождали человека во все периоды его жизни. Младенцу пели колыбельные; трудовые песни облегчали процессы работы; обрядовые (хороводы, заклички, колядки, плачи, духовные песнопения, молитвы) служили основой для многочисленных ритуальных действий — прославления таинственных сил природы, прощания с ушедшим из жизни человеком, поклонения божеству и молитвенного созерцания; лирические песни раскрывали внутренний мир поющих; солдатские укрепляли волю и дух воинов-защитников.

Котильон. Старинная гравюра

Исаак Дунаевский

П. Кончаловский. Портрет С. Прокофьева

Менуэт. Рукописные ноты

В дни праздников наши предки, как и мы сегодня, не обходились без танцев, которые сопровождалась игрой на многочисленных народных инструментах. До наших дней дошли известные плясовые наигрыши: «Калинка», «Барыня», «Камаринская» и др.

Пение и танцы сопровождали самые разные музыкальные инструменты. Они составляли часть целого направления музыкальной культуры прошлого — искусства скоморохов. Скоморохи подвергались гонениям со стороны церкви. Их инструменты сжигались на кострах. Но, несмотря на это, многие старинные инструменты дошли до нашего времени и стали основными в оркестре народных инструментов и современном симфоническом оркестре.

Танцевальная музыка прошла долгий путь развития — от старинных танцев (сарабанда, жига, гавот, менуэт, полонез и др.) до современных (кадриль, фокстрот, вальс, танго, твист, рок-н-ролл, брейк-данс и др.).

Марш — шествие, движение вперёд — организует одновременное, синхронное движение большого количества людей. Обычно маршевая музыка отличается размеренным темпом, соотносённым с шагом, поступью человека, чёткими ритмами, яркими, запоминающимися призывными интонациями.

Одной из самых древних разновидностей маршевой музыки являются военные марши. Они звучали в Древнем Египте, Китае, Индии, Древней Греции, Древнем Риме, сопровождая и сами боевые действия, и различные торжественные церемонии, на которых чествовали победителей.

Военные марши исполняются при обучении войск, проведении парадов, строевых смотров и других воинских ритуалов.

Традиции русской военной музыки восходят к эпохе Киевской Руси (IX–XII вв.). Но значительное своё развитие она приобретает в начале XVIII в., когда в России создаётся регулярная армия и в её полки вводятся

Самодельные фольклорные исполнители. Россия

военные оркестры. По мнению великого русского полководца А. Суворова, развёрнутые знамёна и громкая музыка удваивают, утраивают армию.

В эпоху царствования Петра I, прославившегося ратными подвигами, наряду с кантами (многоголосными хоровыми песнями), звучала и инструментальная маршевая музыка, исполняемая военными оркестрами.

Во время Великой Отечественной войны (1941–1945) музы не молчали. Музыка укрепляла и усиливала патриотические чувства не только армии, но и всего русского народа.

В развитии маршевой музыки большую роль играет духовой оркестр. Состав духового оркестра может колебаться от 20 до 100 исполнителей. Интересен тот факт, что музыку для духовых оркестров писали разные композиторы, в том числе и такие классики, как Л. Бетховен, Н. Римский-Корсаков и др.

Звучат ли марши в мирное время? Конечно, звучат! Они сопровождают спортивные соревнования и парады, массовые мероприятия, школьные праздники.

Поскольку песенная, танцевальная и маршевая музыка является частью окружающей нас жизни, то она будет всегда присутствовать там, где речь идёт о человеке — поющем, танцующем, шествующем. Жанры песни, танца и марша находят своё яркое воплощение в сценической музыке (оперы, балеты, мюзиклы, драматические спектакли, музыка к кинофильмам), а также в камерной и симфонической музыке, становясь частью сонаты, сюиты, симфонии.

- Послушайте несколько музыкальных произведений и определите, к какой области музыки они относятся — серьёзной или лёгкой. Аргументируйте свои ответы, анализируя содержание, эмоциональный строй музыки, средства её выразительности.

- Составьте перечень музыкальных произведений из своей фонотеки по разделам «Классическая музыка», «Народная музыка», «Современная музыка». Какие сочинения в вашей коллекции преобладают? Как вы думаете, почему?

Художественно-творческие задания

- Подготовьте программу вечера песни (информация о композиторах и исполнителях, фонограммы, исполнение соло, ансамблем, хором) на одну из предложенных тем: «С песней на Руси родились», «Вся Россия просится в песню», «Духовные песни», «Популярные песни и их исполнители», «Любимые барды».

- Разработайте содержание танцевального конкурса или дискотеки на тему «От гавота до брейк-данса». Придумайте элементы костюмов, отражающие эпоху, подберите музыкальные записи, подготовьте выступления танцевальных пар.

- Составьте музыкальную композицию для проведения спортивного праздника, включив в него известные марши; праздника, посвящённого Дню Победы («А музы не молчали»). Подумайте о художественном оформлении праздников — плакаты, афиши, приглашения, билеты и пр.

- Подготовьте компьютерную презентацию на темы «Классическая музыка в современной обработке», «Классика на мобильных телефонах».

Военный духовой оркестр

Массовые, общедоступные искусства

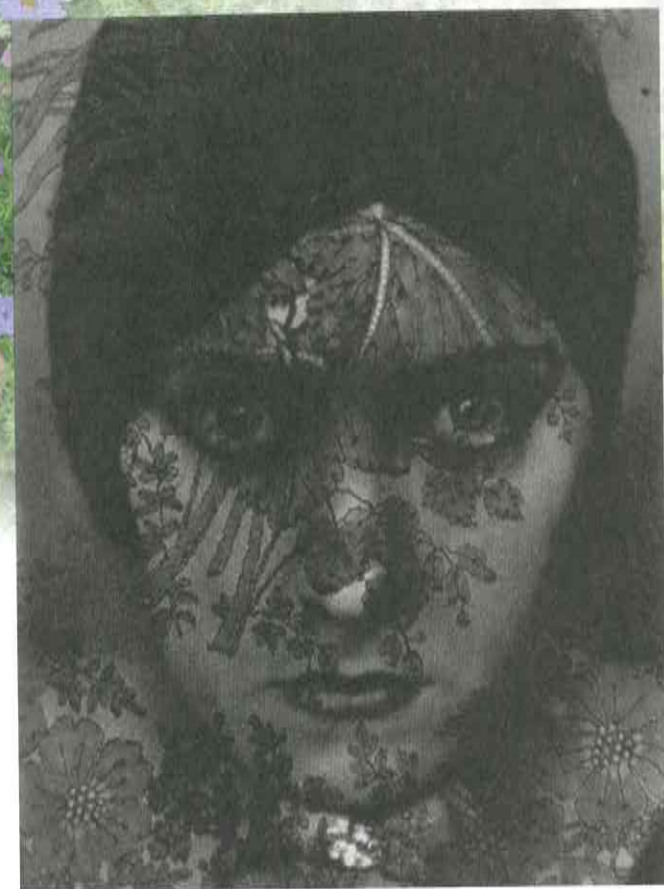

Фото Э. Стейхена

Фото С. Прокудина-Горского

Огромную популярность в XX в. приобрели виды искусства, связанные с техническим прогрессом. Фотография, кино, телевидение, продукция полиграфической промышленности (книги, журналы, газеты) стали символами времени.

Слово **фотография** переводится как «светопись», что отражает основополагающую роль света в процессе фотографирования. Техника фотографирования основана на знакомом людям оптическом эффекте: луч света, попадая в небольшое отверстие камеры, даёт на её противоположной стенке перевёрнутое изображение освещённых предметов.

Фотография, являясь одним из самых распространённых средств массовой коммуникации, имеет огромное историческое значение как свидетель своего времени. Даже не обладающая художественной ценностью, фотография через много лет становится ценным историческим документом.

Широкое распространение получила *художественная фотография*. Взгляд через объектив фотоаппарата позволяет увидеть экзотические страны, диких животных, подводные глубины океана, культурно-исторические реликвии древней архитектуры, популярных актёров, новые течения в моде (одежда, причёски, интерьеры домов и др.). Своё отношение к объектам съёмки автор передаёт через выбор момента съёмки, ракурс, распределение света и тени.

Фотография развила свою особую систему выразительных средств, но не потеряла связи с древними изобразительными искусствами. Это проявляется, в частности, в том, что их основные жанры — портрет, пейзаж, натюрморт, картина — представлены и в фотоискусстве. Говорят, например, что портрет делает отсутствующих присутствующими и умерших живыми. Особенность изобразительного образа

в фотографии заключается в его *документальности*, так как он всегда объект реального мира или существенный момент действительности.

Чем же фотография отличается от живописи? Прежде всего тем, что фотография ловит мгновения, передаёт одномоментный образ происходящего события, тем самым переводя его в вечность.

Сегодня усовершенствованная техника фотографирования достигла цифрового уровня. Компьютер помогает добиться необычайного эффекта в фотографии, даёт возможность соединять различные объекты, трансформировать или частично менять форму, фактуру или цвет предметов, комбинировать объекты наподобие коллажа.

Фото И. Судека

Фото А. Родченко

Первый дагерротип. 1839 г.

- Найдите в справочной литературе объяснение принципа работы фотоаппарата.

Художественно-творческие задания

► Сделайте, используя цифровой фотоаппарат, компьютерную презентацию на одну из тем: «Моя семья», «Мир моих увлечений», «Друзья» и др. Подберите музыкальное оформление к презентации.

► Создайте портретную галерею учителей или одноклассников, выбрав их самые яркие жесты, мимику, передающие образ. Напишите короткие литературные комментарии к серии фотографий.

► С помощью компьютерной программы Photoshop произведите трансформацию фотографии (изображение природы, человека, события), усилив её образность и эмоциональную окрашенность и изменив цвет, фактуру, пропорции.

Кадр из кинофильма «Весёлые ребята»

Прокатный плакат кинофильма «Весёлые ребята»

Вера Холодная,
звезда русского дозвукового кино

Кино сегодня является одним из самых массовых видов искусства.

Кинематограф (в переводе с греческого — изображаю движение) с технической точки зрения представляет собой развитие искусства фотографии. Изобретение так называемых движущихся фотографий принадлежит французам — братьям *Луи Жану* (1864—1948) и *Огюсту* (1862—1954) *Люмьерам*. С помощью кадров — отдельных фотоснимков на киноплёнке фиксируются фазы движения объекта, монтаж помогает соединить кадры соответственно замыслу режиссёра.

Кино как вид искусства появилось в Японии, Европе и Америке практически одновременно — в конце XIX в. Первый киносеанс в Москве состоялся 26 мая 1896 г. в саду «Эрмитаж». Одним из крупнейших кинотеатров в России стал «Художественный» (построен в 1909 г. русским кинопредпринимателем А. Ханжонковым). Позже появились кинотеатры «Форум», «Колизей» (ныне театр «Современник») и др.

Кинематограф со временем стал важнейшим средством коммуникации. Кино доступно, увлекательно, выразительно. Оно обладает свойствами зримой литературы, движущейся живописи, цветомузыки. Исходя из этого, можно сказать, что кино — синтети-

Кадр из кинофильма «Праздник святого Йоргена»

ческое искусство. В нём слово, жест, пластика, пространство, свет, цвет, музыка создают единый образ. Кино не заменяет литературу, живопись, музыку, а преломляет их опыт в соответствии со своей спецификой. Музыка способствует драматургическому развитию происходящего на экране действия. Она эмоционально окрашивает тот или иной эпизод в зависимости от замысла режиссёра.

Объединяя литературу, театр, живопись, музыку, кино раскрывает динамичный целостный зрительно-слуховой образ эпохи. Едва ли не самая специфическая основа киноязыка — монтаж, т. е. расстановка кадров в определённой последовательности. Монтаж создаёт движение, выстраивает ритм картины, придаёт определённый смысл кадрам — снимкам-образам жизни и в конечном счёте служит прямым воплощением мысли автора, вы-

Кадр из кинофильма «Женщина, которая изобрела любовь»

Прокатный плакат кинофильма «Броненосец Потёмкин»

Прокатный плакат кинофильма «Иван Грозный»

Кинофильм «Супермэн». Рекламный постер

Кинофильм «Спайдермэн». Рекламный постер

Кинофильм «Звёздные войны». Рекламный постер

ражением художественной идеи фильма. По словам кинорежиссёра В. Пудовкина, монтаж — это «найденный и развиваемый киноискусством метод выявления и ясного показа... связей, существующих в реальной действительности».

Герои фильмов — красивые, сильные, бесстрашные — проходят «через огонь и воду». Зрители, погружаясь в атмосферу фильма, оценивают их действия, мечтают быть похожими на них. Но, к сожалению, в последнее время на киноэкранах слишком часто возникают образы беспощадных убийц-победителей, монстров, ни во что не ставящих человеческую жизнь, и образы несчастных поверженных жертв.

Современные технические возможности создания спецэффектов помогают воплотить самые необычные художественные замыслы. С помощью компьютера создаются фантастические персонажи,двигающиеся как настоящие актёры, и т. п.

Фильм состоит из эпизодов. Каждый эпизод делится на кадры, которые характеризуются полем изображения, планом и углом съёмки, составляющими особый язык кино. Кинорежиссёр, меняя поле изображения, планы, ракурсы, последовательность монтажа кадров, а также особенности ритма, света, цвета, музыки, звука, создаёт целостный образ произведения.

«Бременские музыканты». Конверт музыкальной пластинки

Именно кинематограф даёт вторую жизнь шедеврам классической музыки. Известно множество киноверсий опер, балетов, мюзиклов, а также мультипликационных фильмов на музыку композиторов-классиков («Адажио» Т. Альбини — фильм режиссёра Г. Бардина, «Времена года» П. Чайковского — фильм режиссёра И. Иванова-Вано и др.).

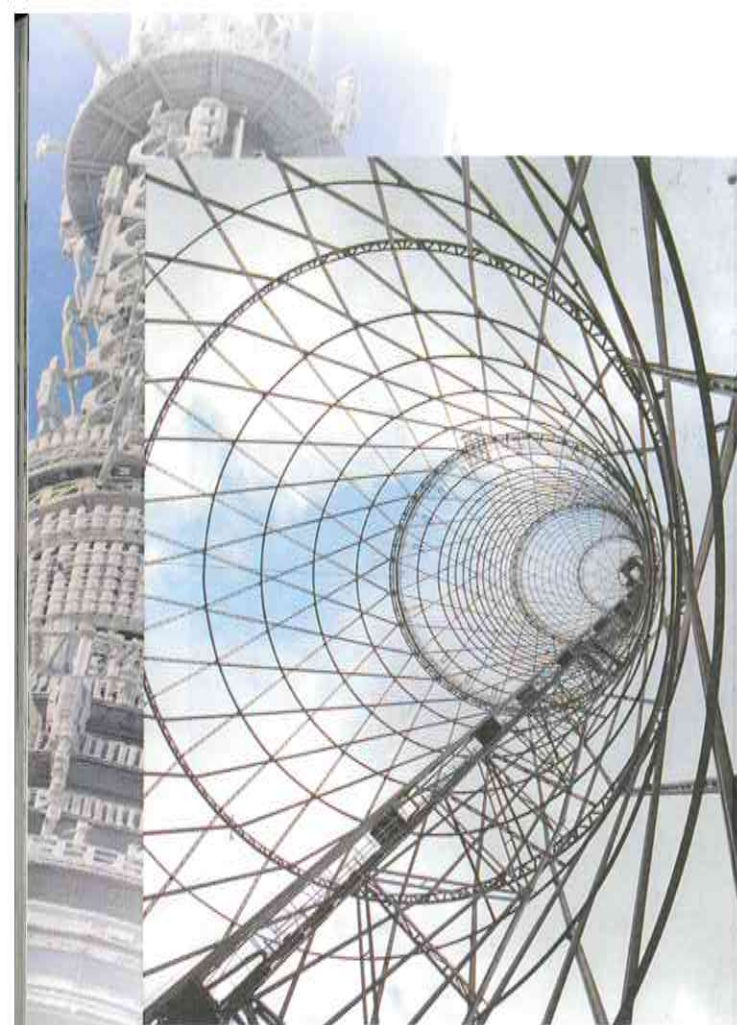
Сцена из балета «Щелкунчик»

- Запишите в тетрадь названия знакомых вам видов киноискусства, его жанров с конкретными примерами.
- Посмотрите мультфильм «Времена года». Какими средствами анимации показаны особенности пьес П. Чайковского «Осенняя песнь (Октябрь)» и «На тройке (Ноябрь)»?
- Подберите из вашей фильмотеки фильмы с компьютерными эффектами, которые потрясли ваше воображение. Пр продемонструйте их фрагменты на уроке.
- Посмотрите фрагменты кинофильмов, созданных на сюжеты известных литературных произведений («Метель» А. Пушкина, «Ромео и Джульетта» У. Шекспира). Что вносит язык киноискусства в раскрытие драматургии образов?

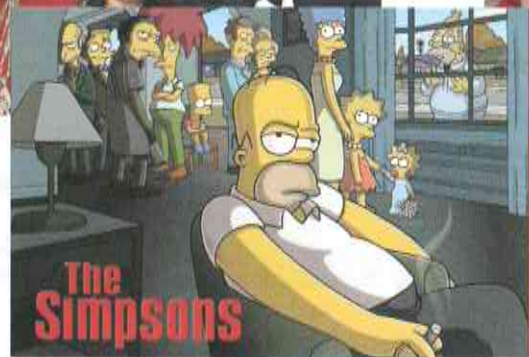
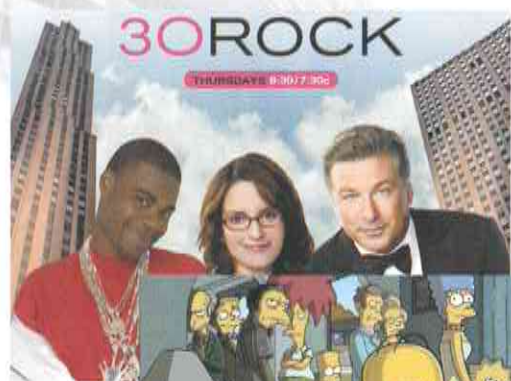
Художественно-творческие задания

- Придумайте сюжет небольшого фильма / мультфильма, сделайте его раскадровку.
- Выполните коллективную работу: создайте альбом, посвящённый моде XX в. Подберите популярные песни, соответствующие по стилю каждому персонажу.

Шуховская башня. Москва

Заставки популярных американских телепроектов

Телевидение (греч. tele — вдале, далеко и лат. video — вижу) — одно из мощных средств массовой информации, имеет новые изобразительные возможности. С помощью телевидения происходит передача на расстояние изображений подвижных и неподвижных объектов с помощью электрических сигналов, распространяющихся по каналу связи. Первые телепередачи начались в Москве ещё в 1935 г. Они были посвящены жизни нашего государства, культурным мероприятиям, спорту.

Сегодня всё большее распространение получают телепроекты, ориентирующие зрителя на интерактивное общение. Это многочисленные ток-шоу, развлекательные программы с интернет-голосованием, sms-сообщениями. Это игры и конкурсы («Фабрика звёзд», «Народный артист», «Ледниковый период», «Танцы со звёздами» и др.).

Особое значение в этих передачах имеет синтез искусств: разговорного жанра, театрализации, музыки различных жанров. Роль музыки в этих программах неодно-

значна. В одних она выполняет фоновую или чисто развлекательную функцию, в других нацеливает зрителей на более глубокое восприятие образов, создаваемых артистами.

Процесс создания телевизионной продукции связан с коллективным творческим трудом сценариста, режиссёра, оператора, художника, актёров, осветителей, костюмеров, гримёров и др.

Телепроект «Танцы со звёздами»

В. Леонтьева — ведущая телепередачи «В гостях у сказки» и «Спокойной ночи, малыши» в 80-е гг. XX в.

Телепроект «Две звезды»

Телепроект «Народный артист»

• Изучив телевизионную программу одного из дней недели, систематизируйте передачи по жанрам, запишите свои выводы в творческую тетрадь.

• Согласны ли вы с высказыванием известного американского теле- и радиожурналиста Э. Мэроу: «Телевидение может учить и просвещать и даже вдохновлять, но только до тех пор, пока люди будут использовать его соответствующим образом. В противном случае это не более чем ящик с проводами и лампочками»? Аргументируйте своё мнение.

Художественно-творческие задания

► Придумайте небольшой, но увлекательный сценарий (смешной, грустный, поучительный и т. д.) фильма или мультфильма. Сделайте его раскадровку. При наличии видеокамеры снимите короткий фильм, раскадровку которого вы выполнили. Подберите к нему музыкальное сопровождение.

► Разделившись на группы (5—7 человек), посмотрите по телевизору различные передачи. Проанализируйте средства художественной выразительности, которые используются в телевизионных передачах разных жанров.

Изобразительная природа кино

Прокатный плакат кинофильма «Летят журавли»

Кадр из кинофильма «Летят журавли»

Каждое произведение искусства создаёт неповторимую модель мира. Более полувека назад (в 1957 г.) появился на свет художественный фильм «Летят журавли» (режиссёр М. Калатозов, оператор С. Урусевский), который снискал заслуженную славу и в отечественном, и в зарубежном кинематографе. Приз «Золотая пальмовая ветвь» Международного Каннского кинофестиваля приравнял ленту к шедеврам таких признанных мастеров, как Ф. Феллини и М. Антониони (Италия).

В основе сюжета фильма — пьеса драматурга В. Розова «Вечно живые», дань памяти прошедшим войну и наставление будущим поколениям. В нём через конкретные истории самых обыкновенных людей раскрывается исковерканная, покорёженная войной (1941–1945), но несломленная судьба всего народа.

В драматическом фильме «Летят журавли» органично соединяются боль и радость, потери и обретения, юмор и слёзы, молодость и мудрость. Каждый из героев — на фронте и в тылу — вызывает желание выстоять и жить в мирное время. Кто-то предаёт себя, а кто-то никогда не изменяет собственным принципам, кто-то не выдерживает и сдаётся, а кто-то начинает понимать своё предназначение. Каждый ведёт эту войну, которая происходит не только на полях сражений, но и в душе человека.

В фильме явно выделяются две драматургические линии, два пласта, две истории. Первая — внешняя: несложная история жизни девушки Вероники (актриса Татьяна Самойлова), жених которой (актёр Алексей Баталов) уходит на фронт. И тогда она от собственной слабости, от страха, вызванного бомбёжкой, изменяет своему жениху и связывает свою жизнь с его братом — пианистом Марком.

Вторая линия — внутренняя. Это душевный мир Вероники, где она настоящая — страдающая от собственной измены, но живущая любовью к Борису, измотанная ожиданием, уничтоженная страшным известием о его смерти. Это образ «хорошей плохой героини».

Значимыми в фильме становятся язык образов, психологизм героев, повторы деталей, ракурсов, отсылки к прежним временам, к воспоминаниям, которые заставляют зрителя взглянуть на мир глазами Вероники, ощутить движения её души.

Кадры из кинофильма «Летят журавли»

• Посмотрите фрагменты фильма «Летят журавли»: гибель Бориса, бомбёжка, сцена встречи на вокзале, эпизод с подарком (белочка), сцена с ребёнком. Какие черты образа Вероники раскрываются в них?

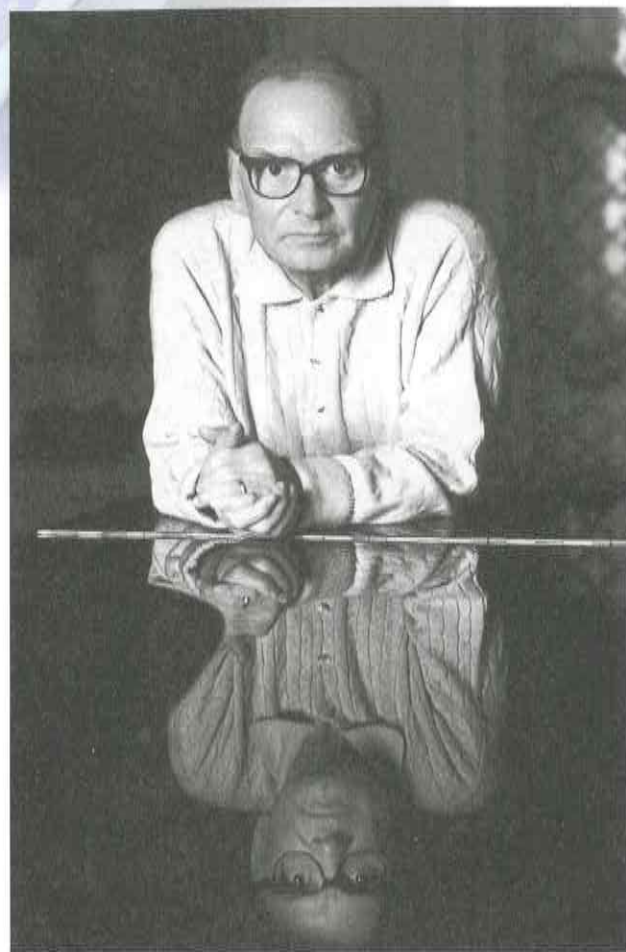
• Какие средства выразительности подчёркивают эмоциональный строй сцен? Как детали фильма помогают зрителям сопереживать его действующим лицам?

• На каких нравственных ценностях акцентируют внимание зрителей создатели фильма?

• Как вы понимаете смысл выражения «Летят журавли» сквозь время и пространство...?

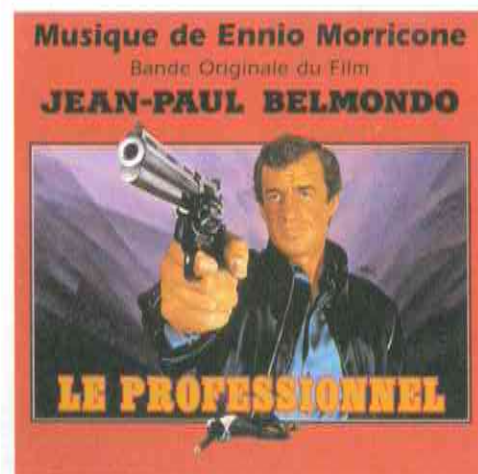
• Представьте себя членами жюри кинофестиваля, на котором демонстрируется фильм «Летят журавли». Какие особенности сценария, режиссуры, операторского и актёрского мастерства вы бы отметили?

Музыка в кино

Эннио Морриконе

Афиша фильма «Профессионал»

Композитор, пишущий музыку для кино, — это человек, от которого требуется развитие драматургических принципов, заложенных в картину режиссёром. Его музыка способствует драматургическому развитию происходящего на экране действия. Замысел режиссёра диктует ту или иную эмоциональную окраску музыки в эпизодах и сценах фильма. Если в этом нет необходимости, и нужен просто какой-то музыкальный фон, то может звучать всё что угодно, любая музыка, соответствующая ритму действия.

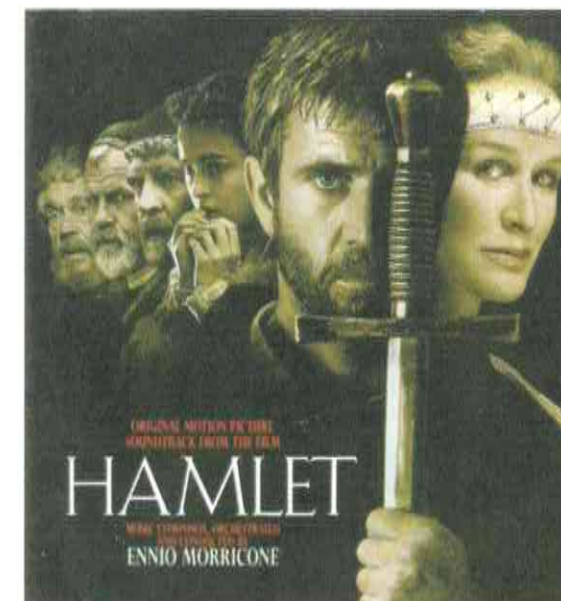
Когда же речь идёт именно о драматургии, очень хорошо работает приём музыкального контраста. Это очень мощный драматургический приём. Например, музыка, являющаяся фоном для, казалось бы, успешного и непобедимого героя, как бы предвещает фатальный конец. Она иносказательно говорит о том, что ничто не вечно и успех может обернуться неудачей. Именно это и происходит в финале хорошо известного фильма «Профессионал» с Бельмондо в главной роли.

Музыку для фильма написал композитор Эннио Морриконе (род. в 1928 г.) — самый легендарный из живущих кинокомпозиторов. Число созданных им саундтреков приближается к пятистам, и, возможно, эта лёгкость в сотворении мелодий дала основание окрестить его Моцартом киномузыки. Им написана музыка примерно к 450 фильмам, среди которых «Однажды в Америке», «За пригоршню долларов», «Хороший, плохой, злой», «Двадцатый век», «Кентерберийские рассказы», «Декамерон», «Теорема», «Неприкасаемые», «Профессионал», «Гамлет», «Убить Билла», «72 метра» и многие другие. Среди режиссёров, с которыми работал Морриконе, — Пазолини, Бертолуччи, Белоккио, Торнаторе, Дзеффелли, Де Пальма, Стоун, Альмодовар.

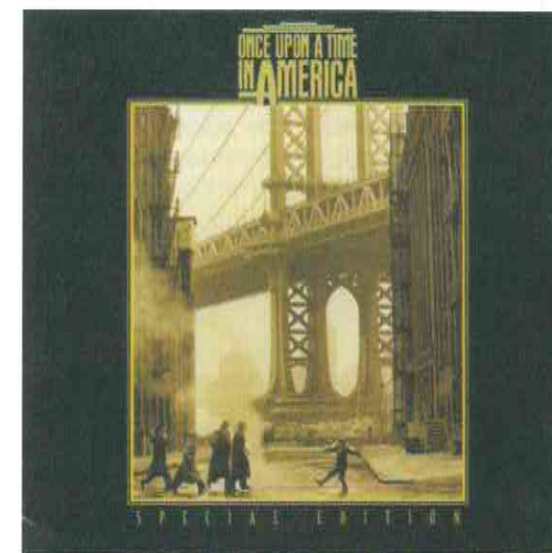
В картине «Профессионал» звучит всего одна мелодия, но она передаёт то самое состояние души, которое настраивает зрителя на правильное восприятие фильма. И неспроста эта единственная мелодия появляется всегда в одном и том же исполнении. Именно это придаёт фильму особый колорит. В какие бы ситуации ни попадал герой Бельмондо, эта музыка передаёт взгляд режиссёра. Возникает своего рода интрига, когда автор фильма знает то, что пока автор фильма зрителю, — он знает финал. И финал этот трагичен, что подчёркивается музыкой. Потом, досмотрев фильм до конца, зритель понимает, почему звучала именно эта мелодия. Он переосмысливает весь сюжет и осознаёт глубокий трагизм картины.

Можно уверенно сказать, что удачно сочинённая киномузыка является ещё одним важным персонажем, актёром, которого нет в титрах, но без которого фильм перестанет быть именно этим фильмом.

Афиша фильма «Гамлет»

Афиша фильма «Хороший, плохой, злой»

Афиши фильмов «Однажды в Америке» и «Убить Билла»

Особенности киномузыки

Итак, фильма без музыки не существовало никогда. Даже во времена немого кино под сменяющиеся друг друга экранные картины импровизировал музыкант-тапёр. (Одним из таких тапёров в студенческие годы был Д. Шостакович.)

В кино музыка не требует отдельного времени. Она может сопровождать экранную историю целиком, заполняя всё пространство фильма, или возникать по художественной необходимости, подчёркивая замысел режиссёра. Музыка одухотворяет фильм, вносит в него новые эмоции, а подчас выражает его идею.

В фильме сосуществуют внутрикадровая и закадровая музыка. Внутрикадровая музыка является частью сюжетной линии, представленной в фильме. Она звучит в кадре с экрана телевизора, с лент магнитофона, её напевают герои. Закадровую музыку постановщики фильма вводят для того, чтобы донести до зрителя внутреннее состояние героя, а возможно, и высочайшие философские или духовные смыслы, которые трудно выразить словом.

Афиши фильмов
«Мы из джаза» и
«Берегись автомобиля»

Часто в фильме звучит классическая музыка, которая способна выразить состояние души, спасти от суеты повседневности, подарить мгновения внутреннего согласия с миром и с самим собой. Именно такая музыка звучит в фильмах, в которых идёт поиск высших ценностей.

У киномузыки множество функций: она передаёт общее настроение картины; напоминает о прошедшем времени, другой эпохе; дополняет характеристики героев, ярче проявляет их взаимоотношения, нередко заменяя их диалоги; через неё обнаруживается то, что заложено в подтексте фильма, выражается отношение авторов к героям и событиям фильма.

Музыка в кино задаёт множество вопросов, требующих от зрителя собственных раздумий. Язык экрана — это прежде всего монтаж — соединение не только кадров, но и всех элементов экранного зрелища в одно целое.

Диалог с экраном возможен только в позиции собеседника: от сопереживания — к сотворчеству, к достраиванию экранного мира, к истолкованию фильма как модели мира, к самовыражению. Понять, разгадать намерение создателей картины — дело увлекательное, требующее осознания встречи с искусством, радостного труда, результатом которого станет большая полнота познания жизни и самого себя.

• Послушайте несколько фрагментов музыки известных отечественных композиторов, сочинённой ими к кинофильмам: С. Прокофьева, Г. Свиридова, М. Таривердиева, А. Петрова, В. Дашкевича, М. Минкова, В. Высоцкого, А. Шелыгина.

• Рассматривая кадры кинофильмов, определите, кому из перечисленных композиторов принадлежит та или иная музыка и к каким кинофильмам она написана. Какую роль играет музыка в этих кинофильмах?

• Вообразите, что вы космонавты и вам предстоит много лет странствовать в космическом пространстве. Какие фильмы вы взяли бы с собой, не опасаясь того, что они вам быстро наскучат?

Художественно-творческие задания

► Представьте себя членами жюри фестиваля «Один век жизни кино». Обсудив с одноклассниками, определите три самых лучших фильма мира, которые можно назвать фильмами всех времён и народов, фильмами на все времена.

► Организуйте и проведите конкурс на лучшее исполнение песен из отечественных и зарубежных кинофильмов.

Тайные смыслы образов искусства, или Загадки музыкальных хитов

Томасо Альбиниони

Сара Брайтман

Кинематографисты в своём творчестве нередко обращаются к интерпретации шедевров мирового искусства. Примером обращения к популярной музыке «Адажио» Томасо Альбиниони (1671–1750) — итальянского композитора и скрипача XVIII в., современника А. Вивальди и И. С. Баха — является мультипликационный фильм отечественного режиссёра Г. Бардина с одноимённым названием.

«Адажио» для органа и струнных инструментов внесено в Книгу рекордов Гиннесса, потому что авторство Альбиниони признаётся ошибочным. Существует версия о том, что мелодию этого произведения среди сохранившихся рукописей композитора нашёл в середине XX в. исследователь жизни и творчества Альбиниони Ремо Джацотто и сочинил на её основе музыкальную пьесу.

Впервые реконструированное «Адажио» было исполнено в 1958 г. С тех пор его мелодия звучала неисчислимым количеством раз как музыкальная подложка в разного рода телевизионных программах и рекламных роликах, как саундтрек (звуковая дорожка) в художественных и документальных фильмах. Многочисленные транскрипции «Адажио» для всевозможных инструментов и составов практически во всех стилях звучат с эстрады. На музыку «Адажио» сочиняют стихи, и тогда оно звучит уже как песня. Наиболее известны варианты в исполнении Сары Брайтман (Anytime, Anywhere) и Лары Фабиан (Adagio Albinoni). В русскоязычном варианте широкую популярность приобрела песня «Мгновения» в исполнении Николая Баскова.

Музыка «Адажио» наполнена явными и скрытыми смыслами, знаками-символами. Её мелодическая основа с ниспадающими, словно никнущими

фразами, которые завершаются скорбными интонациями, строгий и возвышенный тембр органа, траурный, минорный лад и, наконец, мерная, неторопливая поступь шага вызывают у слушателей представление о движении по тернистому жизненному пути, которое ассоциируется с глубокой тоской и одиночеством.

Символ движения стал исходной точкой для создания мультипликационного фильма. На фоне музыки «Адажио» разворачивается неторопливое действие, в котором режиссёр с помощью бумажной пластики призывает зрителей осмыслить вечные темы — добро и зло, свет и тень, чёрное и белое, кумиры и поклонники, чужой среди своих и др.

Кадр из мультфильма «Адажио»

Николай Басков

Лара Фабиан

- Послушайте «Адажио» Т. Альбиниони — Р. Джацотто. Попробуйте высказать свои суждения о содержании этого произведения, приняв за основу идею «человек на дороге жизни».
- Какими выразительными средствами создан этот художественный образ?
- С какими уже известными вам сочинениями отечественных и зарубежных композиторов можно найти сходство этой музыки? Запишите свои размышления в тетрадь.
- Как вы думаете, почему два художественных произведения, созданные в разное время, помогают современным слушателям и зрителям задуматься над проблемой «Человек в поисках жизненных смыслов»? Какие нравственные уроки дают нам эти произведения?
- Послушайте «Адажио» в интерпретации современных исполнителей. Как вы думаете, что привлекло их в этом сочинении? Почему в этих обработках знаменитого произведения прошлого они обращаются к теме любви?
- Какие функции искусства можно выделить при сопоставлении художественных образов музыки и кино?

Художественно-творческое задание

► Посмотрите фильм режиссёра Г. Бардина «Адажио». Обращаясь к содержанию и средствам художественного воплощения фильма и музыки, сформулируйте вопросы для дискуссии на тему «Зло мгновенно в этом мире, неизбывна доброта» (Ш. Руставели).

Искусство и открытие мира для себя

В библиотеке

В лаборатории

Под водой

Вопрос себе как первый шаг к творчеству.

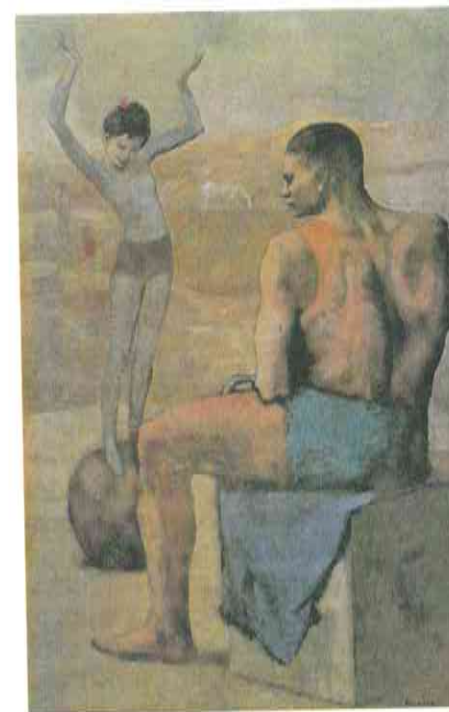
Современный человек живёт в сложном и загадочном мире, ставящем перед ним почти каждый день множество вопросов, на которые он ищет ответы. Эти ответы иногда приходят к нему в результате познания и труда, а иногда в результате озарения. В любом случае верно найденный ответ на вопрос вызывает чувство удовлетворения.

Именно с вопроса начинается любое творчество: и художественное, и научное. Человеческие творения рождаются сначала в виде мысли и лишь затем воплощаются в предметы и события. Человечество ищет ответы на возникающие вопросы. Именно вопросы служат мотивом для познания мира.

Если человек не ждёт, когда ему зададут тот или иной вопрос, чтобы начать свой поиск, а сам умеет задавать себе вопросы и самостоятельно искать на них ответы, то можно сказать, что у него есть потенциал для развития творчества. И чем больше он погружается в суть предмета, тем больше появляется вопросов, так как приходит понимание необъятности и непознаваемости мира.

Этот парадокс заметил древнегреческий мудрец Сократ и выразил его в лаконичной, но глубокой по смыслу фразе: «Я знаю только то, что я ничего не знаю».

Именно вопросы стимулируют творчество. Чем больше возникает вопросов, тем больше шансов стать творческим человеком.

П. Пикассо.
Девочка на шаре

Летний сад

М. Нестеров. Философы

- Какое место в развитии человечества, в познании мира занимает искусство?
- Какое место среди искусств занимают изобразительные искусства (пластические), музыка, литература, театр, кино и др.?

• Прочитайте притчу арабского философа, писателя и художника XX в. Халиля Джибрана.

Перед престолом Красоты

В один из тяжёлых дней я бежал от угрюмого лика общества и возмущающего голову городского шума и направил свои усталые шаги в просторную долину. Следуя приветливому течению ручейка, под музыкальный щебет птиц я добрался до уединённого местечка, где ниспадающие ветви деревьев не позволяли солнцу прикоснуться к земле. Я стоял там, радуясь всей душой — изжаждавшейся душой, знавшей только мираж жизни, но не её сладость.

Я углубился в раздумья, и дух мой поднимался всё выше к тверди небесной, когда передо мной вдруг предстала Гурия, наготу которой прикрывал только виноградный листок, а золотые волосы украшал только веночек из маков. Заметив моё изумление, она приветствовала меня следующими словами:

— Не пугайся, я — нимфа леса.

— Но как может такая красота обитать здесь? Пожалуйста, скажи мне, кто ты и откуда взялась? — попросил я.

— Я — символ Природы! — ответила она, изящным движением опускаясь на зелёную траву. — Я — Вечная дева, которую почитали твои предки, и в мою честь возводили они святилища и храмы...

— Но храмы эти разорены, а кости моих благочестивых предков смешались с землёй, — осмелился сказать я, — ничто теперь не напоминает об их богине, кроме нескольких жалких и полузабытых страниц истории.

— Некоторые богини живут столько, сколько их чтят, и умирают

вместе со своими поклонниками, другие живут вечно и бесконечно. Жизнь мою поддерживает мир Красоты, которую ты можешь увидеть повсюду, куда бы ни обратился твой взгляд, ибо Красота эта есть сама Природа; в ней начало счастья пастуха на холмах, радости земледельца посреди поля и удовольствия наполненных благоговением племён гор и равнин. Эта Красота подводит мудрого к престолу Истины.

— Красота — это ужасная сила! — воскликнул я.

— Люди боятся всего, даже самих себя. Вы опасаетесь Неба — источника духовного мира; вы страшитесь Природы — пристанища отдыха и спокойствия; вы боитесь благого Бога и обвиняете Его в гневе, хотя Он полон любви и милосердия.

После глубокого молчания, смешанного со сладостными мечтаниями, я попросил:

— Расскажи мне о той Красоте, которую люди толкуют и понимают каждый в соответствии с собственным разумением; я видел, что её чтут и поклоняются ей различным образом и способами.

— Красота, — ответила она, — это то, что привлекает твою душу, то, что любит давать, а не брать. Когда ты встречаешься с Красотой, твоя внутренняя суть протягивает к ней из глубин твоего существа руки, чтобы привлечь её к сердцу. Она — великолепие, сотканное из печали и радости; она — это Незримое, вдруг увиденное тобой, и постигнутое тобой Непонятное, и вдруг услышанное Безмолвие... это — Святая Святых, начинающееся в тебе самом и заканчивающееся далеко за пределами земного воображения.

И тогда нимфа леса приблизилась ко мне и прикрыла пропитанной ароматами рукой мои глаза. А когда она отняла ладонь, я обнаружил, что остался в долине один. Потом я вернулся в город, суета которого более не раздражала меня, повторяя её слова: «Красота — это то, что привлекает твою душу, то, что любит давать, а не брать».

• Почему Халиль Джибран назвал свою притчу «Перед престолом Красоты»? Напомним, что престол — это символ Божественной или светской власти. Так называют священное место или трон, где восседает божество, например престол Господень или трон монарха, духовного владыки.

• Объясните смысл следующих выражений:

«Красота эта есть сама Природа».

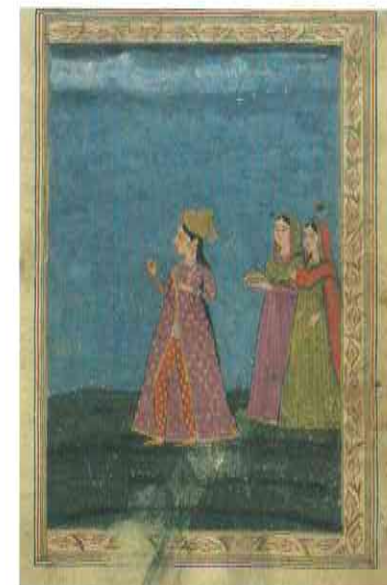
«...Красота подводит мудрого к престолу Истины».

«Красота — великолепие, сотканное из печали и радости».

«Красота — это то, что привлекает твою душу, то, что любит давать, а не брать».

• Какие явления жизни, человеческие взаимоотношения, произведения искусства являются для вас символами красоты? Аргументируйте своё мнение.

• Найдите на страницах учебника репродукции произведений изобразительного искусства, вспомните полюбившиеся вам музыкальные и литературные произведения, кинофильмы и театральные постановки, которые, на ваш взгляд, созвучны мыслям прочитанной притчи.

Персидская миниатюра. VI в.

Персидская миниатюра. VI в.

Исследовательский проект

Памятник А. С. Пушкину на Тверском бульваре. Москва

Рукопись А. С. Пушкина

«Пушкин — наше всё»

В многогранном и обширном мире русской культурной жизни одним из самых ярких и выдающихся явлений был и есть Александр Сергеевич Пушкин, творческое наследие которого интегрирует практически все виды искусства. Поэтому мы предлагаем вам выполнить проект по одной из тем, связанных с его именем.

«Пушкин — наше всё» — эти слова А. Григорьева (1822—1864), современника А. Пушкина, русского критика, поэта, переводчика, подскажут вам самые разные направления проектной деятельности.

Пушкину-мыслителю, сумевшему в «просвещении стать с веком наравне», открывались важные для нашего времени идеи: братство народов, которые должны, «распри позабыв», соединиться «в единую семью»; абсолютная ценность личности; трепетное отношение к дружбе («Друзья мои, прекрасен наш союз! Он, как душа, неразделим и вечен...»; «Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!»; «Ни музы, ни труды, ни радости досуга — ничто не заменит единственного друга»); призыв к смирению, терпению и терпимости, которых сегодня так часто не хватает людям («И дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи»); поклонение святому чувству любви («Хвала любви, хвала богам!»; «Сегодня я люблю, сегодня счастлив я»; «Любви все возрасты покорны, её порывы благодетельны...») и многие другие.

Пушкин может быть вам опорой в разные минуты жизни. Всё — это сама жизнь. Творение Пушкина — это живая жизнь в её разных проявлениях. Пушкину-

поэту открывались и «неба содроганье», и «горный ангелов полёт», и «гад морских подводный ход», и «дольней лозы прозябанье»... и русские «дороги плохи»(!)... и «голос лиры вдохновенной», и «славы блеск и мрак изгнанья», «и светлых мыслей красота», «и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слёзы, и любовь».

В отечественном поэтическом наследии пушкинская нота — самая чистая и звонкая. В ней — душа народа, «русский дух», «животворящая святыня памяти».

С. Гейченко

Среди многочисленных высказываний поэта мы находим такие, в которых он предстаёт перед читателями XXI в. как пророк и неиссякаемый оптимист, человек, наделённый глубокими чувствами: «Недаром жизнь и лира мне были вверены судьбой»; «Дана мне лира от богов, поэту дар бесценный...»; «Да здравствует солнце, да скроется тьма!»; «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...».

Для работы над исследовательским проектом надо разделиться на небольшие группы (5—7 человек) и выбрать одну из тем.

Разрабатывая содержание этой темы, обратитесь в первую очередь к поэзии и прозе А. Пушкина, к уже знакомым и новым для вас сочинениям. Найдите произведения различных

Кадр из кинофильма «Метель»

Н. Кузьмин. Иллюстрация к «Евгению Онегину»

В. Высоцкий в роли Дон Жуана. «Каменный гость»

*А. Бенуа. Декорация к трагедии А. С. Пушкина
«Пир во время чумы»*

искусств, в которых воплощены образ самого поэта и образы его литературных произведений. Представьте изученный вами материал в виде реферата, компьютерной презентации, виртуального путешествия по пушкинским местам.

Защита каждого мини-проекта должна превратиться в увлекательное событие, в котором могут быть представлены различные виды художественной деятельности: выразительное чтение, пение, театрализованная постановка, видео- и фотокомпозиции, хореография, выставка творческих художественных работ.

В защите проектов могут принять участие не только одноклассники, но и учителя, учащиеся других классов, родители, друзья. Чтобы гости не были пассивными наблюдателями этого действия, придумайте для них вопросы и задания, конкурсы. В предлагаемых ниже темах каждый из вас сможет найти тему по душе. Возможно, что вы предложите какой-либо новый ракурс раскрытия темы «Пушкин — наше всё».

Р. Бах. Памятник А. С. Пушкину. Царское Село

Темы групповых и индивидуальных мини-проектов, мини-исследований

- Образ А. С. Пушкина в изобразительном искусстве (портреты, скульптуры, образцы декоративно-прикладного искусства, детские рисунки, работы художников-иллюстраторов, памятные знаки, барельефы и др.).
- «Быстрый карандаш» А. С. Пушкина на полях его рукописей.
- Музыкальные воплощения лирической поэзии А. С. Пушкина.
- Образы пушкинской прозы и поэзии в музыке.
- Образы пушкинской прозы и поэзии в книжных иллюстрациях.
- Театр и А. С. Пушкин.
- Пушкинские музеи-заповедники, музеи-квартиры, музеи-усадьбы.
- Художественные и телевизионные фильмы о жизни А. С. Пушкина, на сюжеты его произведений.
- Мультипликация: образы сказок А. С. Пушкина.
- Деятельность культурных, общественных организаций, связанных с именем А. С. Пушкина.
- Астрономия: малая планета 2208 Pushkin.
- Увековечение имени поэта в названиях городов, улиц, площадей, скверов.

Оглавление

8 класс

Искусство в жизни современного человека

Искусство вокруг нас
6
Художественный образ — стиль — язык
10
Наука и искусство
14
Знание научное и знание художественное
16

Искусство открывает новые грани мира

Искусство рассказывает о красоте Земли
20
Литературные страницы
22
Пейзаж — поэтичная и музыкальная живопись
24
Зримая музыка
26
Человек в зеркале искусства: жанр портрета
28
Портрет в искусстве России
34
Портреты наших великих соотечественников
36
Как начиналась галерея
38
Музыкальный портрет
40
Александр Невский
42
Портрет композитора в литературе и кино
44

Искусство как универсальный способ общения

Мир в зеркале искусства
46
Роль искусства в сближении народов
48
Искусство художественного перевода — искусство общения
54
Искусство — проводник духовной энергии
56
Как происходит передача сообщения в искусстве
58
Знаки и символы искусства
60
Художественные послания предков
64
Разговор с современником
66
Символы в жизни и искусстве
68
Звучащий цвет и зримый звук
72
Музыкально-поэтическая символика огня
74

Красота в искусстве и жизни

Что есть красота?
76
Откровение вечной красоты
78
Застывшая музыка
80
Есть ли у красоты свои законы
82
Всегда ли люди одинаково понимали красоту
86
Великий дар творчества: радость и красота созидания
88

Как соотносятся красота и польза
90
Как человек реагирует на различные явления в жизни и в искусстве
94

Прекрасное пробуждает доброе

Преобразующая сила искусства
96

Исследовательский проект

«Полна чудес могучая природа». Весенняя сказка «Снегурочка»
98

9 класс

Воздействующая сила искусства

Искусство и власть
102
Какими средствами воздействует искусство
108
Храмовый синтез искусств
116
Синтез искусств в театре, кино, на телевидении
120

Искусство предвосхищает будущее

Дар предвосхищения
122
Какие знания даёт искусство
124
Предсказания в искусстве
126
Художественное мышление в авангарде науки
130

Художник и учёный
132

Дар созидания

Эстетическое формирование искусством окружающей среды
136
Архитектура исторического города
138
Архитектура современного города
142
Специфика изображений в полиграфии
146
Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества
152
Декоративно-прикладное искусство
156
Музыка в быту
162
Массовые, общедоступные искусства
166
Изобразительная природа кино
174
Музыка в кино
176
Особенности киномузыки
178
Тайные смыслы образов искусства, или Загадки музыкальных хитов
180

Искусство и открытие мира для себя

Вопрос себе как первый шаг к творчеству
182
Литературные страницы
184

Исследовательский проект

«Пушкин — наше всё»
186

С. 4 — **Л. Крапах Старший**. Мадонна с младенцем под яблоней.
С. 20 — **И. Шишкин**. На севере диком.
С. 21 — **И. Левитан**. Свежий ветер. Волга. **И. Шишкин**. Дубовая роща.
С. 100 — **А. Лентулов**. Колокольня Ивана Великого. Фрагмент.

Учебное издание

Сергеева Галина Петровна
Кашекова Ирина Эмильевна
Критская Елена Дмитриевна

Искусство

8—9 классы

Учебник
для общеобразовательных
организаций

Руководитель центра художественно-эстетического
и физического образования *Л. Н. Колычева*

Зав. редакцией изобразительного искусства, музыки,
МХК, ОРКСЭ *Е. А. Кочерова*

Ответственный за выпуск *Г. С. Абрамян*

Редактор *Ю. М. Соболева*

Дизайн, макет *А. В. Гончаровой, Д. П. Глазкова*

Техническое редактирование и компьютерная вёрстка *Л. В. Марухно*

Корректоры *О. В. Крупенко, И. В. Чернова*

Налоговая льгота — Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93—953000.
Изд. лиц. Серия ИД № 05824 от 12.09.01. Подписано в печать 10.08.17. Формат
84 × 108 ¹/₁₆. Бумага офсетная. Гарнитура GaramondC. Печать офсетная. Уч.-изд. л. 18,32.
Доп. тираж 15 000 экз. Заказ Е-969ТАТ.

Акционерное общество «Издательство «Просвещение».
127521, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.

Отпечатано по заказу АО «ПолиграфТрейд» в типографии Полиграфическо-
издательского комплекса «Идел-Пресс», филиала АО «ТАТМЕДИА»

420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2

e-mail: id-press@yandex.ru; <http://www.idel-press.ru>