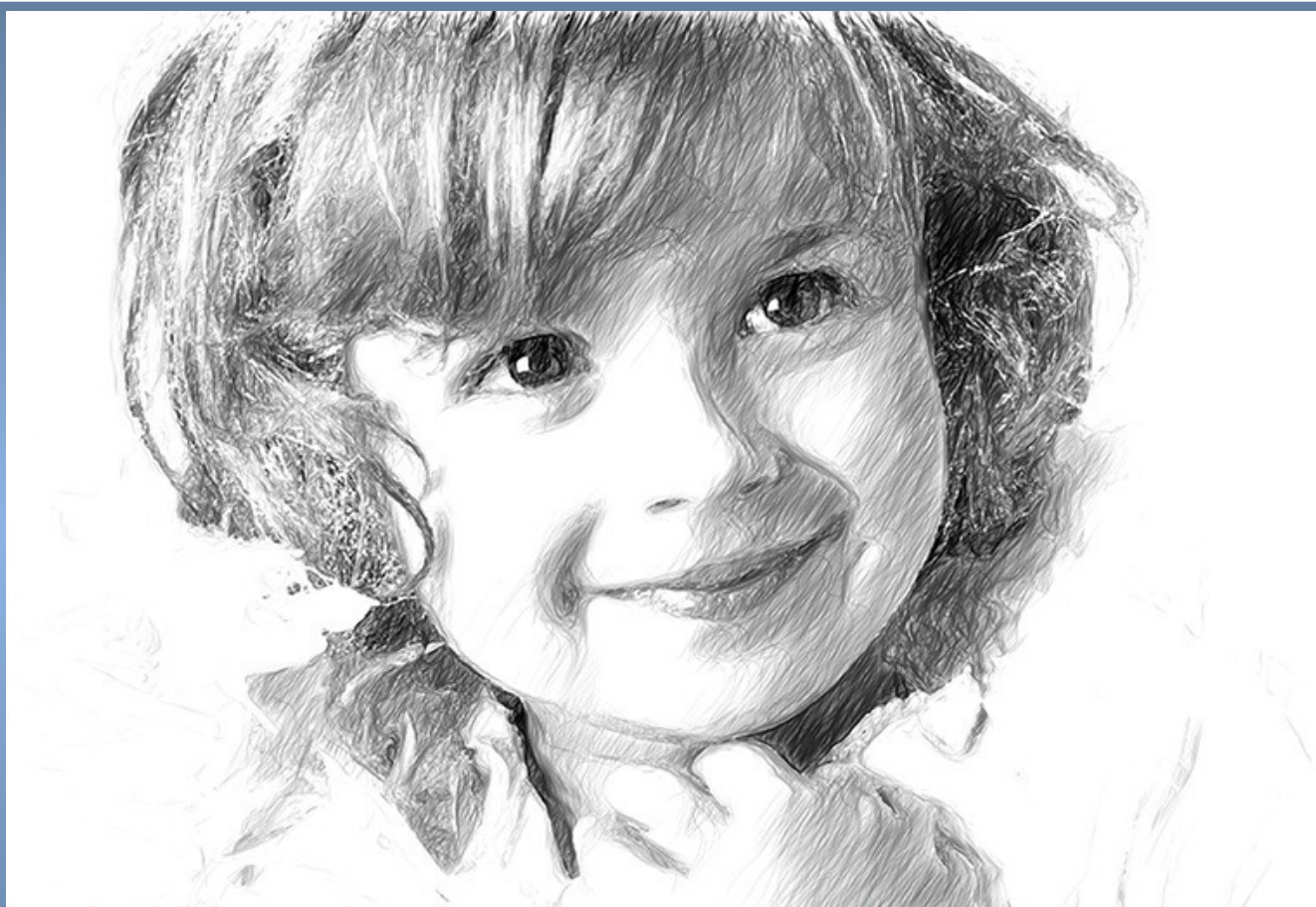

Детская
художественная школа

г. Усть-Лабинска

«Беседы об искусстве»

Учебно-методическое пособие

Предметная область ПО.02. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Учебно- методическое пособие
по учебному предмету ПО.02.УП.01.

«Беседы об искусстве»

по дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе
в области изобразительного искусства «Живопись»

*Одобрено методическим советом
МБУ ДО ДХШ г. Усть-Лабинска*

Составитель - Марченко Ирина Валерьевна,
преподаватель теории изобразительного искусства

Рецензент – Плоский Михаил Михайлович, директор,
преподаватель изобразительных дисциплин.

Усть-Лабинск
2016 г.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			82,5	16,5	66
1	Виды искусства				
1.1	Вводная беседа о видах искусства	беседа	2,5	0,5	2
2	Пространственные		(пластические) виды искусства		
2.1	Знакомство с пространственными (пластическими) видами искусства	беседа	2,5	0,5	2
2.2	Графика и живопись как виды изобразительного искусства	беседа	2,5	0,5	2
2.3	Скульптура как вид изобразительного искусства	беседа	2,5	0,5	2
2.4	Архитектура как вид изобразительного искусства	беседа	2,5	0,5	2
2.5	Декоративно-прикладное искусство, как вид изобразительного искусства	беседа	2,5	0,5	2
2.6	Народные ремесла, ремесла родного края	экскурсия	2,5	0,5	2
3	Динамические (временные) виды искусства				
3.1	Знакомство с динамическими (временными) видами искусства	беседа	2,5	0,5	2
3.2	Литература как вид искусства	беседа	2,5	0,5	2
3.3	Музыка как вид искусства	урок-прослушивание	2,5	0,5	2
4	Синтетические (зрелищные) виды искусства				
4.1	Знакомство с синтетическими (зрелищными) видами искусства	беседа	2,5	0,5	2

4.2	Танец и виды танцевального искусства	интегрированное занятие	2,5	0,5	2
4.3	Искусство театра	интегрированное занятие	2,5	0,5	2
4.4	Искусство кино	интегрированное занятие	2,5	0,5	2
5	Язык изобразительного искусства				
5.1	«Как работает художник, чем пользуется»	урок-игра	2,5	0,5	2
5.2	Виды изображений в картине	беседа	2,5	0,5	2
5.3	Жанры изобразительного искусства	экскурсия	2,5	0,5	2
5.4	«Композиция»	беседа	2,5	0,5	2
5.5	Рисунок	беседа	2,5	0,5	2
5.6	Язык графики	экскурсия	2,5	0,5	2
5.7	Выразительные средства графики	практическое занятие	2,5	0,5	2
5.8	Язык живописи	экскурсия	2,5	0,5	2
5.9	«Колорит»	экскурсия	2,5	0,5	2
5.10	Способы работы с цветом	практическое занятие	2,5	0,5	2
6	Искусство как вид культурной деятельности. Многогранный результат творческой деятельности поколений. Сохранение и приумножение культурного наследия.				
6.1	Библиотека	беседа	2,5	0,5	2
6.2	Правила пользования библиотекой	экскурсия	2,5	0,5	2
6.3	Как работать с книгой	практическое занятие	2,5	0,5	2
6.4	Сеть интернет как информационный ресурс	беседа	2,5	0,5	2
6.5	Музеи	беседа	2,5	0,5	2
6.6	Реставрация и хранение объектов культуры и искусства	урок-исследование	2,5	0,5	2
6.7	Хранение «культурных единиц»	беседа	2,5	0,5	2
6.8	«Мой родной город вчера и сегодня»	практическое занятие	2,5	0,5	2
6.9	Значение культурного наследия в истории человечества	урок-исследование	2,5	0,5	2

ВВЕДЕНИЕ

РАЗВИТИЕ ИДЕИ «ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОГО ПОДХОДА» В ПЕДАГОГИКЕ

Идея «полихудожественного подхода» в отечественной педагогике сформировалась достаточно недавно. Популярность ее постоянно растет, что связано с особенностями современной культуры, необходимостью использования интегрированного подхода и взаимодействия разных видов искусств, полихудожественных технологий в педагогическом процессе.

Изначально происхождение данной идеи связано с синкретизмом (синтез, слияние), что подразумевает нераздельную слитность всех видов художественного проявления — слова, пения, танцев, движений в ритуалах, в которых участвовало племя, соединяя это с игрой, языческими верованиями в едином художественном действе.

В наше время все острее стала проявляться необходимость интегрированного подхода к изучению художественной культуры, взаимодействие разных видов искусства, памятников культуры, соединяющие в себе архитектуру, скульптуру, живопись, музыку, костюмы, интерьер, театральную-драматургическую режиссуру, и природно-ландшафтное окружение, парки и т.д. Прежде детей знакомили с внешней стороной искусства, опираясь на память, умение и способность запомнить, воспроизвести, исполнить, рассказать о чужом, возможно, и высоком творчестве. Теперь главным выступает развитие творческих возможностей самого ребёнка — разнообразное детское художественное творчество. Поэтому художественное воспитание включает в себя не только формирование художественного вкуса, способности понимать «языки» различных искусств, потребности в общении с произведениями искусства, любви к нему как источнику высоких духовных радостей, но и полихудожественное образование.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предмет «Беседы об искусстве» занимает важное место в системе обучения детей истории искусств. Этот предмет является базовым для последующего изучения предметов в области истории изобразительного искусства.

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает несколько основных видов деятельности: беседы об изобразительном искусстве, посещение музеев, выставочных залов, выставок, театров, библиотек и выполнение практических работ (интерпретация, изобразительная деятельность), направленных на более прочное усвоение материала.

Программа ориентирована на знакомство с различными видами искусства. Большая часть заданий призвана развивать навыки восприятия искусства, способность понимать главное в произведениях искусства, умение различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом.

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, ЕГО МЕСТО И РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество».

Логика построения программы учебного предмета «Беседы об искусстве» подразумевает развитие ребенка через первоначальную концентрацию внимания на выразительных возможностях искусства, через понимание взаимоотношений искусства с окружающей действительностью, понимание искусства в тесной связи с общими представлениями людей о гармонии.

Полноценное освоение художественного образа возможно только тогда, когда на основе развитой эмоциональной отзывчивости у детей формируется эстетическое чувство: способность понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом. На решение этой задачи и направлено обучение по данной программе.

Темы заданий программы «Беседы об искусстве» продуманы с учетом возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста. В работе с младшими школьниками урок необходимо строить разнообразно. Беседы следует чередовать с просмотром сюжетов, фильмов, обсуждением репродукций, прослушиванием музыки, посещением выставочных пространств, музеев, практической работой.

При реализации программ «Живопись» с нормативным сроком обучения 5 лет учебный предмет «Беседы об искусстве» осваивается 1 год.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Беседы об искусстве»:

- Сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в сферах искусства.
- Знание особенностей языка различных видов искусства.
- Владение первичными навыками анализа произведений искусства.
- Владение навыками восприятия художественного образа.
- Формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли, свое отношение к изучаемому материалу.
- Формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами (библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы).
- Формирование эстетических норм поведения в пространствах культуры (библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.).

1. Раздел «ВИДЫ ИСКУССТВА»

1.1 Тема: Вводная беседа о видах искусства. Понятия «виды искусства». Изобразительное искусство (графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, архитектура), литература, музыка, танец, кино, театр. Знакомство с произведениями различных видов искусства.

Понятие искусства

Искусство (лат. experimentum — опыт, проба) - образное осмысление действительности; процесс или итог выражения внутреннего или внешнего мира творца в (художественном) образе; творчество, направленное таким образом, что оно отражает интересующее не только самого автора, но и других людей.

Искусство – одна из важнейших сфер культуры. Без него невозможно представить жизнь людей.

Зачатки художественной деятельности человечества отмечаются еще в первобытном обществе, задолго до появления науки, философии. И все же проблема сущности и специфики искусства не решена полностью до сих пор. Какой же смысл вкладывается в понятие «искусство»?

Можно выделить 3 разных значения этого слова.

Искусство – мастерство. В этом значении «искусство» выступает как искусно, технично выполненная деятельность, результатом которой является нечто искусственное по сравнению с естественным, природным.

Высшая степень умения, мастерства в любой сфере деятельности. Именно этот смысл вытекает из древнегреческого слова «технэ» – искусство, мастерство.

Искусство – творчество по законам красоты.

Такое творчество относится к широкому кругу деятельности:

- создание полезных вещей, машин;
- оформление и организация общественного и личного быта;
- культура повседневного поведения;
- общение людей и т.д.

Объект искусства – как и науки, философии – окружающий мир.

Предмет искусства – реальность, жизнь в ее самом широком общественном значении.

Искусство – художественное творчество, продуктами которого являются социальные, духовные, эстетические ценности.

Искусство оказывает влияние на формирование личности, обогащает ее чувственно-эмоциональный и интеллектуально-мыслительный потенциал.

Искусство совершенствует творческие способности и возможности человека, побуждая его к деятельности по законам красоты.

Искусство существует в конкретных своих видах: архитектура, скульптура, живопись, театр, литература, музыка и др.

Скульптура и симфония, картина и повесть, кинофильм и дворец, спектакль и танец – всё это произведения различных видов искусства.

Изобразительные искусства показывают в художественных образах внешнюю действительность, неизобразительные виды искусства выражают внутренний мир.

Неизобразительные искусства: музыка, танец и литература, а также архитектура.

Существуют и смешанные (синтетические) виды искусств: кино, театр, балет, цирк и др.

Внутри каждого вида искусства существуют подразделения, которые называются жанрами в соответствии с темами и объектами изображения.

Виды искусства

Изобразительные виды искусства

Живопись

Пожалуй, это один из самых распространённых видов искусства. Самые первые произведения живописи относятся к глубокой древности, они обнаружены на стенах пещер древних людей.

Очень древней считается и монументальная живопись, которая развивалась в форме мозаики и фрески (живопись по сырой штукатурке).

Графика

Название этого вида изобразительного искусства происходит от греческого слова grapho – пишу, рисую.

К графике относят прежде всего рисунок и гравюру, на которых рисунок создаётся в основном при помощи линии на листе бумаги или резцом на твёрдом материале, с которых изображение оттискивается на бумажный лист.

Скульптура

Этот вид искусства также возник в глубокой древности. Найдено много вылепленных из глины или вырубленных из камня изображений животных, довольно точно передающих их внешний вид. Сохранилось много женских статуэток, которые воплощают могучее женское начало. Возможно, это примитивные изображения богинь. Древние ваятели утрировали их плодородные силы, изображая с мощными бёдрами, а археологи называют их «Венерами».

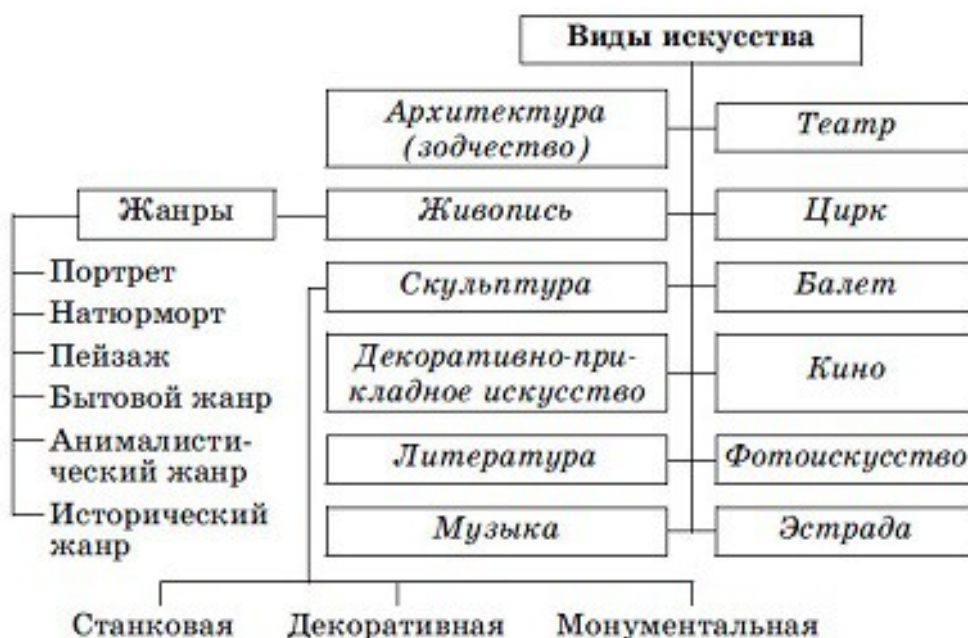
Скульптура подразделяется на круглую, свободно размещающуюся в пространстве, и рельеф, в котором объёмные изображения располагаются на плоскости.

Как и в живописи, в скульптуре существуют *станковые и монументальные формы*. Монументальная скульптура предназначена для улиц и площадей, такой памятник создаётся на долгое время, поэтому он обычно выполнен из бронзы, мрамора, гранита. Станковая скульптура – это портреты или небольшие жанровые группы, выполненные из дерева, гипса и других материалов.

Декоративно-прикладное искусство

Создатели произведений декоративно-прикладного искусства ставили перед собой две цели: создать вещь, которая необходима для повседневного быта, но эта вещь одновременно должна обладать определёнными художественными качествами. Предметы повседневного быта должны не только служить человеку практически, но и украшать жизнь, радовать глаз совершенством форм и красок.

Конечно, сейчас многие произведения декоративно-прикладного искусства имеют в основном эстетическое значение, но так было не всегда.

Неизобразительные виды искусства

Архитектура

Архитектура – искусство проектирования и строительства зданий. Архитектурные сооружения могут существовать в виде отдельных зданий или в виде ансамблей. Но иногда ансамбли

складываются исторически: из зданий, построенных в разное время, образуется единое целое. Примером является Красная площадь Москвы.

Архитектура позволяет судить о технических достижениях и художественных стилях различных эпох. До нашего времени сохранились египетские пирамиды, сооружённые около 5 тысяч лет назад, храмы Древней Греции и Рима. Любой город в любой стране знаменит своими архитектурными сооружениями.

Литература

В широком смысле слова: совокупность любых письменных текстов.

Виды литературы: художественная, документальная проза, мемуарная, научная и научно-популярная, справочная, учебная, техническая.

Музыка

Музыка – это искусство, средством воплощения художественных образов для которого являются звук и тишина, особым образом организованные во времени. Но вообще-то дать одно исчерпывающе точное определение понятию «музыка» невозможно. Это особый вид творческой деятельности, в том числе и ремесло, профессия.

Театр

Зрелищный вид искусства, представляющий собой синтез различных искусств: литературы, музыки, хореографии, вокала, изобразительного искусства и других.

Опера

Вид искусства, в котором слиты в единое целое поэзия и драматическое искусство, вокальная и инструментальная музыка, мимика, танцы, живопись, декорации и костюмы.

Эстрада

Вид искусства малых форм преимущественно популярно-развлекательного направления. Эстрада включает направления: пение, танец, цирк на сцене, иллюзионизм, разговорный жанр, клоунада.

Цирк

Вид зрелищного искусства, по законам которого строится развлекательное представление. Содержанием выступлений современного цирка является демонстрация фокусов, пантомимы, клоунады, реприза, демонстрация исключительных способностей, часто связанных с риском (физическая сила, акробатика, эквилибристика), дрессированных животных.

Киноискусство

Вид зрелищного искусства, который также представляет собой синтез искусств: литературы, театра, танца, изобразительного искусства (декорации) и др.

Балет

Вид сценического искусства; спектакль, содержание которого воплощается в музыкально-хореографических образах. В основе классического балетного спектакля лежит определённый сюжет, драматургический замысел. В XX в. появился бессюжетный балет, драматургия которого основана на развитии, заложенном в музыке.

Самостоятельная работа: работа с иллюстративным, аудиовизуальным материалами (поиск репродукций, фотографий, заданных преподавателем, прослушивание музыкальных отрывков, чтение отрывков литературных произведений, просмотр фильмов).

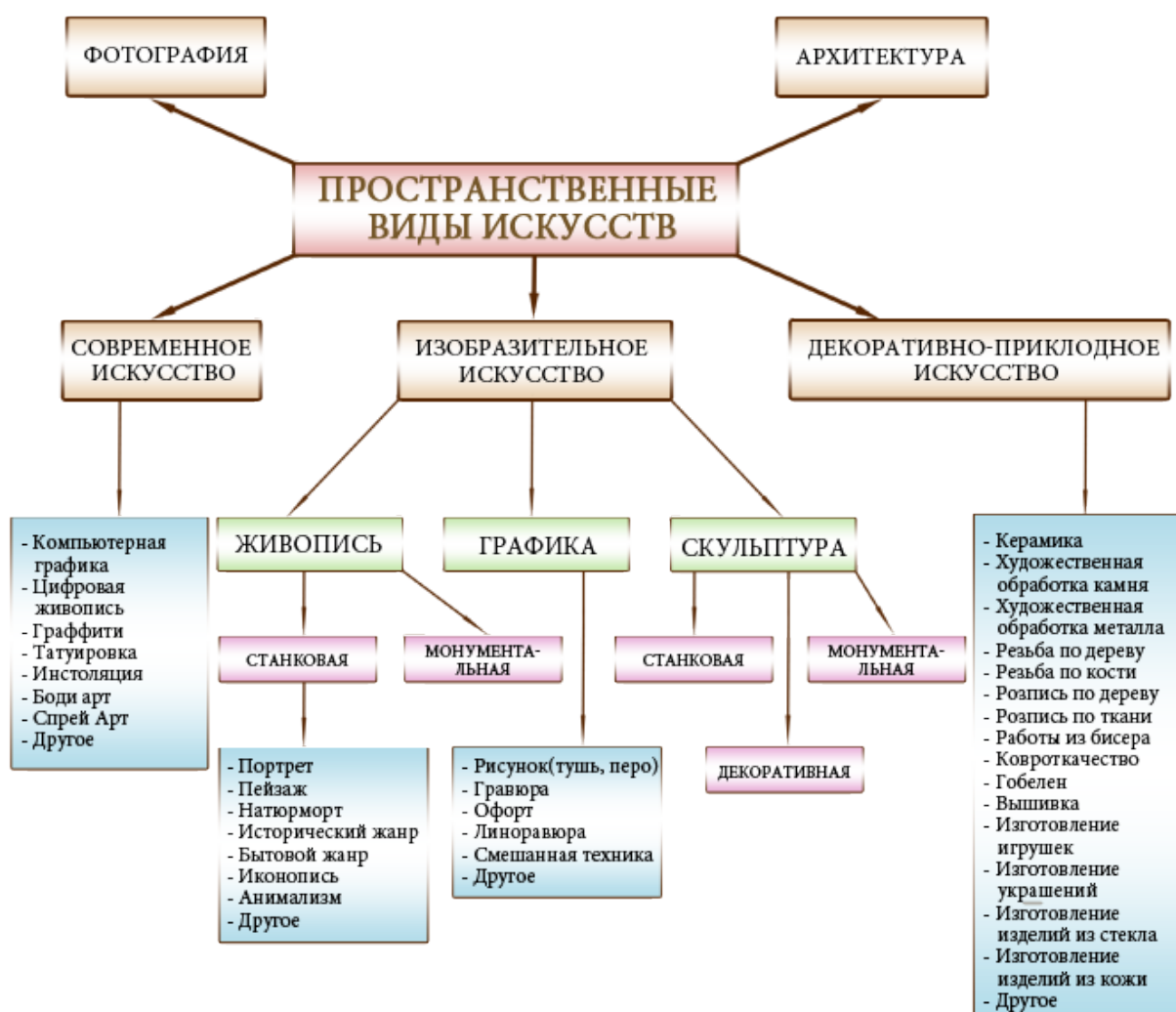
2. «ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ (ПЛАСТИЧЕСКИЕ) ВИДЫ

ИСКУССТВА»

2.1 Знакомство с пространственными (пластическими) видами искусства. Понятие термина «пространственные виды искусства». Изобразительное искусство (и его виды), декоративно-прикладное искусство, скульптура, архитектура, фотография.

Пространственные искусства это: условное наименование искусств пластических, то есть видов искусства, в которых художественные образы существуют в пространстве, но не развиваются во времени, в отличие от временных (литература, музыка) и пространственно-временных (все театральные виды искусства).

Пространственные виды искусств – это живопись, скульптура, графика, архитектура, декоративное искусство, художественная фотография. Их называют еще пластическими видами искусств.

По-английски fine arts — пространственные искусства, зрительные искусства, изящные искусства - виды искусства, произведения которых имеют предметный характер, создаются путем обработки вещественного материала и существуют в пространстве.

К пластическим искусствам относятся: изобразительное искусство (живопись, скульптура, графика, архитектура, дизайн, декоративное и прикладное искусство) а также произведения народного искусства изобразительного и прикладного характера.

Как и другие виды искусства, пространственные искусства осваивают мир в образной форме. Произведения пространственных искусств воспринимаются зрением, а иногда и осязанием (скульптура и декоративно-прикладное искусство) и находятся в реальном пространстве. Этим они существенно отличаются от произведений других видов искусств (литературы, музыки), где произведения воспринимаются в основном слухом, и длятся во времени.

Не следует путать пространственные искусства с хореографией, в которой большую роль играет пластика человеческого тела. В пространственных искусствах пластика объемов, линий, форм также имеет существенное значение, именно поэтому они и получили свое название. Кроме того, лепка, по-другому называемая пластикой, тоже входит в эту группу искусств.

Пространственные искусства называются с XVIII века прекрасными или изящными — этим подчеркивается их чувственная красота, совершенство образов. Вместе с тем пространственные искусства особенно тесно связаны с глубокой древности с материальным производством, обработкой и оформлением среды жизни человека и окружающего его предметного мира, то есть с созданием материальной культуры. Тем самым художественная вещь воспринимается как овеществленное творчество, эстетическое освоение мира.

Как род художественной деятельности пространственные искусства занимают на всех ступенях истории развития человечества важное место в духовном освоении действительности. Пространственным искусствам, особенно живописи, доступен самый широкий круг тем.

Пространственные искусства тяготеют к синтезу искусств, то есть к слиянию и взаимодействию друг с другом: архитектуры с монументальным искусством, скульптурой, живописью и декоративно-прикладным искусством; живописи со скульптурой (в рельефах); живописи с декоративно-прикладным искусством (в керамических изделиях, вазах) и т.д.

Пластические искусства включаются как один из художественных элементов в состав многих синтетических искусств (театр, экранные искусства). Существуют попытки объединения живописи с музыкой (цветомузыка), впервые осуществленные русским композитором А. Скрябиным.

В структуру образа пластических искусств (каллиграфия, плакат, карикатура) может входить материал языка (слово, буква, надпись). В искусстве книги графика объединяется с литературой. Пространственные искусства могут даже приобретать качества временных искусств (кинетическое искусство, мультипликационные фильмы).

Но в основном образная структура произведения пространственного искусства строится пластическими средствами (пластика, объем, форма, цвет и т.д.).

Самостоятельная работа: работа с репродукциями.

2.2 Тема: Графика и живопись как виды изобразительного искусства. Графика как самостоятельный вид искусства. Знакомство с произведениями графики. Виды графики. Книжная графика, декоративная графика. Знакомство с понятием «живопись», виды живописи. Материалы, используемые в живописи. Знакомство с репродукциями известных живописцев.

Рассмотрим более подробно два вида изобразительного искусства — графику и живопись.

Графика, как вид изобразительного искусства, появилась не сразу. Графические произведения создавались уже в те незапамятные времена, когда люди жили в пещерах, добывали огонь

трением, шли на охоту с каменными топорами. Рисунки процарапывались или наносились красками на стены пещер, были контурными, силуэтными. Краски вплоть до XIII—XIV веков, как правило, выполняли в изобразительном искусстве второстепенную роль, лишь подчеркивая контуры рисунка, и носили декоративный характер.

Язык графического произведения более скупой и лаконичный по сравнению с языком живописи. *В графике основными средствами изображения служат светлый фон бумаги, линия, контраст черного и белого; цвет имеет вспомогательное значение.*

Художник-график для создания портретов, пейзажей, карикатур, произведений исторического бытового и других жанров использует такие материалы, как карандаш, уголь, тушь, сангина, соус, акварель, гуашь.

Изображая что-либо, художник-график может ограничиться всего несколькими точными карандашными линиями, а может и тщательно проработать рисунок штриховкой или тушевкой, показав объемность предметов, материал, из которого они сделаны, подчеркнуть мельчайшие детали.

Можно выполнить рисунок для того, чтобы он, подобно картине, постоянно находился в помещении — на стенах выставочного зала, музея, вестибюля, учреждения, комнаты. Тогда он будет относиться к так называемой *станковой графике*.

Можно использовать рисунок для иллюстрирования книги — сказки, повести, романа, научного труда, учебника.

К графике относятся все виды гравюры — ксилография, линогравюра, литография, офорт, сухая игла, гравюра на картоне и др.

Существует также промышленная и прикладная графика: марки, наклейки на спичечных коробках, торговые этикетки, денежные знаки.

Чтобы написать красками картину, требуются недели, месяцы, порой годы. Язык графики позволяет гораздо быстрее откликаться на волнующие события современности. Так, уже на другой день после начала Великой Отечественной войны вышел плакат художников Кукрыниксов «Беспощадно разгромим и уничтожим врага». Страстный, выразительный язык плакатов военной поры был понятен всем. Эти плакаты призывали к защите Отчизны, вдохновляли на борьбу с фашистами. В то грозное время зарисовками фронтовых событий, портретами солдат-героев, карикатурами на врага были полны страницы газет, журналов, книг. Графика стала боевым оружием.

Итак, языковые возможности графики очень велики. Подобно любому другому виду изобразительного искусства, она имеет свою специфику, свои законы.

В отличие от графики **живопись** запечатлевает образы во всем блеске и богатстве красок. Однако живопись, как и графика, не копирует видимые формы окружающего мира, не создает их иллюзию. Живописец стремится передать в картине пространство, «открыть окно» в изображаемый мир, но никогда не забывает и ее декоративной функции.

Произведения живописи могут быть монументальными, станковыми и декоративными.

Язык монументального произведения — язык обобщенных линий и красок: ведь фрески, панно, мозаики рассчитаны на обозрение с большого расстояния, по смыслу и по форме они связаны с архитектурой здания или с его внутренними помещениями — залом, вестибюлем, холлом и т. д.

Чаще всего монументальная живопись плоскостная, пространство в ней передано условно, в основе изображения лежит графическое начало.

Язык станкового искусства гораздо многословнее, доверительнее. Станковое произведение, как правило, рассчитано на рассмотрение с близкого расстояния. Сложны и тонки выраженные в нем чувства, переживания, настроения, разнообразны сочетания красок и их нюансы. Создается станковое произведение на мольберте, станке.

Однако и произведения станковой живописи могут обладать чертами монументального, несмотря на свои небольшие размеры.

Большинство видов изобразительного искусства подразделяется на **жанры**, многие из которых универсальны: к ним обращаются и живопись, и графика, и скульптура.

Это анималистический, портретный, бытовой, исторический, батальный жанры. Есть жанры, которые преимущественно разрабатываются в каком-то определенном виде изобразительного искусства. Жанр натюрморта, например, более характерен для живописи, чем для графики. Жанр карикатуры чаще всего встречается в графике, но изредка в живописи и скульптуре.

Жанры возникли в разное время. Древнейший — анималистический (от франц. *animale* — животное). Именно ему больше всего внимания уделяли первобытные художники.

Почтенный возраст у портретного жанра. Поразительного совершенства (прежде всего — в скульптуре) он достиг уже в Древнем Египте, почти пять тысячелетий тому назад. *Портрет — один из самых распространенных жанров изобразительного искусства. Он имеет разновидности: одиночный, погрудный, поясной, в рост, парный портрет, групповой, автопортрет.*

Пейзажный жанр возник в Европе сравнительно недавно, хотя в странах Азии он появился намного столетий раньше. Пейзаж очень богат разновидностями: сельский, городской, марина (от итал. *marina* — морской). В 1897 году вместе с картиной Рериха «Гонец» возник пейзаж исторический, показывающий природу во всей ее древности, как бы увиденной глазами наших далеких предков. Произведения А. М. Васнецова, посвященные прошлому Москвы, можно отнести к историческому городскому пейзажу. Написав в 1923 году картину «Транспорт налаживается», Б. Н. Яковлев стал основоположником советского индустриального пейзажа.

Натюрморт оформился в самостоятельный жанр лишь в XVII веке в Голландии. И хотя это слово переводится с французского как «мертвая натура», натюрморт рассказывает о красоте жизни, о созданных человеком удобных и полезных вещах, о прекрасных творениях природы — цветах, плодах, дарах моря и т. д.

Родина бытового жанра, как и натюрморта, — Голландия XVII века. В наше время это один из наиболее распространенных жанров изобразительного искусства, хотя еще совсем недавно, в первой половине минувшего столетия, он считался низким, недостойным внимания художника. Часто произведения на бытовые сюжеты называют жанровыми или относящимися к жанровой живописи (от франц. *Genre* - род, вид). К бытовому жанру относятся картины, рисунки, скульптуры, рассказывающие о событиях повседневной жизни.

Особое место принадлежит историческому жанру, который включает произведения на темы большого общественного звучания, отображающие значительные для истории народа события.

Когда в картине, рисунке или скульптуре рассказывается о жизни далекого или недавнего прошлого, он сближается с бытовым жанром. Однако не обязательно произведение должно быть посвящено минувшему: это могут быть какие-либо важные события наших дней, имеющие большое историческое значение.

К историческому жанру тесно примыкает батальный, возникший еще в творчестве первобытных художников.

Все мы видели картины и рисунки с изображением комнат, залов, заводских цехов, вестибюлей метро, т. е. интерьеров самых различных построек.

Что же такое интерьер? В переводе с французского это слово означает «внутренность, внутренняя часть». Интерьером называют и внутреннее архитектурное пространство, и жанр изобразительного искусства, а также отдельное произведение, относящееся к этому жанру. Кроме того, в декоративно-прикладном искусстве интерьером называют отделку внутреннего помещения.

Картины и рисунки с изображением «чистого» интерьера — без людей, животных или какой-либо жанровой сценки встречаются редко. Элементы интерьера можно найти в помпейских росписях, в византийских и древнерусских иконах, восточных миниатюрах, старинных японских свитках, произведениях художников эпохи Возрождения.

Как самостоятельный жанр интерьер сложился лишь в XVII веке в Голландии. Художники этой страны очень любили изображать комфорт семейного очага, красоту любезных сердцу вещей, сцены домашнего быта.

Существует еще жанр карикатуры. Карикатуры встречались уже в Древнем Египте. Так, в Каирском музее хранятся рисунки, высмеивающие фараона Эхнатона, жившего три с половиной тысячи лет тому назад.

К сказочно-былинному жанру относятся многие произведения В. М. Васнецова («Богатыри», 1898; «Витязь на распутье», 1882; «Иван-царевич на сером волке», 1889; «Гусляры», 1899).

Религиозно-мифологический жанр, бывший до прошлого века одним из самых распространенных, перестал существовать. Первыми в России ему «объявили войну» художники-передвижники во главе с И. Н. Крамским.

Во многих произведениях можно наблюдать синтез двух и более жанров, однако всегда или почти всегда один из них главенствует.

Таким образом, синтез различных жанров, характерный для современного изобразительного искусства, диктуется самой жизнью — сложной, динамичной, многообразной.

Самостоятельная работа: выполнение несложных графических и живописных упражнений.

2.3 Тема: Скульптура как вид изобразительного искусства.

Классификация скульптуры (круглая, барельеф, горельеф и др.). Станковая и монументальная скульптура. Материалы и инструменты. Назначение.

Скульптура (лат. sculpture, от sculpo — вырезаю, высекаю), ваяние, пластика — вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объемно-пространственную форму, трехмерны и осязаемы. Скульптура подразделяется на круглую, свободно размещающуюся в пространстве, и рельеф, в котором объемные изображения располагаются на плоскости.

Скульптура может быть разделена на виды – станковую, монументальную, монументально-декоративную скульптуру, мелкую пластику. В скульптуре воспроизводится реальный мир, но основным объектом изображения является человек, через внешний облик которого передается его внутренний мир, характер, психологическое состояние, а также человеческое тело, передача движения (голова, бюст, торс, статуя, скульптурная группа). Изображения животного мира составляют анималистический жанр скульптуры.

Выразительность скульптуры достигается с помощью построения основных планов, световых плоскостей, объемов, масс, ритмических соотношений. Большое значение имеют четкость и цельность силуэта. Фактурная обработка поверхности и детали дополняют выразительность пластического решения скульптурного образа.

Материалами скульптуры являются камень (мрамор, известняк, песчаник, гранит и др.), дерево, кость, металл (бронза, медь, железо и др.), глина и обожженная глина, гипс.

Сложная и многоступенчатая технология скульптуры сопряжена с большим физическим трудом. Используются различные технические методы – лепка (глина и гипс), высекание (камень), резьба (дерево), литье, чеканка, ковка, сварка (металл). Помимо авторской работы художника важную роль в скульптуре играет вспомогательный труд мастеров-ремесленников (рубка камня, формовка, отливка, чеканка и др.).

Различные формы скульптуры существовали у всех народов мира издавна: женские фигуры и рельефы 10–8 тыс. до н.э. Развитые формы скульптуры известны у народов Древнего Востока. Важным этапом истории скульптуры является античность, идеалами которой были создание образа гармонически развитого человека (Мирон, Фидий, Поликлет, Пракситель, Скопас).

Европейская скульптура средних веков существовала в тесной связи с архитектурой (соборы романские и готические). В 15–19 вв. скульптура становится более свободной в композиционных решениях, создает сложные по психологическим и пластическим концепциям образы человека (Донателло, Микеланджело, О.Роден, Ф.И.Шубин). В 20 в. обновляются методы и материалы скульптуры, скульпторы (А.Майоль, А.Бурдель, Г.Мур, С.Т.Коненков, В.И.Мухина) расширяют круг тем, жанров, изобразительных и выразительных возможностей скульптуры, находят возможности ее обновления (мемориальные ансамбли, музеи и комплексы скульптур на открытом воздухе и т.д.).

Один из видов скульптуры, обозримой со всех сторон, называют *круглой скульптурой* (статуя или композиция). Обход – одно из важнейших условий восприятия круглой пластики. Особенностью круглой скульптуры является то, что образ может по-разному восприниматься с разных точек зрения: рождаются новые впечатления, раскрывающие модель в непрерывно меняющихся силуэтах. Пластическая выразительность приобретает особую силу воздействия благодаря использованию переходов света и тени

Рельефом называют вид скульптуры, в котором изображаемые фигуры и предметы размещены на плоскости и выступают из нее. Рельефные изображения связаны с плоскостью и не воспроизводят полного объема изображаемого тела. Появился рельеф в Древнем Египте.

Разновидностью выпуклого рельефа является барельеф низкий рельеф, в котором изображения выступают над плоскостью фона не более чем на половину своего полного объема. *Барельефом* украшают стены зданий, постаменты памятников, стелы, мемориальные доски, монеты, медали, камеи.

Еще одной разновидностью выпуклого рельефа является *горельеф* - *высокий рельеф*, в котором изображение возвышается над плоскостью фона более чем на половину своего объема и могут восприниматься почти круглой скульптурой, немного соприкасающейся с плоскостью.

Рельеф может выступать над плоскостью фона (выпуклый рельеф) или углубляться в нее. Углубленный рельеф - контррельеф – встречается в архитектуре Древнего Египта, на древневосточных и античных печатях.

Монументальная скульптура является одним из древнейших родов скульптуры, имевших культовое, мемориальное назначение. К монументальной скульптуре относятся однофигурные и многофигурные композиции, конные памятники, мемориальные ансамбли, монументы в память выдающихся людей и событий, памятные статуи, бюсты, рельефы. Располагаясь в городской или природной среде, она организует архитектурный ансамбль, органично входит в естественный ландшафт, украшает площади, архитектурные комплексы, создавая пространственные композиции. Монументальная скульптура, рассчитанная на восприятие с больших расстояний, выполняется из долговечных материалов (гранит, бронза, медь, сталь) и устанавливается на больших открытых пространствах (на естественных возвышениях, на искусственно созданных насыпях).

Скульптура, будучи искусством объемным, требует соответствующей организации окружающего пространства, архитектурной среды. В результате возникает синтез архитектуры и скульптуры.

Основными жанрами скульптуры (фр. genre – род, вид) являются портрет, бытовая скульптура, тематическая композиция (двухфигурная, многофигурная композиция), анималистический жанр.

Жанр скульптуры, посвященный изображению животных, называется анималистическим жанром (от лат. animal – животное). Анималист обращается к художественной характеристике животного, его повадкам. Животных скульпторы изображают начиная с первобытнообщинного строя, они широко распространены в искусстве Древнего Египта, в античной скульптуре и в последующие эпохи.

Самостоятельная работа: выполнение простой скульптурной композиции из пластилина.

2.4 Тема: Архитектура как вид изобразительного искусства.

Значение термина «архитектура». Виды (типы) построек (жилые дома и общественные сооружения). Материалы. Стилиевые особенности.

Известно множество определений понятия архитектуры, относящихся к различным эпохам и выведенных в соответствии с современными авторами представлениями, целями и масштабами.

Архитектура – искусство проектировать и строить здания и другие сооружения (также их комплексы), создающие материально организованную среду, необходимую людям для их жизни и деятельности, в соответствии с назначением, современными техническими возможностями и эстетическими воззрениями общества.

Архитектурой также называют облик зданий и сооружений. Кроме того, сами здания и сооружения собирательно называют архитектурой.

Если мы обратимся к толковому словарю Даля, то в нем значение слова «архитектура» определяется, как «искусство располагать, строить и украшать здания; строительное искусство, зодчество...». И действительно, с незапамятных времен люди старались украсить свое жилище,

сделать его не только уютным, но и более запоминающимся, в тоже время непохожим на другие дома. Именно поэтому архитектура - одна из самых древних составляющих всей культуры человеческого общества.

Для кого-то архитектура - это застывшая музыка, для кого-то - отражение благополучия общества. Но как бы там ни было, архитектура - это, прежде всего, искусство, и, по словам древнегреческого зодчего крупнейший античный теоретик архитектуры Марка Поллиона Витрувия (I в. до н. э.), «зиждется она на трёх китах: прочность, польза и красота».

Архитектура как вид искусства

В искусстве архитектуры выделяют три основных вида:

1. Архитектура объемных сооружений, в состав которой входят жилые, общественные и промышленные здания.
2. Ландшафтная архитектура связана с созданием садово-паркового комплекса.
3. Градостроительство, занимающейся планированием новых городов, а также реставрацией и обновлением старых районов.

Каждый из архитектурных видов имеет свое функциональное назначение. Однако, помимо чисто утилитарных потребностей, архитектура одновременно выполняет функцию эмоционального воздействия, достичь которого можно благодаря использованию специфических конструкций, элементов, приемов. Это и учет объемно-пространственной структуры сооружения, ритмичное и пропорциональное соотношение, масштаб, разработка цвета и фактуры строительных материалов и т.п.

Считается, что искусство архитектуры находится в непосредственной связи с развитием науки. Ведь возведение архитектурных сооружений начинается с чисто технического этапа проектирования - выполнение необходимых расчетов и чертежей. Использование всех средств, которыми обладает этот вид искусства, предопределяет создание архитектурного образа. При этом обязательно учитывают формы, размеры, цвет и отделка здания, что обусловлено спецификой и назначением архитектурного сооружения. Так, некоторые дома производят величественное и грандиозное впечатление, другие - изящное и элегантное.

Архитектурные сооружения создаются с целью удовлетворять социальные потребности, они имеют практически полезный характер. Однако для архитектурного сооружения или комплекса сооружений этого мало – практически полезное должно стать художественной ценностью. Таковы, к примеру, деревянные избы на Руси, Эйфелева башня в Париже, башни Шухова и Останкинская Никитина в Москве – сооружения, техническое и функциональное совершенство которых приобрело идейно-эстетический смысл.

Природа выражения действительности архитектурой специфична: по архитектурным сооружениям можно судить о характере эпохи, об особенностях ее материального и духовного бытия, о состоянии мира, о месте человека в обществе, о господствующих идеях и настроении времени. Архитектура создает его обобщенный, емкий и целостный образ.

Основой архитектурного языка является организация внутреннего пространства и тектоника, то есть пластически разработанные и художественно осмысленные функция и конструкция. В тектонике раскрываются практическое значение здания, характер удовлетворения функциональных потребностей, своеобразие художественного мышления.

Архитектура пользуется такими выразительными средствами, как симметрия, пропорциональность образующих сооружение элементов, ритм, масштабные соотношения с человеком, связь со средой и пространством. Вместе с тем архитектура широко использует эстетическое воздействие света, цвета, фактуры строительного материала.

В архитектуре, как искусстве, особенно в связи с многозначностью ее природы, весьма

существенным оказывается понятие стиля. Именно стилевое решение воплощает основные принципы исторически обусловленной системы художественного мышления, закрепляет в материале художественный замысел, доведенный здесь до максимальной степени обобщения, до символа. В подъемах и спадах архитектурного стиля находит в конечном счете свое выражение общественно-культурный контекст целой эпохи, ее ведущих тенденций. Каждая культурная ситуация как бы запечатлевается в камне, дереве, ритмике света и тени, цвета, пластики и конструкции и т. д. Здесь прослеживаются и «изломы» стилей, намечающиеся отказы от одних и движение к другим стилевым течениям.

Как вид искусства архитектура входит в сферу духовной культуры, эстетически формирует окружение человека, выражает общественные идеи в художественных образах.

Самостоятельная работа: выполнение зарисовки (копии) архитектурных сооружений (здание, храм, постройка).

2.5 Тема: Декоративно-прикладное искусство, как вид изобразительного искусства. Значение термина «декоративно-прикладное искусство». Классификация отраслей декоративно-прикладного искусства по материалу (металл, керамика, текстиль, дерево), по технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка и т. д.) и по функциональным признакам использования предмета (мебель, посуда, игрушки).

Декоративно-прикладное искусство (от лат. *decog* — украшаю) — раздел декоративного искусства, охватывающий создание художественных изделий, имеющих утилитарное и не утилитарное назначение.

Произведения декоративно-прикладного искусства отвечают нескольким требованиям: обладают эстетическим качеством; рассчитаны на художественный эффект; служат для оформления быта и интерьера. Такими произведениями являются: одежда, плательные и декоративные ткани, ковры, мебель, художественное стекло, фарфор, фаянс, ювелирные и другие художественные изделия. В научной литературе со второй половины XIX века утвердилась классификация отраслей декоративно-прикладного искусства по материалу (металл, керамика, текстиль, дерево), по технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка, интарсия и т. д.) и по функциональным признакам использования предмета (мебель, посуда, игрушки). Эта классификация обусловлена важной ролью конструктивно-технологического начала в декоративно-прикладном искусстве и его непосредственной связью с производством.

История развития прикладного искусства

Декоративно-прикладное искусство существовало уже на ранней стадии развития человеческого общества и на протяжении многих веков являлось важнейшей, а для ряда племён и народностей основной областью художественного творчества. Древнейшим произведениям декоративно-прикладного искусства свойственны исключительная содержательность образов, внимание к эстетике материала, к рациональному построению формы, подчёркнутой декором. В традиционном народном творчестве эта тенденция удержалась вплоть до наших дней.

С началом классового расслоения общества всё большее значение приобретает интерес к богатству материала и декора, к их редкости и изысканности. Выделяются изделия, служащие целям представительности (предметы для культовых ритуалов или придворных церемоний, для убранства домов знати), в которых ради повышения их эмоционального звучания мастера нередко жертвуют бытовой целесообразностью построения формы.

Ремесленные приемы работы

В Западной Европе положение художника стало меняться в XVI веке. Упадок городского хозяйства, охвативший почти всю Западную Европу, повлек за собой кризис в художественной жизни. В Италии художественные цехи теряют свое былое значение. Действительно, какова могла быть реальная сила цеха, если существовали такие независимые люди, как Микеланджело или Тициан? В одних городах цехи подчиняются государственной власти, в других - ликвидируются вовсе, и художники оказываются без привычной сословной поддержки, предоставленные сами себе. Часть из них превращается в деклассированный элемент, своего рода предшественников богемы. Часть пытается найти пристанище при дворах и становится челядью вельмож. Широко распространяется стремление добиться придворных чинов и дворянского титула.

Следствием тяжелого положения изобразительных искусств, создавшегося в связи с распространением Реформации, оказался прилив художественных сил в прикладное искусство: расцвели ювелирное искусство, серебряное и столярное дело, изготовление глиняной и оловянной посуды и т. п. Зачастую художественное ремесло смыкалось с ремеслом механика, слесаря, оружейника (роскошно оформленные часы, навигационные приборы, оружие и доспехи). Характерной чертой XVI века в североевропейских странах становится подчинение мастеров изобразительных искусств прикладникам: рисовальщики и гравёры изготавливают специальные орнаментальные образцы, скульпторы делают модели для украшения мебели, приборов, посуды. Распространяются ремесленные приемы работы: тиражирование скульптурных образцов, использование техники офорта в гравюре ради ускорения обработки медной доски и др.

Основные виды декоративно-прикладного искусства

Батик

Холодный батик

Горячий батик

Гобелен

Нитяная графика

Кружевоплетение

Художественная резьба

Резьба по камню

Резьба по дереву

Резьба по кости

Керамика

Вышивка

Древнерусское лицевое шитье

Вязание

Вязание крючком

Вязание спицами

Макраме

Ковроделание

Ворсовый ковёр

Безворсовый ковёр

Ювелирное искусство

Лаковая миниатюра

Палехская миниатюра

Федоскинская миниатюра

Холуйская миниатюра

Мстерская миниатюра

Художественная роспись по дереву
Городецкая роспись
Хохлома
Мезенская роспись по дереву
Художественная роспись по металлу
Жостовская роспись
Художественная роспись по керамике
Гжель
Дымковская игрушка
Филимоновская игрушка
Художественное вырезание из бумаги
Художественная обработка кожи
Художественная обработка металла
Христианская оловянная миниатюра
Художественнаяковка
Художественное литье из благородных металлов, бронзы и латуни
Художественное литье из чугуна
Пирография (выжигание по дереву, коже, ткани и т. д.)
Работа со стеклом
Витраж
Витражная роспись
Мозаика
Набойка
Бисероплетение

Самостоятельная работа: выполнение эскизов предметов декоративно - прикладного искусства.

2.6. Тема: Народные ремесла, ремесла родного края. Народное ремесло как одна из форм народного художественного творчества, производство художественных изделий. Широко известные промыслы России. История возникновения ремесел родного края. Народные мастера. Традиции и современность.

Народные художественные ремёсла и промыслы.

Народные художественные ремёсла и промыслы, представляя материальные и духовные ценности народной культуры, являются частью культурного наследия России. Использование местного природного сырья и материалов, изготовление бытовых вещей ручным способом (ручного труда) составляют основу этих видов производства. Эстетические свойства изготавливаемых вещей (прялок, коробов, глиняной и деревянной посуды, одежды, украшений) заключены в выявленной мастером красоте поделочного материала — цвете, фактуре, пластических качествах, с учётом которых создается форма изделия, всегда точно отвечающая назначению вещи. Орнамент (геометрический, растительный, изобразительный), истоки которого связаны с древними мифологическими представлениями и развитием художественного мышления, усиливает эстетические свойства предметов. Мастерство в изготовлении предметов определяется преемственностью художественно-технологических традиций. Следование традиции и одновременно её творческое воспроизведение мастером сообщает каждому изделию узнаваемость, и вместе с тем, неповторимость.

Художественно-стилистические особенности изделий народных ремёсел и промыслов складывались на основе традиций национальных культур, получивших в каждом регионе свои отличительные особенности. Являясь хранителем глубинных мировоззренческих и

художественных традиций, народное прикладное искусство на протяжении веков вбирало в себя элементы древнерусского искусства, традиции городской культуры XVII–XX вв., что позволяло ему всегда оставаться искусством современным. И сегодня художественные ремёсла и промыслы представляют искусство живое, развивающееся, составляя неотъемлемую часть современной культуры.

Для традиционных ремёсел и промыслов важно обозначение места их исконного происхождения с указанием основных видов изготавливаемых изделий.

Основными принципами выделения народных ремесел и промыслов являются:

- длительность их бытования;
- сложившиеся и ставшие традиционными технологии производства, основывающиеся на ручном труде;
- традиционные виды изделий и способы их декоративного оформления.

Многие из народных ремёсел и промыслов перешли в разряд «утраченного наследия», т. е. прекратили свое существование, но оставили заметный след в национальной художественной культуре; многие же художественные промыслы представляют живую традиционную культуру.

Сельские ремёсла, преимущественно из разряда «утраченного наследия», имели широкий ареал распространения. К этим ремеслам относятся вышивка, художественное ткачество, бытовавшие в рамках домашнего ремесла, гончарство, плетение из лозы и пр.

Художественные промыслы — это сугубо товарные производства, специализирующиеся на изготовлении какого-то одного или нескольких видов изделий. Большинство художественных промыслов формировалось в небольших городах и крупных сёлах, расположенных вблизи ярмарок и торговых трактов. Крупными ремесленными центрами были Москва, Санкт-Петербург и ряд других больших городов. Происхождение многих промыслов относится к XVII–XIX вв. Значительное развитие получили художественные промыслы в 1930–1970-е гг. Именно в это время получили развитие, ставшие всемирно известными, лаковая миниатюра, вышивальные и ткацкие производства. История художественных промыслов, включая современный период, показывает значительность этого вида культурного наследия, богатство и разнообразие производственных и художественных ремесленных традиций.

Классификация традиционных народных ремёсел и промыслов обычно проводится с учетом используемых в производстве поделочных материалов. На этой основе выделяются:

- изделия из твёрдых материалов (дерево, береста, лоза);
- керамика, фаянс, фарфор, стекло;
- металл, камень, кость;
- изделия из мягких материалов — пряженого льна, шерсти;
- изделия из меха и кожи животных.

Дальнейшая классификация учитывает техники изготовления изделий (вышивка, кружево, ткачество, вязание и т. п.).

Ремесла Краснодарского края.

Краснодарский край всегда славился умельцами, способными создать настоящий шедевр из куска дерева или глины. До сегодняшнего дня предметы быта, изготовленные ручным способом, высоко ценятся и считаются народным достоянием. На Кубани активно возрождаются старинные виды рукоделия и ремесла.

Прикладное мастерство

В каждой кубанской станице были мастера, которые из куска дерева могли сотворить настоящий шедевр. Лесные богатства края позволяли изготавливать из дерева практически все предметы

быта – от посуды до мебели. Сундуки с росписью, резные зеркала, тарелки и иная тварь хранятся в городских музеях в память о старине.

Кузнечное дело

Одним из самых почитаемых ремесел на Кубани издавна считается кузнечное дело. Раньше его называли просто – «ковань». Кузнецы считались главными мастерами. В городах было по несколько работающих кузниц, где день и ночь трудились над предметами быта – ковали ставни, подковы, ухваты, ножи, топоры, замки, украшения для мебели.

Особенно ценились мастера, способные выковать тонкую и прочную кольчугу. Она была неотъемлемой частью гардероба всех мужчин, особенно в годы войны. Металлическая рубашка защищала человека от смертельных ударов противника.

В кузницах всегда было темно. Полумрак нужен был для того, чтобы вовремя увидеть, когда железо будет готово к ковке, приобретя соответствующий цвет от накаливания.

В конце 19 века стало развиваться художественное направление ковки. Кузнецы придумали собственный орнамент, который отличал кубанскую ковку от остальных.

Были выделены его 4 основные вида:

растительный (листья, цветы);

меандровый (орнамент из непрерывного бордюра);

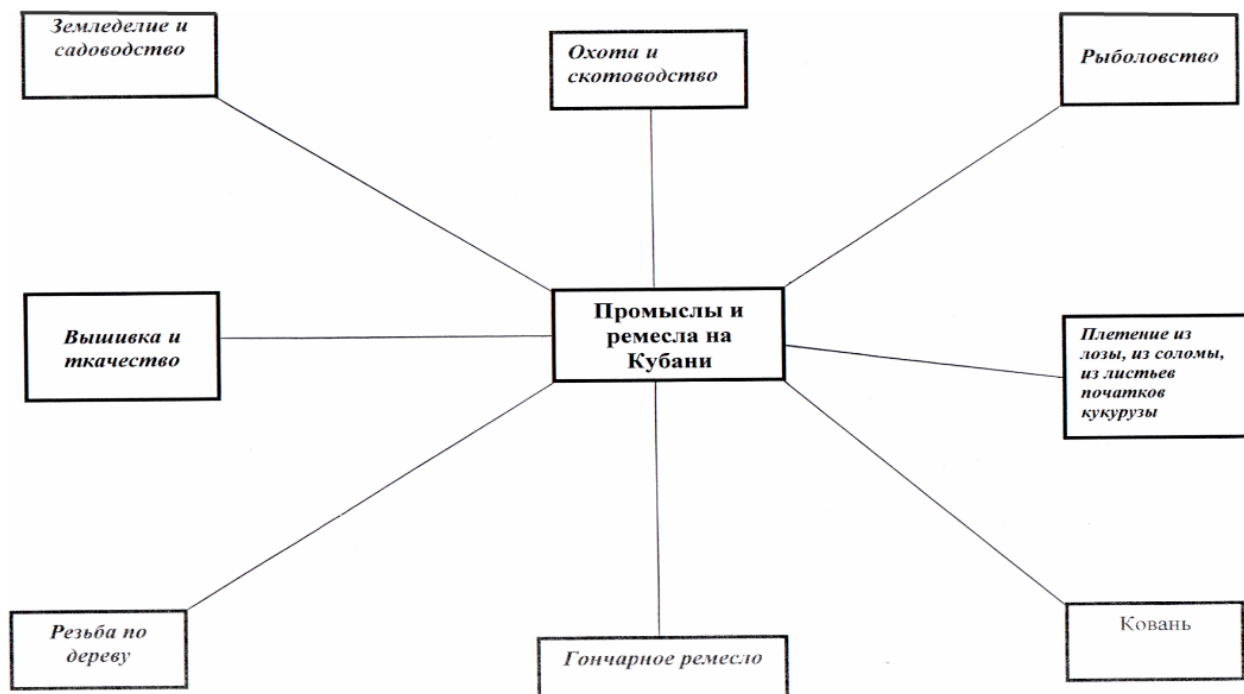
зооморфный (изображения животных и птиц);

геометрический.

Кружева из металла стали украшать заборы, окна и двери, крыши и парадные лестницы. Они стали памятником декоративно-прикладного искусства Кубани исторического значения.

Ткацкое и вышивальное ремесло

Ткацким ремеслом на Кубани в основном занимались женщины.

На станках они ткани плотно и шили из него одежду для всей семьи. Женские и мужские казацкие костюмы до сих пор хранятся в музеях.

В основе женского костюма была рубаша. Ее шили из домотканого льняного или конопляного полотна. Манжеты, ворот, подол всегда были украшены оригинальной вышивкой. Мужской

костюм выглядел проще, он состоял брюк, бешмета или черкески, и сапог.

Орнамент, которым украшали одежду, был выполнен вышивкой крестом. Это были яркие цветы, птицы, геометрический рисунок. Подол мужской рубахи отделывали прошвой или мережкой. Особо ценились мастера, умеющие обрабатывать кожу. Они шили сапоги, пояса, седла. Все женщины на Кубани должны были владеть ткацким и вышивальным ремеслом. С малых лет девочек обучали работе на станке, чтобы они могли сами соткать и украсить орнаментом свое приданое.

Самостоятельная работа: посещение краеведческого музея.

3. Раздел «ДИНАМИЧЕСКИЕ (ВРЕМЕННЫЕ) ВИДЫ ИСКУССТВА»

3.1 Тема: Знакомство с динамическими (временными) видами искусства. Понятие термина «динамические виды искусства». Музыка, литература.

К временным видам искусства относят:

- 1) музыку;
- 2) художественную литературу.

Литература – письменная форма искусства, один из основных его видов.

Термин «литература», начиная с XVIIIв, вытеснил понятия «поэзия». «поэтическое искусство». Главным выразительным и изобразительным средством литературы является слово. Оно раскрывает сюжет, показывает литературные образы в действии, а также непосредственно формирует авторскую позицию и делает ее доступной читателю.

Являясь наиболее аналитическим из всех видов искусства, литература при помощи слова создает реальное живое бытие и то, что называется «художественная действительность».

Виды литературных произведений:

1. Эпос – романы, повести, рассказы, очерки.
2. Лирика - стихотворные жанры, элегия, сонет, ода.
3. Драма – комедия, трагедия.

История мировой литературы восходит из глубокой древности, фольклора. Древнейшие литературные памятники - «Библия», «Повесть временных лет», «Рамаяна». Они стали фундаментом мировой культуры.

Музыка – вид искусства, использующий в качестве средства воплощения действительности и человеческих чувств звуковые образы.

Поражает в музыке ее способность говорить о многом, не говоря ни слова, выражать многое, не используя зрительных образов.

Содержанием музыки выступают художественно - интонационные образы. Компонентами музыкальной выразительности являются: мелодия, лад, гармония, ритм, темп, динамические оттенки, инструментовка. Своеобразие этих компонентов характеризует национальные черты разных народов в произведениях музыкального искусства.

Жанры музыки: опера, симфония, камерная музыка, инструментальная, вокально-инструментальная и др.

Музыка способна оказывать влияние на самых неподготовленных людей, воздействовать музыки на рост растений, врачевать болезни, изменять настроение в нужном направлении. Произведения мировой классики рекомендуют слушать для уменьшения раздражительности,

тревоги, от головной боли. Музыка и национальна, и интернациональна, она не знает границ. Современная музыка активно включена в систему синтетических видов искусства: театра и кино.

К пространственно-временным видам относятся:

- 1) танец;
- 2) театр;
- 3) киноискусство;
- 4) эстрадно-цирковое искусство.

Танец — вид искусства, материалом которого являются позы и движения человеческого тела, поэтически осмысленные, организованные во времени и пространстве, составляющие единую художественную систему. Танец делится на бытовой и сценический.

Театр — (от греч. место для зрелищ, зрелище) — синтетический вид искусства, главным элементом которого является сценическое действие, осуществляемое творческим коллективом.

Театр включает в себя: режиссуру, актерское исполнение, музыку, хореографию, художественное оформление. Истоки театрального искусства — религиозные образы, карнавальные действия, выступления скоморохов.

Эстрадное искусство — (от фр. помост, возвышение) — синтетический вид сценического искусства, объединяющий драму, комедию, музыку, пение, художественное чтение, хореографию, пантомиму и т.д. Оно интернационально, но и сохраняет народные корни, в разных странах эволюционировало по-разному. Для эстрадного искусства типична злободневность, сочетание развлекательности с серьезным содержанием, воспитательными функциями. На развитие современного эстрадного искусства сильное влияние оказывают кино и телевидение, включая в свои программы эстрадные представления. Используя различные приемы телевидения, они приобретают не только большую масштабность и распространенность, но и психологическую глубину, яркую зрелищность.

Синтез искусств все время расширяется, что предоставляет художественному творчеству новые возможности и резервы в освоении мира, в эстетической организации среды обитания человека, в создании качественно новых духовных ценностей.

Цирк — вид искусства, специфика которого заключается в создании художественных образов при помощи движений, трюков, актерского мастерства. Он связан с другими видами искусства, в частности, с театром, музыкой. Цирковое представление включает в себя клоунаду, дрессировку животных, иллюзионизм, жонглирование, акробатику, эквилибристику, музыкальную эксцентрику и т.д.

Искусство способствует духовному росту человека, помогает разобраться в многих сложных вопросах жизни, а порой и определить свое место в мире. Каждое из конкретных искусств имеет свои особенности и способы воздействия на зрителя, что позволяет ввести специальное понятие — виды искусства. Это исторически сложившиеся, устойчивые формы его существования. К жизни виды искусства были вызваны потребностью человека охватить и освоить мир во всем его богатстве. Каждое конкретное искусство обладает определенными особенностями и возможностями — тем, что составляет его главную силу и преимущество перед другими искусствами.

Самостоятельная работа: прослушивание музыкальных произведений (выбирается преподавателем).

3.2 Тема: Литература как вид искусства. Литературные жанры. Поэзия и проза. Сказка, рассказ, пьеса, стихотворение. Литературные ритмы. Художественный образ. Структура художественного произведения (завязка, сюжет, фабула (развитие), кульминация

(развязка). Чтение отрывков художественной литературы.

Литература как вид искусства

Художественная литература — вид искусства, использующий в качестве единственного материала слова и конструкции естественного языка. Специфика художественной литературы выявляется в сопоставлении, с одной стороны, с видами искусства, использующими иной материал вместо словесно-языкового (музыка, изобразительное искусство) или наряду с ним (театр, кино, песня, визуальная поэзия), с другой стороны — с иными типами словесного текста: философским, публицистическим, научным и др. Кроме того, художественная литература, как и другие виды искусства, объединяет авторские (включая анонимные) произведения в отличие от принципиально не имеющих автора произведений фольклора.

Материальным носителем образности литературных произведений является слово, получившее письменное воплощение (лат. *littera* — буква). Слово (в том числе художественное) всегда что-то обозначает, имеет предметный характер. Литература, говоря иначе, принадлежит к числу изобразительных искусств, в широком смысле предметных, где воссоздаются единичные явления (лица, события, вещи, чем-то вызванные умонастроения и на что-то направленные импульсы людей). В этом отношении она подобна живописи и скульптуре и отличается от искусств неизобразительных, непредметных. Последние принято называть экспрессивными, в них запечатлевается общий характер переживания вне его прямых связей с какими-либо предметами, фактами, событиями. Таковы музыка, танец (если он не переходит в пантомиму — в изображение действия посредством телодвижений), орнамент, так называемая абстрактная живопись, архитектура.

Литература по родам

Эпос («слово», «повествование») — повествование о событиях, предполагаемых в прошлом (как бы свершившихся и вспоминаемых повествователем). Эпические произведения описывают внешнюю по отношению к автору объективную действительность. Описание персонажей сконцентрировано на их поведении и поступках, а не на внутреннем мире, как в лирике.

Романы-жизнеописания, очень популярные в 19 веке, относятся к эпическим произведениям. Примерами могут служить *Война и Мир* Льва Толстого, *Красное и Чёрное* Стендаля, *Сага о Форсайтах* Голсуорси и многие другие. Название жанр получил от народных поэм-песен, сложенных в древности, также называемых эпосом.

Эпические жанры: басня, былина, баллада, миф, новелла, повесть, рассказ, роман, роман-эпопея, сказка, эпопея, художественный очерк.

Лирика — род литературы, который основывается на обращении к сфере внутреннего — к состояниям человеческого сознания, эмоциям, впечатлениям, переживаниям. Даже если в произведениях присутствует повествовательный элемент, лирическое произведение всегда субъективно и сконцентрировано на герое. Характеристиками лирического произведения являются «сжатость», «монологичность», «единство лирического сюжета» и «мгновенность» («точечность», «современность»). Большинство лирических произведений относится к поэзии.

Лирические жанры: ода, послание, стансы, элегия, эпиграмма, мадригал, эклога, эпитафия.

Драма — род литературы, воспроизводящий, прежде всего, внешний для автора мир — поступки, взаимоотношения людей, конфликты, но в отличие от эпоса имеющий не повествовательную, а диалогическую форму. В драматических произведениях текст от лица автора носит эпизодический характер, большей частью ограничивается ремарками и

пояснениями к сюжету. Большинство драматических произведений пишется для последующей постановки в театре.

Драматические жанры: драма, комедия, трагедия, трагикомедия, водевиль, фарс, мелодрама.

Типы текста по структуре

Проза

Прозаическим считается такой литературный текст, в котором отдельный, независимый от речевого ритм не вторгается в языковую ткань и не влияет на содержание. Известен, однако, целый ряд пограничных явлений: многие прозаики сознательно придают своим произведениям некоторые признаки стихотворности. О точных границах между прозой и поэзией не прекращается спор литературоведов разных стран на протяжении последнего столетия.

Проза широко используется в беллетристике — при создании романов, коротких историй и т. д. Отдельные примеры таких произведений известны уже много веков, однако в самостоятельную форму литературных произведений они развились относительно недавно.

Роман — наиболее популярная разновидность современной прозы (впрочем, в литературе известен и роман в стихах) — представляет собой достаточно длинное повествование, охватывающее значительный период жизни одного или нескольких персонажей и описывающее этот период с глубокой подробностью. Как распространённый жанр романы появились сравнительно поздно, хотя уже в позднеантичное время сложился античный роман, во многом близкий по устройству и задачам к современному. Среди ранних классических образцов европейского романа можно выделить «Гаргантюа и Пантагрюэля» (1533—1546) Франсуа Рабле и «Дон Кихота» (1600) Сервантеса. В азиатской литературе к роману в современном понимании близки более ранние произведения — например, китайский классический роман «Троецарствие» или японский «Гэндзи-моногатари» («Повесть о принце Гэндзи»).

Поэзия

В общем случае, стихотворение — это литературное произведение, обладающее особой ритмической структурой, не вытекающей из естественного ритма языка. Характер этого ритма может быть различным в зависимости от свойств самого языка: так, для языков, в которых большое значение имеет различие гласных звуков по долготе (таков, например, древнегреческий язык), естественно возникновение стихотворного ритма, построенного на упорядочении слогов по признаку долготы/краткости, а для языков, в которых гласные различаются не долготой, а силой выдоха (подавляющее большинство современных европейских языков устроено именно так), естественно использование такого стихотворного ритма, который упорядочивает слоги по признаку ударности/безударности. Так возникают разные системы стихосложения.

Для русского слуха привычный облик стихотворения связан с силлабо-тоническим ритмом и наличием в стихотворении рифмы, но ни то, ни другое не является в действительности необходимой чертой поэзии, отличающей её от прозы. В целом роль ритма в стихотворении состоит не только в придании тексту своеобразной музыкальности, но и в том воздействии, которое этот ритм оказывает на смысл: благодаря ритму некоторые слова и выражения (например, оказавшиеся в конце стихотворной строки, зарифмованные) оказываются в стихотворной речи выделенными, акцентированными.

Поэтическая речь раньше, чем прозаическая, была осознана как особое явление, свойственное именно литературному тексту и отличающее его от обычной бытовой речи. Первые известные литературные произведения — по большей части, древние эпосы (например, шумерское «Сказание о Гильгамеше», датируемое около 2200—3000 лет до н. э.) — это тексты

стихотворные. В то же время стихотворная форма не обязательно связана с художественностью: формальные особенности поэзии помогают ей выполнять мнемоническую функцию, а потому в разное время в разных культурах были распространены научные, юридические, генеалогические, педагогические сочинения в стихах.

Художественные методы и направления

Барокко — направление, характеризующееся сочетанием реалистических описаний с их аллегорическим изображением. Широко использовались символы, метафоры, театральные приёмы, насыщенность риторическими фигурами, антитезами, параллелизмами, градациями, оксюморонами. Для литературы барокко характерны стремление к разнообразию, к суммированию знаний о мире, всеохватность, энциклопедизм, который иногда оборачивается хаотичностью и коллекционированием курьёзов, стремление к исследованию бытия в его контрастах (дух и плоть, мрак и свет, время и вечность).

Классицизм — направление, основным предметом творчества которого был конфликт между общественным долгом и личными страстями. Высокого развития достигли также «низкие» жанры — басня (Ж. Лафонтен), сатира (Буало), комедия (Мольер).

Сентиментализм — направление, делающее упор на читательское восприятие, то есть на чувственность, возникающую при их прочтении, отличается склонностью к идеализации и морализаторству.

Романтизм — многоплановое направление, характеризующееся интересом к возвышенному, фольклору, мистике, путешествиям, стихиям, теме добра и зла.

Реализм — направление в литературе, наиболее правдиво и беспристрастно описывающее реальный мир, сосредоточенное на описании близких к реальным судеб, обстоятельств и событий.

Натурализм — поздняя стадия развития реализма в литературе конца XIX-начала XX века.

Писатели стремились к наиболее бесстрастному и объективному воспроизведению реальности методами литературного «протоколирования», к превращению романов в документ о состоянии общества в определённом месте и времени. Публикация многих произведений сопровождалась скандалами, так как натуралисты не стеснялись откровенно фиксировать быт грязных трущоб, злочных мест и борделей — тех мест, которые в более ранней литературе изображать было не принято. Человек и его поступки понимались как обусловленные физиологической природой, наследственностью и средой — социальными условиями, бытовым и материальным окружением.

Символизм — направление, в котором символ становится основным элементом. Символизм характеризует экспериментаторский характер, стремление к новаторству, космополитизм и обширный диапазон влияний. Символисты использовали недосказанность, намеки, таинственность, загадочность. Основным настроением, улавливаемым символистами, являлся пессимизм, доходящий до отчаянья. Всё «природное» представало лишь «видимостью», не имеющей самостоятельного художественного значения.

Авангардизм — многозначный термин, характеризующий антитрадиционный по форме способ выражения.

Модернизм — совокупность течений в литературе первой половины 20 века. Связан с такими понятиями, как поток сознания, потерянное поколение.

Социалистический реализм — направление в литературе Советского Союза и стран Соцсодружества, носившее пропагандистский характер и поддерживавшееся властью с целью идеологического воспитания народа и построения коммунизма. Прекратил своё существование после падения Коммунистического режима и отмены цензуры.

Постмодернизм — направление в литературе, основанное на игре со смыслами, иронии, нестандартном построении текстов, смешении жанров и стилей, вовлечении читателя в процесс творчества.

Художественный образ

Художественный образ – одна из основных категорий эстетики, которая характеризует присущий только искусству способ отображения и преобразования действительности. Образом также называется любое явление, творчески воссозданное автором в художественном произведении.

Художественный образ не только отражает, но прежде всего обобщает действительность, Гоголь раскрывает в единичном, преходящем сущностное, вечное. Специфика художественного образа определяется не только тем, что он осмысливает действительность, но и тем, что он создает новый, вымышленный мир. При помощи своей фантазии, вымысла автор преобразует реальный материал: пользуясь точными словами, красками, звуками, художник создает единичное произведение. Вымысел усиливает обобщенное значение образа.

Художественный образ представляет собой не только изображение человека (образ Татьяны Лариной, Андрея Болконского, Раскольникова и т.д.) – он является картиной человеческой жизни, в центре которой стоит конкретный человек, но которая включает в себя и всё то, что его в жизни окружает. Так, в художественном произведении человек изображается во взаимоотношениях с другими людьми. Поэтому здесь можно говорить не об одном образе, а о множестве образов.

Любой образ – это внутренний мир, попавший в фокус сознания. Вне образов нет ни отражения действительности, ни воображения, ни познания, ни творчества. Образ может принимать формы чувственные и рациональные. Образ может быть основан на вымысле человека, может быть фактографичным. Художественный образ объективирован в форме как целого, так и его отдельных частей.

Художественный образ с одной стороны – ответ художника на интересующие его вопросы, с другой стороны порождает новые вопросы, порождает недосказанность образа его субъективной природой.

Он дает максимальную емкость содержания, способен выражать бесконечное через конечное, он воспроизводится и оценивается как некое целостное, даже если создан с помощью нескольких деталей. Образ может быть эскизным, недоговоренным.

Художественный образ – это сложный феномен, который включает в себя индивидуальное и общее, характерное и типичное.

В качестве примера художественного образа можно привести образ помещицы Коробочки из романа Гоголя «Мертвые души». Она была женщиной пожилых лет, бережливой, собирающей всякий хлам. Коробочка на редкость тупа и туго соображает. Однако она умеет торговать и боится продешевить. Эта мелочная бережливость, торговая деловитость ставит Настасью Петровну выше Манилова, у которого нет никакого задора и который не ведает ни добра, ни зла. Помещица весьма добра и заботлива. Когда Чичиков гостил у нее, она угощала его блинами, пресным пирогом с яйцом, грибами, лепешками. Она даже предлагала почесать гостю на ночь пятки.

Художественная литература как искусство слова ведет свою историю от устного народного творчества – песен, сказок, героического эпоса и др.

В 21 веке появляется много массовой литературы. Современные направления в литературе растекаются по двум направлениям: классические и модные. Классические — все то, что было перечислено ранее. А к модным можно отнести постмодернизм, концептуализм, интеллектуальную литературу, магический реализм, киберпанк, фэнтези и многочисленные книжные сериалы. Сюда же относятся графические романы (комиксы), электронный эпистолярный жанр, и новые формы фольклора в виде песен, анекдотов, скетчей и т. д.

Самостоятельная работа: чтение отрывков литературных произведений, заданных преподавателем.

3.3 Тема: Музыка как вид искусства. Звук. Ноты. Мотив. Элемент музыкального языка (ритм, темп, интервал, размер и др.). Музыка в жизни человека. Классическая музыка. Народная музыка. Современная музыка. Музыка в природе. Прослушивание отдельных музыкальных инструментов.

Музыка как вид искусства.

Русское слово «музыка» – греческого происхождения. Музыка из всех видов искусств наиболее непосредственно воздействует на восприятие человека, «заражает эмоциями». Язык души, так принято говорить о музыке именно потому, что она обладает сильным воздействием на подсознательном уровне на область чувств человека, но нельзя исключить при этом и воздействия на область разума.

Дать одно исчерпывающе точное определение явлению называемому «музыка» невозможно. *Материалом музыки* (с точки зрения физической) является звук, возникающий из колебания струны, столба воздуха (принцип духовых инструментов), мембраны – кожи, пузыря, дерева, металла. И с этой точки зрения звуки (так же, как и ритмы) – явление самой природы: пение птиц и голоса животных и людей, журчание воды и т.п. Таким образом, через общность звуковой природной среды устанавливается связь со звуковой природой речи человека, с психикой, эмоциональным миром и физиологией человека (известно, что ритмической пульсацией не ограничена работой сердца, каждый орган человека имеет свою частоту вибрации).

Конечно, звуки природного происхождения не есть музыкальное искусство. Звуки, из которых, как из атомов складывается музыкальное сочинение, должны обладать такими свойствами, как определенная высота (звук природы может не иметь одного основного тона), длительность, громкость и тембр.

Форма музыки – это организация отдельных звуков, звучаний, интонаций (соотносящихся друг с другом тонов – интервалов) или музыкальных тем во времени. Музыка – искусство временное, разворачивающееся во времени, и ритм есть основной принцип ее временной организации.

Музыка – это искусство. Здесь мы выходим в контекст социальной жизни. *Музыка – особый вид творческой деятельности, ремесло, профессия.* Однако результаты искусства (в частности музыкального) с точки зрения «здорового смысла» и пользы – не имеют утилитарной материальной ценности, как бы бесполезны. Искусство – это умение, мастерство, искусность, поэтому оно неизбежно связано с понятием ценности, качества, а также, как правило, с понятиями красоты, вдохновенности созданного. Отличие искусства музыкального от других областей нематериальной деятельности (науки, политики) и есть преобразование духовной жизни общества и человека по законам красоты, создание ценностей нравственно-духовных (способ духовного производства).

Спор о природе и содержании искусства вообще между сторонниками материалистической и идеалистической эстетик особенно затруднителен по отношению к музыке, т.к. музыка из всех искусств, быть может, самое эфемерное создание. Смысл и содержание музыкального творения больше, чем «чистая форма», но творение это и не сводимо к жизненным проявлениям, аналогам жизненных ситуаций, к человеческим эмоциям, хотя опосредованно связано с действительностью.

Происхождение музыки. Существует ряд гипотез о происхождении музыки – мифического, философского и научного характера. Процесс формирования музыки отразила античная мифология. Мифы повествуют о греческих богах, которые и сотворили мусийские искусства, девять Муз, помощниц бога красоты и покровителя музыки Аполлона, равных которому в игре на лире не было. В Древней Греции возникла легенда о Пане и прекрасной нимфе Сиринге. В ней объясняется рождение многоствольной свистковой флейты (флейты Пана), встречающейся у многих народов мира. Бог Пан, имевший козлиный облик, погнавшись за прекрасной нимфой, потерял ее у берега реки и вырезал сладкозвучную свирель из прибрежного тростника, который зазвучал удивительным образом. В этот самый тростник была превращена богами испугавшаяся его прекрасная Сиринга.

На основе изучения музыки различных народов мира, сведений о первичном музыкальном фольклоре племен ведда, кубу, огнеземельцев и других, было выдвинуто несколько научных гипотез происхождения музыки. Одна из них утверждает, что музыка как вид искусства родилась в связи с танцем на основе ритма (К.Валлашек). Подтверждением этой теории служит музыкальные культуры Африки, Азии и Латинской Америки, в которых доминирующая роль принадлежит телодвижениям, ритму, ударности, и преобладают ударные музыкальные инструменты.

Другая гипотеза (К.Бюхер) также отдает первенство ритму, который лежал в основе появления музыки. Последняя сформировалась в результате трудовой деятельности человека, в коллективе, во время согласованных физических действий в процессе совместного труда.

Терапия звуками природы является одним из лечебных направлений звукотерапии и традиционной медицины. Хорошо известно, что звуки природы очень полезны, а особенно для людей, живущих в крупных городах. Природа дает нам огромный заряд энергии, придает больше духовных и физических сил и творческого потенциала, отвлекает от тяжелых мыслей и повседневной суеты.

При помощи природы воспитывается не одно поколение. Если же вы находитесь в лесу или в саду, или на улице, необходимо обращать внимание детей на красоту клумб, цветников, газонов, деревьев и листьев, на красоту бабочек, оперение и пение птиц. С детства приучайте их к постоянному любованию окружающим всех нас миром. Звуками природы могут быть гром, рокот моря, шелест листьев, журчание ручья, шум дождя или водопада.

Кроме того, разные животные могут создавать приятные и отталкивающие звуки, к примеру, лай собак или рычание тигра. Человеку необходимо научиться слушать пение птиц, и замечать их многоголосие и неповторимую красоту голоса, ведь это одно из выражений музыки природы.

Звуки природы послужили основой для создания многих музыкальных произведений. Природа мощно звучит в музыке. Музыка была уже у древних людей. Первобытные люди стремились изучать звуки окружающего мира, они помогали им ориентироваться, узнавать об опасности, охотиться. Наблюдая за предметами и явлениями природы, они создали первые музыкальные инструменты – барабан, арфу, флейту. Музыканты всегда учились у природы. Даже звуки колокола, которые раздаются в церковные праздники, звучат благодаря тому, что колокол создали по подобию цветка колокольчика.

Виды музыки.

В настоящее время наши представления о музыке значительно расширяются и изменяются. Этому способствовал ряд начавшихся в 20 в. процессов: развитие новых технологий (звукозаписи и технического воспроизведения музыки, возникновение электро-музыкальных инструментов, синтезаторов, музыкально-компьютерных технологий); знакомство с

музыкальными культурами различных народов мира; интенсивный обмен музыкальной информацией между странами, народами и континентами (музыкальные программы на радио, телевидении, гастрольные музыкальные коллективы, международные музыкальные фестивали, продажа аудиовизуальной продукции, использование Интернета и др.); признание музыкальных интересов и вкусов разнообразных социальных групп в обществе.

В 20 в. возникает видовое и стилистическое разнообразие музыки. Появляются представления о различных «музыках», охватывающие более или менее широкий круг бытующих сегодня музыкальных явлений:

Классическая (или *серьезная*) – профессиональные музыкальные сочинения, рожденные в культуре Европы преимущественно с Нового времени (рубеж 16–17 вв.) и в средние века;

Популярная – массово потребляемые, преимущественно песенно-танцевальные музыкальные жанры.

Внеевропейская (неевропейская) – музыка тех народов (Востока), чья культура отличается от культуры западноевропейской цивилизации (Запада)

Этническая (и традиционная) – фольклорные (и устно-профессиональные музыкальные явления разных народов), подчеркивающие самобытность этноса, нации, племени.

Эстрадная (или легкая) – музыка развлекательного характера, предназначенная для отдыха.

Джаз – подхваченные европейцами профессиональные исполнительские традиции американских негров, основанные на синтезе африканских и европейских музыкальных элементов.

Рок – музыка небольших вокально-инструментальных групп молодежи, отличающаяся обязательным наличием ударных и электромузыкальных инструментов, в первую очередь – гитар.

Авангардная (экспериментальная) – общее наименование нового направления в профессиональном композиторском творчестве 20 в. (см. АВАНГАРД В РУССКОЙ МУЗЫКЕ).

Альтернативная – новые музыкальные сочинения или исполнения (звуковые представления, «перформансы»), принципиально непохожие на все известные сегодня виды музыки

Многие виды музыки определяются по среде их обитания и функциям: военная, церковная, религиозная, театральная, танцевальная, киномузыка и т.д. А также – по характеру исполнения: вокальная, инструментальная, камерная, вокально-инструментальная, хоровая, сольная, электронная, фортепианная и др.; по отличительным свойствам музыкальной фактуры и композиторской техники: полифоническая, гомофонная, монодическая, гетерофонная, сонорная, серийная и т.п.

Самостоятельная работа: прослушивание отрывков разнообразных музыкальных произведений.

4 Раздел «СИНТЕТИЧЕСКИЕ (ЗРЕЛИЩНЫЕ) ВИДЫ ИСКУССТВА»

4.1 Тема: Знакомство с синтетическими (зрелищными) видами искусства. Понятие термина «синтетические виды искусства». Хореография, театр, кино, телевидение.

Синтетические искусства - это такие виды художественного творчества, которые представляют собой органическое слияние или относительно свободную комбинацию разных видов искусств, образующих качественно новое и единое эстетическое целое. Сюда относятся прежде всего театр (драматический и оперный), "впитавший" литературу, актерское мастерство, живопись, музыку, декоративно-прикладное искусство; балет, использующий естественную пластику человеческого тела и сочетающий в себе танец, музыку, живопись, скульптуру, овеванные определенной дозой сексуальности; эстрадное искусство, представляющее самый разнообразный набор спаянных конферансом художественных номеров в виде пения, декламации, танцев, иллюзионизма, акробатики; цирк, где отчетливо преобладает спортивный и смеховой элемент, а главное, в зрелищный ряд вовлекаются представители животного мира.

Синтетические искусства не следует путать с близким понятием синтеза искусств, когда речь идет, например, об архитектурном сооружении, которое украшено скульптурами, живописью, окружено садово-парковым ансамблем и т.п.

Театр

Театр — вид искусства, художественно осваивающий мир через драматическое действие, осуществляемое актерами на глазах у зрителей. Театр — «внутренний синтез эпохи» (В. Мейерхольд). Театр — особый вид коллективного творчества, объединяющий усилия драматурга, режиссера, художника, композитора, актеров. В театре при посредстве игры происходит осуществление «новой реальности» (П. Флоренский). Театр — замкнутый мир, концентрированная вселенная.

«Строительный материал» театрального образа — живой человек (актер) с богатым жизненным опытом.

Через актера воплощается замысел спектакля. Актер включает в действие и придает театральность всему, что находится на сцене. Декорации создают на сцене интерьер комнаты, пейзаж, вид городской улицы, но все это останется мертвой бутафорией, если актер не одухотворит вещи сценическим поведением.

Актерское мастерство требует особого таланта — наблюдательности, внимания, умения отбирать и обобщать жизненный материал, фантазии, памяти, темперамента, средств выразительности (дикция, интонационное разнообразие, мимика, пластика, жест).

В театре акт творчества (создание образа актером) протекает на глазах у зрителя, что углубляет духовное воздействие на него. В кино зритель видит результат творческого процесса, в театре — сам процесс. В этом особая прелесть спектакля. Каждое последующее исполнение роли актер обогащает новыми жизненными наблюдениями, раздумьями, учитывает опыт общения со зрителем.

Актер может выразить жизнь только через себя, только через свою пластику и свою интонацию, он присваивает опыт отношений многих людей и передает его, перевоплощаясь в персонажа. Театр — менее массовое искусство, чем кино, и не может без художественных потерь с помощью кино или ТВ тиражировать свои спектакли (исчезает живой контакт актера со зрителем).

ОПЕРА

Опера – часть театрального искусства.

В самом общем виде оперу можно определить как театральное представление, в котором не

говорят, а поют. Пение и песня составляют неперенную составную часть этого искусства. Здесь песня выступает в разных формах: это ария — песня — монолог, песня-признание; дуэт — песня-диалог; речитатив — имитация разговорных форм в музыке и т. д. Особое место в опере занимает хоровое пение, в котором раскрывается не индивидуальный, а массовый образ — образ народа или какой-то большой группы людей. В некоторых операх хоровые формы играют ведущую роль. Это характерно для музыкальных народных драм. В качестве примера можно привести гениальные оперы-драмы Мусоргского «Борис Годунов» и «Хованщина».

Разумеется, опера — не только песня. Это и та музыка, которая существует в опере и вне непосредственной связи с песней. И игра актера-певца. И элементы изобразительного искусства — в декорациях, в бутафории. Опера — искусство синтетическое. Но при этом, как и во всяком виде и жанре искусства, в ней есть свое ведущее начало. Такое начало в оперном искусстве — именно музыка, песня. В первую очередь она и делает оперу неповторимым искусством духовно-возвышенной правды.

БАЛЕТ

Ближе других искусств к опере находится балет. Балет (от франц. *balletto* и лат. *ballo* — танцую), — это сочетание музыки и хореографии (танца, пантомимы). О нем можно сказать, что он «вдвойне музыкален». Здесь господствует стихия музыки звучащей и не менее того — зримой. Танец в балете есть такая «зримая музыка». Только внешне он представляется немым. По существу, в основе танца заключена музыка, наполняющая его изнутри.

Эта музыкальная наполненность и одновременно «невыразимость» хореографического образа имеет следствием то, что содержание балета не поддается прямому «пересказу» и не может быть достаточно полно и точно выражено путем словесных разъяснений. Балетный образ носит многозначный, обобщенно-символический характер. Сведение сущности балетного образа к бытовому смыслу не только не объясняет его, но и во многом разрушает. В этом случае происходит то же самое, что и со всякого рода изложениями содержания симфонических произведений.

Балетное искусство, как и оперное, не допускает слишком заземленного сюжета. Разумеется, в искусстве не может быть категорических запретов. Но невозможна и абсолютная свобода. Можно, например, перевести на язык балета даже «Анну Каренину» Толстого. Родион Щедрин и Майя Плисецкая доказали, что можно. Однако этот перевод отнюдь не адекватный — он намерение выборочный. Понять проблематику толстовского социального романа по балету Щедрина не просто трудно, а невозможно. Балет на это и не претендует. «Анна Каренина» Щедрина — песнь прекрасной и трагической любви. Это балет по мотивам даже не романа Толстого, а толстовского сюжета. То же самое можно сказать и о «Дон Кихоте» Минкуса, и о «Медном всаднике» Глиэра и т. д. Сам отбор сюжетного материала в подобных балетах показывает, что балетное искусство может и чего не может. Оно не может быть ни слишком бытовым, ни излишне назидательным, ни сиюминутно-злободневным.

Балет, как и музыка, способен передать тончайшие оттенки чувства и высочайшие, грандиознейшие, героические его взлеты. Но балет не в силах передать обыденных и прозаических действий, он не может изъясняться прозой, даже если за нею скрыты вдохновенные идеи, великие помыслы».

Возникновение балета. Балет, высшая ступень хореографии (от греч. *choreia* — пляска и *grapho* — пишу), в котором танцевальное искусство поднимается до уровня музыкально-сценического представления, возник как придворно-аристократическое искусство гораздо позже танца, в 15–16 вв. Термин «балет» появился в ренессансной Италии в 16 в. и обозначал не спектакль, а танцевальный эпизод. Балет — синтетическое искусство, в котором танец, главное выразительное средство балета, тесно связан с музыкой, с драматургической основой — либретто, со сценографией, с работой костюмера, художника-осветителя и т.д. Балет многообразен: сюжетный — классический повествовательный многоактный балет, драмбалет; бессюжетный — балет-симфония, балет-настроение, миниатюра. По жанру балет может быть

комическим, героическим, фольклорным. 20 в. принес в балет новые формы: джаз-балет, модерн-балет.

Цирк

ИСТОРИЯ ЦИРКА. Первый известный нам стационарный цирк — Большой цирк (Circus Maximus), названный в 7 году до н.э. одним из чудес Рима. Его здание трансформировалось и перестраивалось на протяжении нескольких веков. Собственно, конные ристалища проводились на этом месте еще со времен Ромула. Позднее здесь возникли деревянные постройки, постепенно заменявшиеся мраморными и приобретающими всю большую пышность. Здание украшалось статуями, бронзой, позолотой; появлялись привилегированные места для знатных римлян, сенаторов, позже — императорская ложа. Увеличивалась площадь арены, количество загонов для размещения лошадей и диких зверей, а также количество мест для зрителей. Во времена поздней Империи считалось, что там может разместиться от 150 до 385 тыс. человек. Большой цирк был самым крупным, но не единственным в Риме.

Все стационарные цирки в определенном смысле можно назвать проводниками официального искусства развлечений. Незамысловатые жестокие и кровавые зрелища (масштабные гладиаторские бои, травля диких зверей и гонки колесниц) пользовались безусловной популярностью во всех слоях общества.

Однако есть исторические сведения о том, что в Древнем Риме (как, собственно, и в Древней Греции, Византии, Китае и др. странах) были известны и бродячие цирковые труппы, состоящие из акробатов, эквилибристов, жонглеров. Они давали представления на городских и сельских площадях, и воплощали принципиально иной вид циркового искусства — незамысловатый, мобильный, адресованный только беднейшим слоям.

Собственно, это разделение на "официальное" и "демократичное" направления существовало в цирковом искусстве Европы до начала 19 в. В стационарных и полустационарных цирках культивировались пышные зрелищные представления, приспособленные ко вкусам аристократической публики: искусство наездников и дрессировки лошадей, театрализованные феерии, прославлявшие конные маневры и сражения, и т.п. А в балаганах и на площадях давали свои представления акробаты, гимнасты, эквилибристы, клоуны-фигляры.

В 1807 в Париже открылось вновь выстроенное здание Олимпийского цирка, куда из балаганов переходит ярмарочный акробат Ж.Б.Ориоль, соединивший акробатику и эквилибристику с приемами клоунады. Это стало началом нового этапа развития циркового искусства. Цирк уверенно пошел по пути синтеза всех возможных жанров в одном представлении. А с середины 19 в. увеличение количества цирковых жанров и расширение технических возможностей пошло семимильными шагами.

Уже к началу 20 в. структура циркового представления кардинально меняется. В стационарном цирке появляются коверные клоуны и клоуны-дрессировщики. Из зверинцев в цирк переходят укротители. Огромный скачок происходит в жанре воздушной гимнастики: после введения страховочной сетки появляется возможность качественного усложнения трюков. В воздушной гимнастике появляется новое амплуа — т.н. "ловитор" (артист, страхующий и ловящий летящих партнеров), и впервые исполняется номер "перекрестный полет". Происходит и переворот в искусстве канатоходцев: пеньковый канат заменяется неизмеримо более прочным металлическим тросом, что дает возможность исполнять на канате сложные акробатические пирамиды. Появляется новый жанр: икарийские игры. В начале 20 в. новый атрибут получают акробаты и гимнасты: подкидную доску, увеличивающую высоту прыжка. А с технической революцией начала 19 в. коренным образом трансформируются и множатся номера и аттракционы, основанные на использовании техники: от "гонок по вертикальной стене" до "полета из пушки на луну"; от "феерий на воде" до бурного всплеска новых возможностей "иллюзиона".

Становление и развитие циркового искусства неотделимо от общей истории цивилизации и прочно вписано в ее контекст. Происхождение цирка связано с обрядами, играми, с

особенностями быта и образа жизни народа, а также с возникновением новых ремесел и профессий, и даже — с основами рекламы.

Так, пантомима развивалась из ритуальных обрядов первобытного общества, призванных обеспечить удачную охоту. Чревоуещание (т.н. "энгустримизм" или "вентрология") идет от камлания шаманов, свершающих культовое действо.

Укротители ведут свою родословную от гладиаторов, сражавшихся на арене с дикими зверями, а также — от первых христиан-мучеников, отдаваемых в Древнем Риме на публичное растерзание львам и тиграм.

Конный цирк берет свое начало от античных гонок колесниц и конных ристалищ, бывших любимым развлечением древних римлян; позже, начиная с 16 в. развитию конного цирка способствовали многочисленные школы верховой езды, связанные с необходимостью особой подготовки всадников, участвующих в конных боях. А вот другая разновидность конного цирка, джигитовка, появилась и окрепла в среде кочевых народов Востока, так как связана с совершенно иными навыками верховой езды.

Искусство канатоходцев зародилось в среде ремесленников, занимающихся плетением канатов: чтобы продемонстрировать крепость своего изделия, мастера ходили и прыгали по канату, натянутому между двумя подставками.

Номера факиров и манипуляторов известны с древних времен и ведут свое начало от культовых обрядов, а вот становление циркового иллюзиона обусловило гораздо более позднее развитие технических возможностей: сначала — изобретение амальгамы и появление зеркал, позже — электрического освещения и разнообразных сложных механизмов.

Совершенствование технических приемов привело и к развитию жанра феерии, когда манеж вместо традиционного песка заполняется водой или льдом.

Разные жанры рождались и крепили в разное время, вместе с ними рождались и менялись основные приоритеты зрителей. Однако цирк в целом всегда представлял собой наиболее демократичный вид искусства, так как пользовался огромной популярностью практически среди всех возрастных и социальных категорий зрителей. Причины этого чрезвычайно сложны и многообразны.

Прежде всего, популярность циркового искусства связана с тягой человека к совершенству, к чуду, к мечте, уводящей за пределы обычной жизни и открывающей новые возможности. Артисты цирка демонстрируют силу, ловкость, смелость, недоступные обычному зрителю. Они жонглируют гириями и поднимают огромные тяжести ("силовые акробаты"); показывают необычайную гибкость ("каучук"); глотают огонь или дрессируют змей ("факиры"); летают по воздуху ("воздушные гимнасты"); жонглируют самыми разнообразными предметами, в том числе — ногами ("икарийские игры"); находят общий язык с домашними животными ("дрессировщики") или вступают в непосредственный контакт с дикими животными ("укротители"). Выдающиеся возможности вызывают у зрителей восхищение и гордость.

Вторая причина популярности цирка основана на более низменных чувствах: желании "пощекотать нервы", ощутить опасность, подстерегающую циркового артиста; на подсознательно ощущаемой возможности оказаться свидетелем несчастного случая. Это, несомненно, является рудиментом наивно-жестоких воззрений первобытного строя и языческих обычаев античности. Классическое требование римской черни: "Хлеба и зрелищ!" (лат. "Panem et circenses") в дословном переводе означает: "Хлеба и цирковых игр", и связано непосредственно с кровавыми гладиаторскими боями и травлей диких зверей. С распространением христианства и формированием принципов современной этики подобные воззрения закономерно перешли в категорию "социально неодобряемых". Однако и сегодня цирковое искусство в определенной степени эксплуатирует подобное архаическое чувство. Недаром в языке бытует устойчивое словосочетание "смертельный номер", идущее от старой рекламы цирковых представлений; а предметом гордости многих воздушных гимнастов и

сегодня является работа "без страховки" — натянутой сетки или т. н. "лонжи" (страховочного троса, прикрепленного к поясу гимнаста).

Третья, не менее важная причина популярности циркового искусства кроется в злободневности его отдельных жанров, и особенно — клоунады. "Шут", "гаер", "паяц", "дурак" — это, по сути, синонимы слова "клоун". Хотя официально признанной главной функцией подобного персонажа являлось развлечение публики, традиционно шуты присваивали себе право говорить о самых сложных и актуальных проблемах современности. При этом они имели возможность обращаться практически к любым категориям населения: от кесарей (придворные шуты) до самых нижних социальных слоев (странствующие комедианты). В условиях жесткого цензурного гнета (будь то времена инквизиции или диктатуры) это был единственный способ сказать правду. Конечно, профессия шута была сопряжена с опасностью для жизни; однако преувеличенно наивная манера подачи злободневной информации давала клоуну большие шансы остаться в живых.

При видовой общности циркового искусства, цирки разных времен, народов, а также — ориентированные на разные социальные группы зрителей, обладали своими отличительными особенностями.

Эстрада.

Эстрада, вид сценического искусства. Соединяет в представлении (концерте) разнообразные жанры в номерах, являющихся отдельными законченными выступлениями одного или нескольких артистов. Для Э. характерно прямое обращение артистов к зрительному залу, часто от собственного лица. В тех случаях, когда артист трансформируется, он делает это главным образом тут же на эстраде, в некоторых случаях используя парики, детали костюма и др. Эстраднему исполнителю присущи обнаженность чувств, открытость мастерства. Учитывая краткость выступления, артисты Э. широко применяют средства молниеносного воздействия на зал, приёмы гротеска, буффонады. Они, как правило, отказываются от глубокой психологической разработки образа, стремятся создать определённую маску. В искусстве Э. преобладают элементы юмора, сатиры и публицистики. Оно преимущественно строится на современном, более того, злободневном материале, использует свои специфические жанры: куплет, романс, монолог, мини-пьесу, акробатический танец, манипуляцию и др.

Истоки Э. — в выступлениях бродячих артистов (скоморохов, жонглёров, шпильманов и др.) главным образом на народных гуляньях, а с середины 18 в. и в балаганах. Среди них выделялись деды-раёшники, зазывавшие публику с балкона, выстроенного над входом в балаган. Ярмарочные зазывалы для привлечения посетителей исполняли сатирические монологи и шутки, акробатические трюки. В балаганах выступали звукоподражатели, акробаты, фокусники, трансформаторы, а со 2-й половины 19 в. также рассказчики, куплетисты, исполнители фарсовых сценок.

Другим источником Э. стали дивертисменты — концерты после основного оперно-балетного или драматического спектакля, в которых исполнялись арии из опер, отрывки из балетов, народные песни и танцы. С середины 19 в. в дивертисментах участвовали музыканты-солисты, рассказчики, исполнители куплетов, позже арий и дуэтов из оперетт.

Самостоятельная работа: работа в видео-зале библиотеке: просмотр отдельных фрагментов кинофильмов, хореографических композиций и др. (выбирается преподавателем).

4.2 Тема: Танец и виды танцевального искусства. Художественный образ в танце. Актерское мастерство. Движения и пластика - основные компоненты эстетики танца. Музыкальная составляющая танца. Балет. Бальные танцы, акробатические, исторические, народные, ритуальные, спортивные, степ, современные (хастл) танцы.

Танец - это искусство движения, а движение может быть очень различным. Но когда это движение одухотворяет, воздействует на зрителя, с целью изменения его душевного существа, - это уже искусство.

Танец (польск. *taniec*, от нем. *Tanz*) вид искусства, в котором основное средство создания художественного образа - движения и положения тела танцовщика.

В танце душевные переживания передаются средствами пластических движений и ритмически четкой и непрерывной смены выразительных положений человеческого тела.

Танцевальное искусство берет начало в глубокой древности. Редкостно-танцевальные древние греки истолковывали танец как прекрасный дар богов. Существовали танцы воинственные, культовые, общественных празднеств и театральные, танцы в быту.

У всех народов танец является выразителем внутренних чувств; посредством различных поз, скачков, движений выражаются радость, горе, любовь или злость. В танце можно показать даже фантазии, разочарования и надежды.

Все человеческие эмоции проявляют себя с помощью движения. Попробуйте передать свою радость или гнев словом, не двигая при этом ни единым мускулом лица или тела. У вас не получится! Трудно будет понять на самом деле - вы радуетесь или печалитесь?..

Слово «танец» в русском языке произошло от немецкого «Tanz». Но так как оно было заимствовано из польского языка, к нему присоединили суффикс «-ец». В русский язык слово «танец» вошло только в XVII в. До тех пор употреблялось общеславянское слово «пляска». С конца XIX в. слова «танец» и «пляска» стали употребляться как синонимы. Однако понятие «пляска» было шире, чем понятие «танец». В современном же варианте все наоборот. Слово «пляска» чаще употребляется по отношению к народным танцам, нежели к балльным и иным формам танцевального искусства.

В танце есть все. В классике - благородство, изящество, сдержанность. Это так пригодится вам на приемах и презентациях. В быстрых танцах - динамика, ритм, множество вариаций. Это станет вашим внутренним ритмом, который поможет справиться с проблемами современной жизни. В восточных танцах заключена философия, мудрость, достоинство и мягкость.

Основные характеристики танца - это ритм (быстрое или медленное повторение и варьирование движений), рисунок (сочетание движений в композиции), динамика (размах движений), техника (степень владения телом и мастерство исполнения).

Танец дает вам то, что вы в него вкладываете. Это ваша забава, хобби, отвлечение от жизни, и вы не найдете в танце более глубоких смыслов, если не перестанете относиться к нему как к бездумному движению; перестанете - и танец превратится в зеркало и подарит вам отражение черт вашей личности, ваших личных проблем (о которых в повседневности вы стараетесь не думать), даст вам возможность разрешить их.

Танец, как любой вид физической активности обязательно приносит результаты, если заниматься регулярно и интенсивно. Причем берется он за организм комплексно, в отличие от тренировок в тренажерном зале. Уровень подготовки начинающего (за исключением нижнего брейка) может быть любым, как и возраст. Благодаря гармоничному развитию всех мышц танец обеспечит вам изящество тела, силу и выносливость, выровняет спину, научит вас двигаться легко, четко и красиво.

Сегодня модно не только посещать вечеринки, но и оттачивать мастерство движений в танцевальных студиях. Причем с самыми разнообразными стилями и уровнями сложности. Популярности танцам добавляют фильмы, сценические шоу и музыкальные клипы с впечатляющими танцевальными номерами.

Танец - это искусство, и его стили несут в себе культуру многих столетий. Помимо великолепного движения, у танца есть история, легенды, наряды - все, что формирует его эстетику, которая одна, отдельно от всего остального, притягивает людей к себе. Танцуя, вы ощущаете причастность к великому культурному наследию.

Виды танцев можно подразделить на следующие категории:

- Классический танец: балет

- Западно-европейские бальные танцы
- Исторический танец
- Клубные танцы
- Латиноамериканская программа бальных танцев
- Народный танец
- Свадебный танец
- Социальные танцы
- Спортивные танцы
- Танцы XX века: Современный танец
- Танцевально-двигательная терапия

Отличительные признаки балета, распознаваемые даже невооруженным глазом, - выворотность, характерные постановки ног, корпуса, рук и пуанты, позволяющие встать на пальцы.

В современном балете, наряду с классическими элементами, широко применяются движения джаза, модерна, гимнастики и акробатики. Употребленные уместно и тактично, они очень обогащают старинное искусство.

Народные танцы

Можно с уверенностью сказать, что это самый распространенный вид танцевального искусства. Нет ни одной народности, какой бы малой она ни была, которая не имела бы присущей только ей танцевальной культуры. Танцы и песни различных национальностей возникли из народных игр и развлечений, связанных с трудовыми процессами, религиозными обрядами и семейными праздниками.

Народное творчество является основой, на которой создается и развивается профессиональное искусство, источником, откуда черпались движения, фигуры, а зачастую и вполне сложившиеся танцевальные композиции. Танцы, лишенные народной основы, были недолговечны и скоро забывались.

Безусловно, танцевальное искусство некоторых стран популярно только в пределах их границ, а у других завоевало весь мир. Вряд ли найдется равнодушных зритель танца фламенко (национальный танец испанских цыган), русских, молдавских, грузинских, индийских, кельтских и других народных танцев.

В славянских танцах - от Балкан до России, несмотря на различия в языках, культуре, стилях жизни, очень много общих черт: кружения под руки, променады, воротца... Фигуры старинных русских хороводов и не менее старинной французской фарандолы во многом схожи. Элементы испанских, цыганских и андалузских танцев во многом напоминают шаги ирландской джиги. Вольта - предшественница вальса - танец французский, но шаги с поворотом дамы в паре появились в нескольких странах одновременно и сразу приобрели популярность. Исконный народный танец многих стран - хоровод. Старинные хороводные пляски продолжают жить во многих уголках земного шара, и каждый народ вносит в исполнение хороводных танцев изменения - национальную культуру и темперамент.

Интересно, что в развитии танца важную роль играл климат. Если вы собираетесь на поляне в мороз, что вы будете делать? Правильно, притоптывать. И двигаться быстро. Поэтому русские, ирландцы, другие славянские народы имеют характерные танцы с притопыванием и подскоками. (В испанских танцах тоже есть дробь, но нет таких подскоков). На морозе, конечно, можно двигаться и медленно, но только очень тепло одевшись. Теплая и соответственно тяжелая одежда порождает хороводы. Чем холоднее климат, тем теплее и тяжелее одежда, а потому и медлительней танец. Так, наш русский танец существенно различается на севере и юге. На севере больше "важничают", на юге двигаются легче и задорнее. Различные предметы и аксессуары также формируют определенные движения, которые затем исполняются и без данного предмета в руках. Например, траектории движения танца с веером можно проследить в танцах народов, использующих веер (испанские, японские и др.) и когда этот веер в руке отсутствует.

Огромную роль играют традиции, в том числе связанные с религией. В исламских странах женщины носят платки, паранджу, поэтому в танце мы видим закрывание шалью и платками лица, головы.

Кроме внутренних факторов, влияющих на формирование народного танца, есть и внешние - воздействие других национальных культур. Простое соседство или торговые отношения выливаются в некоторое взаимовлияние культур. Если одна страна находится под длительным гнетом другой, то некоторого смешения культур не избежать.

Народный танец в России популярен во многом благодаря ведущим ансамблям танца. Исполнение ими сложнейших узоров, рисунков и трюков привело к созданию направления, многими балетмейстерами называемого «продвинутым» народным танцем, который уже отличается от своих истоков.

Самостоятельная работа: просмотр телепередач, работа в библиотеке (просмотр фотографий и репродукций, связанных с танцем).

4.3 Тема: Искусство театра. История появления театра как самостоятельного вида искусства. Виды театральных постановок. Выразительные средства театрального искусства. Знакомство с театральными атрибутами и терминами. Театральная эстетика. Театр юного зрителя, музыкальный театр, театр кукол (виды кукол: ростовые, марионетки, биббо, пальчиковые и др.).

Театр (от греч. theatron - место для зрелищ; зрелище), род искусства.

Театр - форма общественного сознания, он неотделим от жизни народа, его национальной истории и культуры. Художественного подъёма театр достигает обычно тогда, когда он, проникаясь передовыми идеями эпохи, борется за гуманистические идеалы, глубоко и правдиво раскрывает сложность внутреннего мира человека, его устремления.

Художественное отражение жизни, утверждение определённых идей, мировоззрения, идеологии совершается в театре посредством драматического действия, исполняемого актёрами перед зрителем. Борьба характеров, раскрытие общественного и психологического конфликтов, влияющих на судьбы людей, их отношения лежат в основе пьесы, спектакля. Специфика театра требует эмоционально-духовного единения сцены и зрителей, наличия общих интересов между творцами спектакля и публикой. Театр имеет важное значение в деле эстетического, нравственного и политического воспитания. Он располагает для этого богатыми средствами художественного обобщения, выразительности, воздействия на массового зрителя.

Основой театрального представления является драма. Литературное произведение театр переводит в область сценического действия и специфической театральной образности; характеры, конфликты драмы получают воплощение в живых лицах, поступках. Слово, речь - важнейшее средство, которым вооружает театр драма. В театре слово также подчиняется законам драматического действия. В одних случаях он превращает речь в средство бытовой характеристики персонажа, в других - раскрывает через словесную ткань роли сложные конфликты сознания и психологии героя. Речь на сцене может иметь форму пространного высказывания (монолог), протекать как разговор с партнёром (диалог), адресоваться зрителю или звучать как размышление героя, его "внутренний монолог" и т. д.

Театр - искусство коллективное. Спектакль - произведение, обладающее художественным единством, гармонией всех элементов. Он создаётся под руководством режиссёра и в соответствии с режиссёрским замыслом совместными усилиями актёров, художника-сценографа, композитора, хореографа и многих других. В основе спектакля лежит режиссёрская интерпретация пьесы, её жанровое, стилистическое решение. Действие спектакля организовано

во времени (темп, ритм, нарастания и спады эмоционального напряжения) и в пространстве (разработка сценические площадки, принцип её использования, мизансцены, декорации, движение и пр.).

Главный носитель театрального действия - актёр, в творчестве которого воплощена суть театра: способность захватывать зрителей художеств. зрелищем непосредственно протекающей у них на глазах жизни, творческим процессом её воплощения. Актёрский образ создаётся на основе пьесы и её толкования режиссёром - постановщиком спектакля. Но и в системе строго организованного спектакля актёр остаётся самостоятельным художником, способным лишь ему одному доступными средствами воссоздать на сцене живой человеческий образ, передать сложность и богатство человеческой психологии.

Работа над собой и над ролью в процессе репетиций составляют, как считал К.

С. Станиславский, две неразрывно связанные между собой стороны деятельности актёра.

Часто актёр создаёт на сцене образ, несходный с его собственным, в разных ролях меняется внешне и внутренне. При воплощении облика, характера персонажа исполнитель использует средства пластической и ритмической выразительности, искусство речи, мимики, жеста. История мирового театра знает актёров, обладавших виртуозным мастерством внешней трансформации.

В музыкальном театре действие воплощается средствами музыкальной драматургии, в основе которой лежат общие законы драмы - наличие ясно выраженного центрального конфликта, раскрывающегося в борьбе противодействующих сил, определённая последовательность этапов раскрытия драм. замысла. В каждом из видов музыкально-сценического искусства эти общие закономерности находят специфическое преломление соответственно природе их выразительных средств: в опере происходящее на сцене действие выражается музыкой, то есть пением действующих лиц, а также звучанием оркестра; в балете роль, аналогичная пению в опере, принадлежит танцу и пантомиме. Вместе с тем и в том и другом случае музыка является главным обобщающим средством, связывающим все элементы драмы воедино. В оперетте, представляющей разновидность оперы с разговорным диалогом, большое значение имеют куплетная песня и танец. Выразительные средства драматического, оперного и хореографического искусств, эстрадной и бытовой музыки используются в жанре мюзикла.

Театр – это школа жизни: удивительная, эмоциональная и воодушевляющая. Театральное искусство – это зеркало нашей жизни. Театр посредством драматических действий освещает нам мир, ведя с нами диалог путём сердца с сердцем, души с душой, глаза в глаза.

Какие бывают жанры?

Буйфонада (от итал. слова «buffonata», что значит «шутовство») – это комический спектакль (комическая актёрская игра), действия которой разворачиваются, как правило, на площадях. В основе жанра -народные приёмы, где главное действующее лицо – «Арлекино», причём: не один, не два, а целая группа подобных персонажей. Строиться все представление на окарикатуривании, то есть резком преувеличении черт характера персонажа или явлений действительности.

Водевиль (с франц. «val de Vire» означает Вирская долина) – это жанр, который получил своё название от реки Вир (Нормандия). Водевиль — лёгкая, комедийная пьеса с куплетами; шутливые, насмешливо — сатирические песенки, которые высмеивают незначительные нарушения общественных норм (не гостеприимство, недоброжелательность соседских отношений). Особенность жанра: комедийная борьба должна быть мягкой – данный жанр, ни в какой форме не допускает проявления жёсткости.

Драма (с греч. «drama» означает «действие») — это сценический жанр, освещающий социальные конфликты человека с обществом или же с самим с собой. Драма — это ещё не трагедия, но уже и не комедия, а что-то среднее между ними. Отличается от всех остальных жанров более серьёзным содержанием, здесь и характеры героев более сложные, и сюжет значительно «весомее и запутаннее», нежели отображаемые в комедиях.

Комедия (родина жанра Древняя Греция, буквальный перевод — «песня») — это жанр, сюжет которого выстраивается так, чтобы откликом зрителя служила улыбки или смех. Цель: высмеять пороки людей, их характеры, заблуждения, курьёзные жизненные ситуации. Смотреть такой спектакль довольно легко, как за счёт сатиры, так и несложности сюжета и характеров персонажей.

Мелодрама (с греч. melos — «музыка», drama — «действие») — жанр театрального искусства (пьеса с острой интригой), раскрывающая чувственный мир героя — отражающая внутреннюю борьбу добра и зла.

Мим (с греч. означает «подражание») — короткие комедийные, развлекательные импровизированные сценки.

Моралите (от лат. moralis — нравственный) — драматические представления в Средние века, действующие лица которых не сами люди, а отвлечённые, абстрактные понятия (например: добродетель, порок).

Мюзикл (англ. Musical от music — музыка) — это музыкальный жанр. Здесь важная роль отводится хореографии (отличается особой отточенностью актёрских действий), также составляющими элементами данного жанра является: музыка, песня, диалог. Данный жанр очень сложный в плане постановки и при этом весьма дорогой (за счёт спецэффектов).

Пародия — зародилась в антич. литературе (спектакль — насмешка). Цель — создание комического эффекта, путём повторения уникальных черт персонажей, их манер, стиля речи, поведения. Данный жанр получил широкое распространение не только в театре, но и на эстраде.

Пастораль (с франц. pasturale переводиться как «сельский») — это театральный жанр (опера или балет) раскрывающий простую пастушескую, сельскую жизнь.

Трагедия — с греч. дословно переводиться как «песня козла» («tragos» — козел, «ode» — песнь). В основе жанра — катастрофический исход. Главный герой — это человек, идущий против себя, общества, рушащий устоявшиеся правила и устои. Герой (артист) на протяжении всего спектакля ведёт борьбу, а в финале — гибнет. Большинство трагедий написано в стихах, в них отражена действительность сурово, остро, серьёзно.

Фарс (франц. Farse — грубая шутка, эпатажная выходка) — комический жанр средневекового театра. Комедия несложного содержания (развлекательные сценки показываемые актёрами в масках). Как правило, изображается городской быт со всеми его темными сторонами (скандальностью, грубостью, пьянкой).

Феерия (от франц. fee) — волшебница, фея. Для передачи зрителю полноты сюжета используется некое волшебство, которое создаётся за счёт красочных и необычных декораций, костюмов героев, трюков и спецэффектов.

Флиаки (с греч. phlyaх — шутка) — театральные представления в Древней Греции в виде коротких шуток-сцен взятые из повседневной жизни о похождениях героев и богов.

Искусство театра, по сравнению с другими видами искусств – живое искусство. И в этом его неоспоримое преимущество.

Те́атр юного зр́ителя (ТЮЗ) — профессиональный театр, предназначенный для детской, подростковой и юношеской аудитории. Специализация на детскую аудиторию проявляется не только в репертуаре, но и в сценическом решении спектаклей: красочность, синтетичность, игра со зрителями.

Кукольный театр – особый вид театрального представления, в котором вместо актеров (или наряду с актерами) действуют куклы.

Истоки кукольного театра – в языческих обрядах, играх с овеятыми символами богов, олицетворяющих силы природы. К первым обрядовым куклам можно отнести изображения тотемов – покровителей первобытных племен.

В настоящее время под общее определение кукольного театра подпадает огромное множество его видов и форм.

Существует ряд принципов внутривидовой классификации кукольного театра. Два наиболее распространенных:

по принципам социального функционирования;

по видам театральных кукол и способам их управления.

1. Классификация по принципам социального функционирования.

В рамках этой классификации можно выделить следующие *основные направления театра кукол*:

1) *Ритуально-обрядовый* – самая древняя форма кукольного театра. Еще в 16 в. до н.э. в Египте существовали кукольные мистерии об Осирисе и Исиде. Упоминания об игровых куклах встречаются у Геродота, Аристотеля, Горация, Марка Аврелия, Апулея и др.

Чаще всего ритуально-обрядовые театры кукол – это наиболее традиционные театры, прочно связанные с национальными традициями. По этому направлению развивался ряд кукольных театров Востока: индонезийский ваянг; японский дзёрури; индийский; китайский и др.

К обрядово-ритуальным относятся и ряд театров христианской традиции. Кукла участвовала в европейских мистериях 11–16 вв. (термин марионетка, обозначающий вид игровых кукол, возник из названия фигурок, изображавших в мистериях Деву Марию). Более поздние европейские обрядово-ритуальные кукольные театры (преимущественно рождественские) сохранились до настоящего времени: Эль Пасторетс (Каталония); Вертеп (Украина и Россия); Батлейка (Белоруссия), Маланка (Молдавия); Шопка (Польша) и др. Часто представления обрядово-ритуальных театров кукол организуют непрофессиональные актеры, т.к. главный смысл подобных зрелищ – не спектакль, но действие, мистерия.

2) *Народный сатирический кукольный театр*. Истоками этого вида принято считать древнеримские импровизированные сценки ателлана (от города Ателла в древней Кампании). Злободневные сатирические сценки были построены на участии типизированных персонажей, один из которых – Макк – стал прообразом главного комического кукольного персонажа

народного театра. В самых разных странах этот персонаж-шут обладал сходной внешностью: большоголовый, крючконосый, с одним или двумя горбами – спереди и сзади. В индийском театре это – Видушака; в турецком (и вышедшем из него армянском) – Карагез; в среднеазиатском – Палван Качал (Плешивый богатырь); в итальянском – Пульчинелла; в английском – Панч; в немецком – Гансвурст; во французском – Полишинель; в бельгийском – Вольтье; в русском – Петрушка (Петр Иванович Уксусов, Ванька Рататуй); и т.д. Этот персонаж в значительной степени сохраняет самые древние черты архаического пратейтра – как в своем характере двойника-перевертыша трикстера, так и в приспособлениях кукловода (например, пищик, инструмент для изменения голоса, пришедший из камлания шаманов).

Это направление практиковали преимущественно странствующие актеры. Народному сатирическому кукольному театру свойственны условность, минимализм оформления и иных изобразительных средств; несложная стандартная сюжетная схема, внутри которой идет импровизация на злободневные темы.

3) *Кукольный театр для детей.* Преимущественно построен на сказочном материале. Как правило, сочетает две функции – воспитательную и развлекающую. В силу своей специфики обладает высокой степенью дидактичности – явной или подспудной.

В рамках этой же классификации можно выделить и целый ряд дополнительных направлений кукольного театра. Например:

- иносказательно-символистский театр (спектакли адресуются взрослому зрителю);
- театр массовых и коллективных праздников (гигантские куклы работают в непосредственном контакте со зрителями, вовлекая их в совместное действие);
- лечебный театр (кукла используется при лечении некоторых психических заболеваний и для развития мелкой моторики).

Классификация кукольного театра по видам кукол и способам их управления носит, скорее, вспомогательный профессиональный характер, т.к. зачастую в одном спектакле используются разные виды театральных кукол.

Наиболее известные *виды кукол*: перчаточные (разновидность – пальчиковые); тростевые; марионетки; плоские (используются в теневом театре); автоматы (механические).

Эти виды классификаций кукольного театра достаточно условны и существуют в постоянном гибком взаимодействии. Так, например, обрядово-ритуальный индонезийский театр ваянг включает в себя разновидности ваянг-кулит (теневого театр кожаный плоских кукол), ваянг-келитик (театр плоских тростевых кукол), ваянг-голек (театр объемных кукол). Кукольный театр для детей постоянно использует все виды кукол. Марионетки используются в сатирическом народном театре; и т.д.

Самостоятельная работа: посещение театра кукол, театра юного зрителя.

4.4 Тема: Искусство кино. История возникновения и развития кинематографа как самостоятельного вида искусства. Виды и жанры кино. Профессии в кинематографе. Актерское мастерство. Знакомство с известными детскими фильмами. Дети-актеры. Театр и кино.

Кино — дитя XX в. Его появление обусловлено достижениями науки и техники в области

оптики, химии, электро- и фототехники, физиологии зрения (открытие способности сетчатки глаза десятую долю секунды сохранять впечатление). Рождение кино нельзя объяснять только техническими и научными достижениями. Его появление и развитие стимулировали социальные особенности новейшего времени: потребность художественно осмыслить общее нарастание динамики жизни, расширение и углубление взаимозависимости самых разных процессов (быстрое перемещение действия в географическом пространстве; связь событий, происшедших в одном конце земного шара, с событиями в других его концах; взаимодействие человека с различными сферами действительности), вовлечение в исторические действия огромных людских масс (Первая и Вторая мировые войны, 1917 год и Гражданская война в России), потребность в раскрытии духовной жизни человека, потока его сознания и каскада действий.

В создании предпосылок кино — достижения традиционных искусств. Роман Нового времени (Бальзак, Стендаль, Толстой, Достоевский) сочетает видение мельчайших подробностей с широким эпическим охватом действительности, выделяет крупный и общий план; развитие сюжета в нем идет путем «монтажа» кусков повествования. Широкий жизненный подтекст пьес Ибсена и Чехова, совершенствование актерской техники, открытие Станиславским связи физического действия с внутренним состоянием человека, — все это сказалось на выразительных особенностях кино.

В художественной подготовке кинематографа приняли участие также живопись и графика. Живопись открыла разные планы в изображении действительности, использовала крупный план, научилась выделять «стоп-кадр» и строить внутри него художественную композицию. Изобразительное искусство стремится зрительно передать динамику движения народных масс (Суриков, Репин), острохарактерные профессиональные движения людей (Дега), взаимопроникновение света и тени (Ренуар, Моне). В графике получает развитие изорассказ (комиксы, например), в котором события сюжетно разворачиваются во времени. Все это подготавливало и формировало художественно-изобразительное мышление кино.

Среди искусств не существует иерархии. Кино превосходит театр, литературу, живопись в создании зрительных подвижных образов, способных широко охватить современную жизнь во всем ее эстетическом значении и своеобразии. Кино передает динамику эпохи; оперируя временем как средством выразительности, оно способно передать стремительную смену событий в их внутренней логике. Вместе с тем, кино во многих отношениях уступает другим искусствам. Так, непосредственный контакт и обратная связь актера с аудиторией — преимущество театра, а способность «остановить мгновение», документально запечатлеть для длительного обозрения существенное событие — преимущество фотографии.

Кино по своей природе синтетическое искусство: в кинообраз как его составляющие входят: литература (сценарий, текст песен); живопись (мультифильм, декорации в обычном фильме, а главное — колористический и композиционный опыт изобразительного искусства); театр (игра киноактеров, которая при принципиальных отличиях от работы актеров в театре тем не менее основывается на театральной традиции и опирается на нее).

Кино непосредственно опирается на возможности техники. Сама специфика кино подвижна и меняется с открытием и развитием новых технических и художественных средств. Вначале кино существовало как «великий немой». Изобретение фотоэлементов позволило записать синхронно звук и зрительный образ. Первые звуковые фильмы появились в 1928 г., но кино с трудом художественно осваивало звук. Свою статью, посвященную звуковому фильму, Чарли Чаплин назвал «Самоубийством кино». «Огни большого города», «Новые времена» Чаплин снимал как немые фильмы. Он боялся, что звук принесет на экран дурную театральщину и исчезнет специфика кино. Однако кризис, связанный с переходом к звуковому кино, был преодолен, звук

был освоен как собственно художественное средство. Звук обогатил кинообраз словом и музыкой, которая стала не сопровождением, не дополнением зрительных впечатлений, а средством создания единого зрительно-слухового образа. От «великого немого» — к звуковому кино, от звука — к цвету, к стереоскопии и стереофонии широкого экрана, к синераме, а в будущем к дальнейшему художественному освоению трехмерного пространства с помощью голографии — этапы расширения художественных возможностей кинематографа.

Для кино характерно не столько словесное, сколько зрительное действие, киносценарий во многом ближе не к драме, а к эпосу (повести, роману). Киносценарист свободен от ограничений сцены и ему доступно любое событие, как бы масштабно или мелко оно ни было, какими бы грандиозными размерами во времени и пространстве оно ни обладало. Сцена кинематографа — весь мир; действие может быстро перемещаться во времени и пространстве.

Кино поистине всемирно. В его рождение и совершенствование внесли свой вклад разные нации. Конструкцию киноаппарата и кинопроектора разработали французские изобретатели братья Люмьер. После художественных открытий С. Эйзенштейна в фильме «Броненосец «Потемкин» монтаж во всем мире называют «русским монтажом», американскому режиссеру Д. Гриффиту принадлежит открытие крупного плана, русский кинематографист Дзига Вертов раскрыл особенности «киноглаза» (кинозрения), шведский режиссер Бергман сделал кинофотогеничным подсознание. Итальянские кинорежиссеры — М. Антониони освоил пастельный колорит в цветном кино и сделал цвет способом выражения духовного состояния, а Феллини зрительно материализовал память и мысли человека. Русский режиссер А. Тарковский научил кино проникать в загадки и тайны человеческого бытия.

Богаты художественно-языковые средства (*семиотика*) кино: монтаж, смена угла зрения на фиксируемое кинокамерой событие (ракурс), подвижность расстояния между зрителем и зрелищем (крупный план, средний, общий). Крупный план становится самостоятельным приемом выделения и подчеркивания вещи как смыслового знака.

«Первозлемент» кинообраза — кадр фиксирует предмет внимания художника; делает упор не на то, как видит мир художник, а на то, что он видит.

Современный кинематограф овладевает такими высокими открытиями других видов искусства, как система Станиславского, метод психологического анализа, поток сознания, интеллектуализм. Мысль человека, его внутренний психологический мир стали фотогеничными. Киноискусство прочно вошло в сокровищницу мировой цивилизации. Вершины кино стали вровень с вершинами мировой литературы, живописи, скульптуры. Возможности дальнейшего прогресса кинематографа неисчерпаемы.

Кино — искусство зрительных подвижных образов, создаваемых на основе достижений современной химии и оптики, искусство, обретшее свой язык, широко охватывающее жизнь во всем ее эстетическом богатстве и синтетически вбирающее в себя опыт других видов искусства.

Телевидение

Телевидение — средство массовой видеоинформации, и новый вид искусства, способный передавать на расстояние эстетически переработанные впечатления бытия. По своей массовости телевидение сегодня обогнало кино. На земле сейчас действуют тысячи передающих и ретранслирующих телестанций. Это меняет даже некоторые космические показатели нашей планеты, приближая ее радиохарактеристики к звездам-гигантам. Никакой другой культ не может собрать столько разномыслящих приверженцев, как телевидение. Социальная ценность телевидения в его аудио- и видеоинформативности.

Телепередачи осуществляются с земли, из-под земли, из-под воды, с воздуха, из космоса. Телеглаз видит и там, где глаз человека не видит. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Эта старинная поговорка сегодня неожиданно раскрывает преимущества телевизора перед радио и частично отвечает на вопрос, почему телевидение обрело статус нового вида искусства.

Телеэкран дает изображение на просвет, имеющее поэтому несколько иную фактуру и иные законы освещения, композиции, чем на киноэкране. Свет — сильнейшее средство выразительности на телевидении. Ракурс восприятия предметов, телемонтаж, движение камеры и приближение предмета изображения дают телевидению большие возможности художественной выразительности. Для телевидения характерно сочетание ритмически плавного, «спрятанного» монтажа с его неожиданным сбоем, перебросом на новый объект внимания.

Телевидение, при всей его фактографичности, близости к натуре, хроникальности способно отбирать жизненный материал и интерпретировать его. Вместе с тем, оно таит в себе угрозу стандартизации мышления людей. «Массовое потребление» одинаковой духовной продукции, если ее качество низко, способно вызывать шаблоны и штампы в общественном сознании. Важен эстетический вектор передач и их художественный уровень.

Особенность телевидения, роднящая его с прикладным искусством, — интимность, домашность восприятия. Это искусство, пришедшее к нам в дом, ставшее частью нашего быта.

Еще на заре телевидения Эйзенштейн предсказывал новое качество актера в этом виде искусства. Все, кто попадает на телеэкран, невольно становятся не только людьми определенных занятий, но и живыми образами, персонажами художественного репортажа в новом виде искусства. Важно поэтому, чтобы каждый герой телепередачи был живым, «незапрограммированным» человеком, на глазах зрителя творящим монолог или беседу, умеющим вести непринужденный разговор и душевно раскрыться.

У телевидения свои критерии талантливости. Деятель телеискусства должен соединять в себе качества актера, журналиста, режиссера, обаяние и эрудицию, легкость и естественность общения с людьми, мгновенность реакции, находчивость, остроумие, способность к импровизации и, наконец, гражданственность, публицистичность. К сожалению, не все выходящие в эфир обладают этими качествами.

Важная эстетическая особенность телевидения — передача «сиюминутного происшествия», непосредственный репортаж с места события, включение зрителя в тот поток истории, который течет именно сейчас и о котором только завтра смогут заговорить газеты и кинохроника, послезавтра — литература, театр, живопись. Долгое время непосредственный репортаж использовался телевидением лишь в особых случаях: большой футбол, соревнование фигуристов, встреча космонавтов, праздничные парады. Но история творится не только по праздничным дням.

И сегодня телекамера часто стремится «подглядеть» естественное течение жизни глазами умного и находчивого комментатора, способного к яркой импровизации. Эти особенности телевидения способствуют демократизации жизни общества. Большими информационными возможностями обладает скрытая телекамера, наблюдающая за ходом жизни на перекрестке улиц, в магазине, учреждении, на заводе, в порту. Однако скрытая камера не вполне достойный инструмент для войны компроматов.

При художественном телерепортаже экранное время равно реальному. Когда телевидение

прибегает к кинохронике, эффект сиюминутности передачи, присутствия зрителя при совершающемся событии должен сохраниться. Для телевидения важен «эффект безусловности» изображаемого и документальности.

На возможности телевидения иметь обратную связь основываются телемосты и некоторые другие передачи.

Голубой экран, став цветным, стал еще более мощным способом получения информации, расширив свои художественные возможности. Можно ожидать, что техника обеспечит вскоре объемное, голографическое изображение.

Виды и жанры кинематографических произведений

АГИТФИЛЬМ — короткометражный художественный или документальный фильм публицистического характера, используемый в целях политической агитации.

ВЕСТЕРН — жанр американского кино, получивший широкое распространение; посвящен, как правило, героизации первых поселенцев Запада. Достоинствами вестерна являются острота сюжета, занимательность и динамизм действия.

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО (хроникальное, монтажное и пр.) — вид киноискусства; как правило, основано на съемках подлинных жизненных фактов и явлений.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ - жанр киноискусства; кинопроизведение, в котором в игровой форме воссоздаются исторические события.

КИНОЖУРНАЛ — вид кинохроники, содержащий короткую информацию о жизни страны, внутренних и международных политических событиях и др.

КИНОКОМЕДИЯ — жанр киноискусства, главной особенностью которого является изображение характеров, конфликтов и ситуаций, вызывающих смех зрителей.

КИНОМЮЗИКЛ — жанр, соединяющий в себе признаки музыкального и драматического произведения (например, оперетта), иногда оперу или балет.

КИНОХРОНИКА — оперативная киноинформация (репортаж) об актуальных событиях и фактах современной жизни.

МУЗЫКАЛЬНОЕ КИНО — вид киноискусства, в котором музыка играет главенствующую роль.

МУЛЬТИПЛИКАЦИОННОЕ КИНО — вид киноискусства, произведения которого создаются путем съемки последовательных фаз движения рисованных (графическая мультипликация) или объемных (объемная мультипликация) объектов. Развивается в разных жанрах. Излюбленный жанр мультипликации — сказка.

НАУЧНОЕ КИНО — область кинематографии, развивающаяся в четырех самостоятельных видах: научно-популярное, учебное, научно-исследовательское и научно-производственное кино.

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЕ КИНО — один из видов научного кино, которое рассказывает в общедоступной форме об основах различных наук, популяризирует достижения во всех областях знания. Использует специальные виды съемки (замедленная, ускоренная, в

рентгеновских лучах, микросъемка), мультипликационное (графическое и объемное) моделирование. К этому виду кино традиционно относят фильмы по искусству, спорту, кинопутешествия и т. д. Научно-популярное кино включает в себя такие жанры, как кинолекция, киноочерк, фильм-наблюдение, фильм-размышление, фильм-исследование, фильм-предупреждение и т. д.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ КИНО — один из видов научного кино; пропагандирует новую технику и прогрессивные методы труда в народном хозяйстве.

НАУЧНО-ФАНАСТИЧЕСКОЕ КИНО — вид киноискусства; основной прием — мысленный эксперимент, показ возможностей и опасностей научного прогресса, постановка перед зрителями важнейших проблем современного мира (нравственных, философских, социальных). Заставляет задуматься о будущем человеческой цивилизации.

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (ТРИЛЛЕР) — фильм приключенческого жанра, для которого характерна острая, напряженная фабула, основанная на приключении, то есть происшествии неожиданном, нарушающем привычный ход событий, заключающем в себе потенциальную опасность и побуждающем героя к действию.

ПАНОРАМНОЕ КИНО — вид кинематографа, в котором фильм обычно снимают одновременно на три киноплёнки, причем на каждой получается треть изображения объекта; проецирование осуществляется тремя проекторами на сильно прогнутый экран больших размеров.

СТЕРЕОКИНО — вид кинематографа, технические средства которого (очки и др.) позволяют создавать у зрителя иллюзию объемности изображаемых на экране объектов.

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ЖАНРЫ — способы отображения окружающего мира на телеэкране: очерк, интервью, репортаж, телеспектакль, многосерийный телефильм и т. д. Современная система телевизионных жанров объединяет различные жанры журналистики, искусства, научной популяризации, формы развлечения и обучения.

УЧЕБНОЕ КИНО — один из видов научного кино, предназначенный для использования в учебном процессе.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ (ИГРОВОЕ) КИНО — вид киноискусства, включающий фильмы эпического, лирического и драматического жанров. Изображает действительность в образах, созданных соединенными усилиями сценариста режиссера, оператора, актера.

Кинематографические профессии.

Ассистент оператора — выполняет функции «фокус-пуллера», то есть выполняет фокусировку объектива киносъемочного аппарата на необходимых по замыслу объектах. Измеряет заранее рулеткой дистанцию и переводит плоскость резкости объектива в процессе съёмки в случае движения камеры или смены главного объекта, который должен отображаться резко. Устраняет внезапно возникшие помехи в кадре. Также производит измерение экспозиционных параметров и отвечает за правильную экспозицию. Выполняет измерение цветовой температуры съёмочного освещения и осуществляет подбор конверсионных светофильтров.

Бригадир осветителей (гаффер), — человек, отвечающий за операторское освещение (в случае необходимости вызывается машина «лихтваген» с автономным дизель-генератором).

Директор фильма (Директор картины) — устаревшее название должности, применявшееся в советском кинематографе. В отличие от иностранных съёмочных групп, в которых Director —

это режиссёр, в отечественном кинематографе «директор» выполняет функции управления финансами. Он отвечает за бухгалтерскую отчётность и бесперебойное финансирование всех нужд съёмочной группы. В настоящее время эта должность называется, в соответствии с международной практикой, «исполнительный продюсер».

Дольщик (Супертехник) — (dolly — операторская тележка) человек, который отвечает за тележку. Ставит рельсы, везёт тележку с оператором.

Долби-консультант — специалист по кодированию цифровых оптических фонограмм.

Дублёр — подменяет собой актёра при выполнении тех или иных сцен. Например, эротические сцены, трюки и прочее. Иногда может быть задействован при озвучании фильма.

Заливщик — художник-мультипликатор, выполняющий заливку красителями подготовленных фазовщиками мультипликатов. В настоящее время эта работа выполняется преимущественно компьютером.

Звукоинженер — специалист, обслуживающий комплекс звукового оборудования.

Звукооператор — работает со звуком, с записями, отслеживает качественные параметры фонограммы, такие как например — уровни звуковых компонентов, их частотную характеристику и соотношение сигнал/шум.

Звукооформитель — специалист по записи синхронных шумов. Имитирует и воспроизводит синхронно изображению необходимые шумы. Например: шаги человека, пробег лошади, поцелуи и прочие шумы, производимые человеком и живыми существами.

Каскадёр — выполняет трюки, связанные с опасностью для жизни. Иногда совмещает функции дублёра, снимаясь вместо актёров.

Кабельщик — сотрудник звукоцеха, осуществляющий прокладку кабелей на съёмочной площадке.

Кинооператор — является непосредственным помощником главного оператора, непосредственно управляет камерой, следит за качественными параметрами.

Киномонтажёр — создаёт музыкальное оформление фильма, пишет музыку.

Кранмейстер — человек, отвечающий за работу операторского крана. Монтирует его, помогает устанавливать камеру, отвечает за технику безопасности и осуществляет движение стрелы с камерой.

Механик съёмочной техники — Обеспечивает техническое обслуживание камеры и её установку. Перезаряжает плёнку, кассеты, меняет оптику и т. д.

Ассистент монтажёра — готовит исходный материал к монтажу, синхронизирует звук и картинку, нарезает дубли и т. д.

Монтажёр звука — монтирует звуковые компоненты. Раскладывает записанные реплики синхронно изображению.

Оператор комбинированных съёмок — кинооператор, выполняющий съёмку трюковых кадров и сцен со спецэффектами.

Оператор микрофона — заведует микрофонным парком. направляет микрофоны на сюжетно-важные объекты и одновременно следит, чтобы они не попадали в кадр.

Оператор-постановщик он же главный оператор — разрабатывает изобразительное решение фильма и руководит операторской группой. Отвечает за фотографическое и техническое качество изображения, расход киноплёнки и электроэнергию для операторского освещения.

Пиротехник, Оружейник — работник оружейно-пиротехнического цеха киностудии, обеспечивающий во время съёмок пиротехнические эффекты и использования различных видов огнестрельного вооружения. Он рассчитывает требуемое количество заряда, направление взрывной волны; отвечает за технику безопасности при обращении с оружием и его сохранность. Создание искусственного тумана — также дело рук пиротехника. Прикрепляется к операторской группе.

Постановщик трюков — специалист, разрабатывающий безопасное осуществление трюков и технологию их съёмки, создающую на экране иллюзию действий, невозможных в реальности.

Продюсер — художественный и финансовый руководитель проекта. Формирует проект, выбирая сценарий и режиссёра, и осуществляет производство и контроль.

Проявщик киноплёнки — специалист, обслуживающий проявочные машины на киностудии и кинокопировальной фабрике.

Режиссёр дубляжа — организует работу группы дубляжа иностранных фильмов.

Режиссёр звуковых эффектов — занимается созданием звуковых эффектов фильма, а также звуков, не имеющих соответствующего аналога в природе или которые невозможно записать, например, звук, издаваемый динозаврами.

Режиссёр массовок — организует съёмку крупномасштабных сцен с участием большого количества людей.

Монтажёр — человек, ответственный за основные монтажные решения. Выполняет чистовую «сборку» картины. Нередки случаи, когда функции монтажёра выполняет сам режиссёр-постановщик.

Режиссёр по работе с актёрами — осуществляет подбор (кастинг) актёров на все ключевые и второстепенные роли. Учитывает психологическую и художественную совместимость актёров, а также решает вопросы взаимодействия режиссёра с актёрами.

Режиссёр-постановщик трюков — режиссёр, на долю которого выпадает задача поставить и проработать трюк «от и до».

Сенситометрист — сотрудник цеха обработки плёнок и кинокопировальной фабрики, выполняющий сенситометрические измерения качества экспонирования киноплёнки.

Специалист по спецэффектам — занимается разработкой спецэффектов (от искусственного тумана до компьютерной графики), консультирует и продумывает реализацию. Входит в состав операторской группы.

Техник цифровой киносъёмки — специалист, обеспечивающий качественную запись данных цифровой кинокамеры при цифровой технологии производства.

Укладчик текста — литературный сотрудник, обрабатывающий текст перевода так, чтобы он наилучшим образом совпадал с дикцией актёров.

Фазовщик — художник-мультипликатор, выполняющий изготовление всех рисунков промежуточных фаз движения персонажей. В настоящее время эта работа чаще всего выполняется компьютером.

Художник-мультипликатор — художник, выполняющий рисунки, из которых составляется изображение мультфильма. Современная компьютерная анимация предусматривает создание художником рисунков при помощи компьютера. Современные художники-мультипликаторы чаще всего кроме навыков художника обладают квалификацией программиста.

Художник по специальному гриму — обладает опытом имитации, сочетания грима со специальными эффектами. Имитирует эффекты старения, особой фактуры кожи и т. д. Может создавать микро пиротехнические эффекты — маленькие взрывные устройства (петарды), имитирующие попадание пули в актёра, нанесение колотого ранения и его последствий.

Цветоустановщик — специалист, изготавливающий цветовой паспорт для печати выровненного позитива.

Знакомство с известными детскими фильмами. Дети-актеры.

Самостоятельная работа: просмотр детского кинофильма.

5. Раздел «ЯЗЫК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»

5.1 Тема: «Чем и как работает художник». Знакомство с профессией «художник». Язык изобразительного искусства. Художественные материалы (бумага, ее виды, карандаши, кисти, краски и др.).

Художник — человек, который занимается изобразительным искусством, создаёт картины,

художественные произведения. Изобразительное искусство появилось в давние времена, ещё древние люди украшали стены своих пещер росписями с изображением животных, людей.

Художник обладает талантом изображать разнообразный мир в своих произведениях. Он может показать события далёкого прошлого, изобразить героев сказок и романов, передать в красках изображение человека, его черты лица, его настроение, характер. Чтобы написать картину художнику нужно собрать материал, представить себе картину, сделать множество набросков. Художником может стать только тот, кто хорошо рисует, потому, что рисунок — это основа любого изображения.

Профессия художника имеет много разновидностей:

живописец, портретист, реставратор, театральный художник, художник по костюмам, художник-мультипликатор.

Профессия художника — это творческий труд, требующий хорошей фантазии, вдохновения и владения техниками рисования.

Язык изобразительного искусства служит художнику средством выражения его мыслей и чувств, его отношения к действительности. Под понятием «язык изобразительного искусства» подразумевается широкий круг вопросов — от выбора ширины и толщины мазка краски до решения сложнейших колористических задач, от поисков формата и размеров картины или рисунка до использования неисчерпаемых возможностей композиции с целью заострения внимания зрителя на главном.

Язык изобразительного искусства неразрывно связан с содержанием произведения, он необходим художнику-реалисту с момента зарождения замысла.

Существует множество материалов живописи, имеющих свою специфику и область применения: краски, кисти, бумага, холст, картон, разбавители и пр.

Все художественные краски состоят из цветного порошка — пигмента и связующего, которое скрепляет между собой мельчайшие цветные частицы. Древние художники применяли красящие вещества, встречающиеся в природе в виде всевозможных минералов, а также цветные земли. Кроме того, они использовали органические красители. Однако со временем почти все натуральные пигменты были вытеснены искусственными, которые и входят в большую часть современных красок.

В масляной живописи связующим служат специально приготовленные высыхающие растительные масла — льняное, ореховое, маковое, подсолнечное.

Для работы масляными красками необходима обработанная основа, на которой выполняется изображение. Она должна быть прочной, легкой, имеющей постоянный объем, стойкой к изменению температуры и влажности, к воздействию коррозии и биологических вредителей. С давних лет художники в качестве основы использовали камень, дерево, металл, стекло, холст, картон, бумагу, линолеум, фанеру и т. д.

Современные живописцы предпочитают писать маслом на проклеенном и грунтованном холсте, натянутом на подрамник. Проклейка и грунт предохраняют волокна от проникания в них масла из красочного слоя. Но главное назначение грунта — способствовать прочному сцеплению красок с холстом. Если в XVII—XVIII веках художники любили писать на цветных грунтах, то с середины прошлого столетия и сегодня они предпочитают белые. Белый грунт имеет много преимуществ, позволяя, например, достигать прозрачных серебристых тонов в теневых частях, без чего не обойтись на пленэре (живописи на открытом воздухе).

Грунт состоит из связующего (клей, масло, эмульсия), наполнителя (мел, сухие пигменты) и добавок — пластификаторов и антисептиков. В зависимости от выбора связующего грунты бывают клеевые, масляные, эмульсионные и полумасляные. Наносятся они обычно на холст, заранее натянутый и закрепленный на подрамнике. Сделать подрамник и правильно натянуть холст — своего рода искусство. Ведь подрамник — это каркас картины, от его конструкции и качества во многом зависит сохранность произведения и его внешний вид. А если холст натянут неправильно, то на нем появятся складки, что совершенно недопустимо.

Масляная живопись, как и любая другая техника, имеет свой арсенал инструментов. Это палитра, кисти, шпатели, мастихины. Кроме того, существует большое количество всевозможных разбавителей масляных красок. Их необходимо выбирать, учитывая характер натуры.

Масляные краски хорошо ложатся на соответствующий грунт и позволяют достигать тончайших переходов одного тона в другой, так как долго остаются сырыми. При высыхании они не изменяют своего первоначального цвета.

Работа маслом дает возможность использовать бесконечное множество технических приемов: писать плотно, пастозно и почти акварельно, красками приглушенными и предельно насыщенными, светлыми и бесконечно глубокими по тону, добиваться поверхности матовой и блестящей.

Все лучшие приемы письма масляными красками были разработаны в эпоху Возрождения — мастера того времени прекрасно изучили возможности этой техники. Маслом пишут в один прием, когда можно закончить произведение сразу или за несколько сеансов, но прежде чем краски успеют засохнуть. Чаще обращаются к технике многослойной живописи, разновидностей которой очень много. Обычно работу в этой технике начинают с подмалевка (первой прописки), цель которого — прочное установление рисунка общих форм и светотени; намечаются также основные соотношения цветов. Во время последующих прописок решаются задачи, связанные с передачей формы и колорита.

Первое свидетельство, указывающее на применение масляных красок, относится к X веку.

С конца XIX века в Европе возродилась техника *темперы* (от лат. *temperare* — смягчать, смешивать). Темперные краски разводятся водой, но после высыхания ею уже не растворяются. Связующие вещества темперных красок — яичный белок и желток, казеин и другие вещества. Трудность работы темперой заключается в том, что краски нежелательно смешивать, их надо накладывать слой на слой так, чтобы нижний, просвечивая сквозь верхний, способствовал получению нового цвета. Например, прозрачные слои красного и желтого дадут оранжевый, синего и желтого — зеленый и т. д. Если один из цветов более насыщен, он в такой оптической смеси будет доминировать. Темпера, в отличие от масла, равномерно сохнет, от времени не трескается и не меняет цвета и тона. Для произведений, выполненных темперой, характерны строгость линий, яркость и бархатистость красок.

В школьной практике широкое применение имеет *гуашь* (от итал. *guazzo* — водяная краска). Профессионально работать гуашевыми красками трудно: по высыхании они сильно меняют цвет. Эти краски непрозрачны, относятся к разряду так называемых кроющих, корпусных. Они разводятся водой.

Если писать гуашью без белил невозможно, то в *акварели* (от лат. *aqua* — вода) их заменяет белизна бумаги, просвечивающая сквозь слой или слои краски. Лишь акварелью можно

изумительно передать безмятежную синеву небес, кружева облаков, пелену туманов. Акварель позволяет запечатлеть явления природы, длящиеся всего две-три минуты.

В этой технике возможно и создание тщательно отработанных пейзажей и натюрмортов, портретов и исторических композиций.

Лист белой зернистой бумаги, коробочка с плитками красок, мягкая послушная кисть, вода в небольшом сосуде — вот и все «хозяйство» акварелиста.

Можно писать по сухой или сырой бумаге — сразу в полную силу цвета. Такой прием называется алла прима. Можно работать в многослойной технике, постепенно уточняя каждую деталь. Можно избрать смешанную технику. В любом случае нельзя или почти нельзя исправить испорченное место: акварель не выносит малейшей затертости, замученности, неясности. Прозрачность и блеск придает ей бумага, которая должна быть белой и чистой. Белила акварелисту, как правило, не нужны.

Еще в конце XV века выдающийся мастер немецкого Возрождения Альбрехт Дюрер одним из первых среди европейских художников создал множество великолепных акварелей. Это были пейзажи, изображения животных и растений. Но в полной мере акварель утвердилась в странах Европы сравнительно недавно — в конце XVII — начале XVIII века. Особенно прославился своими акварелями У. Тернер, певец лондонских туманов и пенистых волн, сумрачных скал и солнечного света.

В России прошлый век дал немало выдающихся акварелистов. К. П. Брюллов доводил листы с жанровыми сценками и пейзажами до филигранной завершенности. А. И. Иванов писал просто и легко, соединяя живой безупречный рисунок с чистыми сочными красками.

В нашей стране, особенно в последние годы, этот вид живописи приобрел невиданную ранее популярность.

Хотя в целом различия между живописью и графикой велики, некоторые произведения могут быть отнесены и к тому, и к другому виду изобразительного искусства. Особенно это касается акварельных и гуашевых работ. Живописное произведение можно создать обычными цветными карандашами, а графическое — любыми самыми яркими красками. Это зависит от изобразительного языка, которым художник выражает свой замысел.

Свойства тех или иных красящих материалов настолько специфичны, до такой степени влияют на язык и стиль произведения, что по ним можно порой судить о вкусах целой эпохи. Например, *пастель* (от итал. *pasta*—тесто), представляющая собой сухие, мягкие карандаши, позволяет перекрывать один цвет другим, снимать и наносить новые цвета, втирать их пальцами или специальным инструментом и в результате достигать нежнейших, едва уловимых переходов тонов. Из-за своей непрозрачности пастельные краски дают приглушенную матовую поверхность.

Расцвет пастельной живописи в странах Западной Европы приходится на XVIII век. Пастелью владели в совершенстве, помимо Лиотара, такие художники, как Шарден и Латур. Но вскоре она была предана забвению: слишком уж бледна и нежна, слишком нерешительны ее линии для классицизма — стиля, стремящегося к ясной очерченности контуров, строгой определенности красок. И пастель уступила место масляной живописи, изобретение которой приписывается нидерландскому живописцу Яну ванн Эйку (ок. 1390—1441). Возрождение пастели связано с именами французских импрессионистов Э. Дега, А. Тулуз-Лотрека. Работали в этой технике русские и советские художники И. И.

Левитан, В. А. Серов, М. А. Врубель, Н. К. Рерих, В. Е. Борисов-Мусатов и другие художники.

Самостоятельная работа: рисование несложных композиций на свободную тему, с использованием различных художественных материалов.

5.2 Тема: Виды изображений в картине. Стилиевые особенности различных изображений (реалистическое, декоративное, абстрактное). Сравнительный анализ произведений живописи (Н. Хруцкий, А. Матисс, К. Малевич).

Основные стили живописи		
Стиль	Определение	Пример
Иконопись	создание священных изображений, предназначенных быть посредником между миром Божественным и земным	«Святая Троица» А.Рублёв (1410)
Фреска	живопись по сырой штукатурке, одна из техник стенных росписей	фрески Феофана Грека
Парсуна	портретная живопись в России конца XVI – начала XVII вв., сохраняющая приемы иконописи, но уже с элементами реализма	Надгробный портрет Скопина-Шуйского
Портрет	изображение какого-либо человека либо группы людей, существующих или существовавших в реальной жизни	И.П. Аргунов: «Портрет Екатерины II для Сената»
Классицизм	направление, ориентированное на идеалы античной классик, XVII—XIX вв.	А.П. Лосенко: «Прощание Гектора с Андромахой»
Сентиментализм	произведения, написанные в этом жанре, основаны на чувствах читателя; в России — с конца XVIII до нач. XIX вв.	В. Л. Боровиковский
Романтизм	характеризуется утверждением самоценности духовно-творческой жизни личности, изображением сильных (зачастую бунтарских) страстей и характеров, одухотворённой и целительной природы	О. А. Кипренский: портрет Василия Андреевича Жуковского
Импрессионизм	Стремление наиболее естественно запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости	И.Е. Репин: «На дерновой скамье»
Академизм	следование внешним формам классического искусства	А.Иванов, К.Брюллов
Модернизм	стремление утвердить новые нетрадиционные начала в искусстве, непрерывное обновление художественных форм	В. Серов: «Похищение Европы» М. Врубель: «Пан»
Авангардизм	экспериментальный подход к художественному творчеству, выходящий за рамки классической эстетики	П.П. Кончаловский, А.В. Лентулов, Р.Р. Фальк
Абстракционизм	отказ от приближённого к действительности изображения форм	В.В. Кандинский, К.Малевич,

Основные художественные стили и направления в искусстве.

Стиль Древнего Египта

Древний Египет

Блики искусства восходят к древнейшим временам, они были найдены в долине реки Нил. В каких апартаментах жили наши давние предки? Самыми первыми жилищами людей близ реки Нил были ямы, шатры из натянутых шкур животных, и, конечно же, пещеры. Спустя уже некоторое время начали появляться тростниковые хижины. Уже позже люди стали обмазывать тростниковые хижины глиной. Большая часть населения древнего Египта считалось бедной, жили они в хижинах, но и богатые слои населения (вожди племен) особо не отличались. Они также обустраивались в тростниковых апартаментах, только они были гораздо просторнее.

Позднее начали изготавливать для строительства кирпич. Жилища уже были более прочными, теплыми и уютными. В быту все чаще стали появляться посуда из красной глины, расписанная

различными белыми узорами. Все эти узоры, геометрические символы означали, скорее всего, образ жизни людей.

Интерьер в домах был очень богат и достаточно красочен. Богатые колонны под потолок, фреска. А также в то время появляется текстильное искусство. Ковры украшали Египетский интерьер. Издревле, чтобы придать ткани или шерсти цвет использовались корни растений. Так, например, красный цвет получали благодаря корням марены.

Египетская мебель была шикарной. Изначально, это была всего лишь мебель для сидения, но и она имела инкрустированные вставки, иероглифические орнаменты, а также различная символика – солнце, папирус и многие другие изображения. Мебель для сидения выглядела как стулья и скамейки. Парадный трон напоминал визуально украшенный сундук со спинкой. Троны украшали золотом, слоновой костью и перламутром. Так как египтяне сидели ровно с сомкнутыми ногами, по-другому они сидеть и не могли, так как не позволяла одежда, то и форма трона соответствовала их манере сидения. На само сидение стелили мягкую подушку, которая дала начало мягкой мебели.

Как все мы знаем, самое богатое и помпезное ложе предназначалось в Древнем Египте не для живых, а для мертвых. Это саркофаги. Саркофаги Древнего Египта изготавливались из дерева, затем покрывались медными позолоченными или золотыми листами. Саркофаги повторяли форму тела. Они были украшены различными красочными изображениями, которые в свою очередь покрывались лаком.

Благодаря вмешательству Наполеона, Египетский стиль отразился потом на стиле Ампира.

Ренессанс (Возрождение) (Renaissance), эпоха интеллектуального и художественного расцвета, который начался в Италии в 14 веке, достигнув пика в 16 веке и оказав значительное влияние на европейскую культуру.

Термин "Возрождение", означавший возврат к ценностям античного мира (хотя интерес к римской классике возник ещё в 12 веке), появился в 15 веке и получил теоретическое обоснование в 16 веке в трудах Вазари, посвящённых творчеству знаменитых художников, скульпторов и зодчих. В это время сложилось представление о царящей в природе гармонии и о человеке как венце её творения. Среди выдающихся представителей этой эпохи - художник Альберти; архитектор, художник, учёный, поэт и математик Леонардо да Винчи.

Художники Ренессанса: Альберти, Леонардо да Винчи, Боттичелли, Тициан, Микеланджело, Рафаэль.

Маньеризм (Mannerism, итал. maniera - стиль, манера), термин, употребительный в теории изобразительного искусства. Стал популярным благодаря художнику и биографу 16 века Вазари, который характеризовал им высокую степень грациозности, уравновешенности и утончённости в искусстве. Однако с 17 века большинство критиков, полагая, что итальянское искусство 2-й половины 16 века переживало упадок по сравнению с вершинами, достигнутыми в период Высокого Возрождения (Ренессанс) Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэлем, термин "Маньеризм" относили к искусству, которому свойственны метафорическая насыщенность, пристрастие к гиперболе и гротеску. В результате Маньеризм стали называть стиль, воспринятый школами итальянского искусства, прежде всего римскими, в период между эпохами Высокого Возрождения и Барокко (около 1520- около 1600 гг.).

Художники маньеризма: Ян Ван Скорел, Вазари, Эль Греко.

Барокко искусство (Baroque art.), стиль европейского искусства и архитектуры 17-18 веков. В разное время в термин "барокко" вкладывалось разное содержание. Поначалу он носил

оскорбительный оттенок, подразумевая нелепицу, абсурд (возможно, он восходит к португальскому слову, означающему уродливую жемчужину). В настоящее время он употребителен в искусствоведческих трудах для определения стиля, господствовавшего в европейском искусстве между маньеризмом и рококо, то есть приблизительно с 1600 г. до начала 18 века. От маньеризма Барокко искусство унаследовало динамичность и глубокую эмоциональность, а от Ренессанса - основательность и пышность: черты обоих стилей гармонично слились в одно единое целое.

Самые характерные черты Барокко - броская цветистость и динамичность - соответствовали самоуверенности и апломбу вновь обретшей силу римской католической церкви. У истоков традиции Барокко искусства в живописи стоят два великих итальянских художника - Караваджо и Аннибале Карраччи, создавшие самые значительные работы в последнее десятилетие 16 века - первое десятилетие 17 века.

Художники Барокко: Караваджо, Карраччи, Рубенс, Рембрант.

КЛАССИЦИЗМ, одно из важнейших направлений искусства прошлого, художественный стиль, в основе которого лежит нормативная эстетика, требующая строгого соблюдения ряда правил, канонов, единств. Правила классицизма имеют первостепенное значение как средства, обеспечивающие главную цель – просвещать и наставлять публику, обращая ее к возвышенным примерам. Эстетика классицизма отражала стремление к идеализации действительности, за счет отказа от изображения сложной и многоплановой реальности.

В живописи тенденции классицизма намечаются уже во второй половине XVI века в Италии. Однако его расцвет наступил только во французской художественной культуре, где из разрозненных элементов он сложился в целостную стилевую систему. Основой теории классицизма был рационализм, опиравшийся на философскую систему Декарта. Принципы рационализма предопределили взгляд на художественное произведение как на плод разума и логики, торжествующих над хаосом и текучестью чувственных восприятий. Предметом искусства классицизма провозглашалось только прекрасное и возвышенное. Эстетическим идеалом служила античность.

Наиболее ярко классицизм представлен работами французских живописцев и скульпторов Н. Пуссена, К. Лоррена, Ж.-Л. Давида, Ж.О.Д. Энгра и Э.М. Фальконе.

Ампир. Стиль империи Ампир, или «Стиль империи» (франц. Empire — империя от лат. imperium — командование, власть) — исторический художественный стиль, впервые сложившийся во Франции в начале XIX в., в период Первой Империи Наполеона Бонапарта. Хронологические рамки оригинального французского «Стиля Империи» узки, они ограничены, с одной стороны, концом правления Директории (1799; см. Директории стиль) или годом коронации Наполеона (1804), а с другой — началом реставрации Бурбонов (1814-1815).

Рококо (Рососо), стиль в искусстве и архитектуре, зародившийся во Франции в начале 18 века и распространившийся по всей Европе. Отличался грациозностью, легкостью, интимно-кокетливым характером. Придя на смену тяжеловесному барокко, Рококо явился одновременно и логическим результатом его развития, и его художественным антиподом. С барочным стилем Рококо объединяет стремление к завершенности форм, однако если барокко тяготеет к монументальной торжественности, то Рококо предпочитает изящество и лёгкость. Более тёмные цвета и пышная, тяжёлая позолота барочного декора сменяются светлыми тонами - розовыми, голубыми, зелёными, с большим количеством белых деталей. Рококо имеет в основном орнаментальную направленность; само название происходит от сочетания двух слов: "барокко" и "рокайль" (мотив орнамента, затейливая декоративная отделка камешками и ракушками

гrotов и фонтанов).

Художники Рококо: Ватто, Буше, Фрагонар.

Романтизм (Romanticism), идейное и художественное направление, возникшее в европейской и американской культуре конца 18 века - первой половины 19 века, как реакция на эстетику классицизма. Первоначально сложился (1790-е гг.) в философии и поэзии в Германии, а позднее (1820-е гг.) распространился в Англии, Франции и других странах. Он предопределил последнее развитие искусства, даже те его направления, которые выступали против него.

Новыми критериями в искусстве стали свобода самовыражения, повышенное внимание к индивидуальным, неповторимым чертам человека, естественность, искренность и раскованность, пришедшие на смену подражанию классическим образцам 18 века. Романтики отвергали рационализм и прагматизм Просвещения как механистичный, безличностный и искусственный. Вместо этого они во главу угла ставили эмоциональность выражения, вдохновение. Чувствуя себя свободными от приходящей в упадок системы аристократического правления, они стремились высказать свои новые взгляды, открытые ими истины. Изменилось их место в обществе. Они нашли своего читателя среди растущего среднего класса, готового эмоционально поддержать и даже преклоняться перед художником - гением и пророком. Сдержанность и смирение были отвергнуты. Им на смену пришли сильные эмоции, часто доходящие до крайностей.

Художники Романтизма: Тернер, Делакруа, Мартин, Брюллов.

СИМВОЛИЗМ, направление в европейском и русском искусстве 1870-1910-х гг.; сосредоточено преимущественно на художественном выражении посредством символа интуитивно постигаемых сущностей и идей, смутных, часто изощренных чувств и видений. Философско-эстетические принципы символизма восходят к сочинениям А. Шопенгауэра, Э. Гартмана, Ф. Ницше, творчеству Р. Вагнера. Стремясь проникнуть в тайны бытия и сознания, узреть сквозь видимую реальность сверхвременную идеальную сущность мира («от реального к реальнейшему») и его «нетленную», или трансцендентную, Красоту, символисты выразили неприятие буржуазности и позитивизма, тоску по духовной свободе, трагическое предчувствие мировых социально-исторических сдвигов. В России символизм нередко мыслился как «жизнетворчество» — сакральное действо, выходящее за пределы искусства.

Основные представители символизма в изобразительном искусстве: Э. Мунк, Г. Моро, М. К. Чюрленис, М. А. Врубель, В. Э. Борисов-Мусатов; близко к символизму творчество П. Гогена и мастеров группы «Наби», графика О. Бердсли, работы многих мастеров стиля модерн.

Неоклассицизм (Neoclassicism), эстетическое направление, господствовавшее в европейском искусстве в конце 18 века - нач. 19 века, которому было присуще обращение к античности, и отличавшееся от классицизма 17 века - нач. 18 века

Художники неоклассицизма: Жак Луи Давид, Менгс.

Модернизм (modernism), общее название направлений искусства и литературы конца 19-20 века. В широком смысле охватывает кубизм, дадаизм, сюрреализм, футуризм, экспрессионизм, абстрактное искусство, функционализм и т. п. Называются разные даты зарождения Модернизма в изобразительном искусстве, например 1863 г. - год открытия "Салона отверженных", куда принимались работы, забракованные жюри официального Салона. "Салон отверженных" посещала масса людей - главным образом для того, чтобы поиздеваться над выставленными там полотнами. В частности, жёсткому осмеянию подвергалась картина Мане "Завтрак на траве".

Художники в конце 19 века, особенно импрессионисты (импрессионизм), начали устраивать собственные выставки, всё большую роль в популяризации их искусства стали играть торговцы картинами. Однако для многих понятие "Модернизма" связано прежде всего с 20 веком. Представление о том, что живопись и скульптура должны правдиво отражать реальные предметы и явления, было основательно подорвано такими художниками, как Гоген и Мунк, а в начале 20 века окончательно низвергнуто такими течениями, как фовизм, экспрессионизм и кубизм.

Импрессионизм (Impressionism, франц. *impression* - впечатление), направление в живописи, зародившееся во Франции в 1860-х гг. и во многом определившее развитие искусства 19 века. Центральными фигурами этого направления были Сезанн, Дега, Мане, Моне, Писсарро, Ренуар и Сислей, и вклад каждого из них в его развитие уникален. Импрессионисты выступали против условностей классицизма, романтизма и академизма, утверждали красоту повседневной действительности, простых, демократических мотивов, добивались живой достоверности изображения, пытались уловить "впечатление" от того, что глаз видит в конкретный момент.

Наиболее типичной для импрессионистов темой является пейзаж, однако они в своём творчестве затрагивали и многие другие темы. Дега, например, изображал скачки, балерин и прачек, а Ренуар - очаровательных женщин и детей. В импрессионистических пейзажах, создаваемых на открытом воздухе, простой, будничной мотив часто преобразуется всепроникающим подвижным светом, вносящим в картину ощущение праздничности.

Художники импрессионизма: Мане, Моне, Писсарро, Ренуар.

Постимпрессионизм (Post-Impressionism), этот термин впервые употребил английский критик Роджер Фрай по отношению к различным направлениям в искусстве, возникшим во Франции в период с 1880 по 1905 г. как реакция на импрессионизм. Художники постимпрессионизма искали новые и, по их мнению, более созвучные эпохе выразительные средства: Сёра, например, изучал проблемы восприятия света и цвета; Сезанн интересовался устойчивыми закономерностями цветовых сочетаний и форм; Гоген создал так называемый "синтетизм"; а произведения Ван Гога построены на яркой цветовой гамме, выразительном рисунке и свободных композиционных решениях.

Художники постимпрессионизма: Ван Гог, Гоген, Мунк, Сезанн.

Кубизм (Cubism), модернистское течение в живописи (и в меньшей степени в скульптуре) 1-й четверти 20 века. Его возникновение относят к 1907 г. и связывают с творчеством Пикассо и Брака, в частности с картиной Пикассо "Авиньонские девицы", на которой изображены деформированные, огрубленные фигуры, а перспектива и светотень отсутствуют.

«МОДЕРН» (франц. *moderne* — новейший, современный) («ар нуво», «югендстиль»), стилевое направление в европейском и американском искусстве кон. 19 — нач. 20 вв. Представители «модерна» использовали новые технико-конструктивные средства, свободную планировку, своеобразный архитектурный декор для создания необычных, подчеркнуто индивидуализированных зданий, все элементы которых подчинялись единому орнаментальному ритму и образно-символическому замыслу.

Художники кубизма: Пикассо, Брак, Хуан Грис.

Дадаизм (dadaism) (франц. *dada* - деревянная лошадка), в переносном смысле - бессвязный детский лепет, авангардистское литературно-художественное течение в европейском и

американском искусстве, возникшее как протест против традиционных моральных и культурных ценностей. Впервые Дадаизм заявил о себе в 1915 г. в Цюрихе. Согласно наиболее распространённой версии, название течению было выбрано наугад - перочинным ножиком ткнули в страницу словаря, что вполне соответствовало иррациональному духу Дадаизма.

Дадаисты не разрабатывали свой особый художественный стиль. Они бросались из одной крайности в другую, стараясь любыми способами (в том числе и вызывающим поведением) эпатировать самодовольного обывателя. Излюбленные жанры Дадаизма - монтаж, коллаж и "реди-мейд" (обыденные предметы, представленные как произведения искусства). Дадаизм очень быстро стал популярным (особенно в Нью-Йорке, где его возглавил Марсель Дюшан), но как сформировавшееся течение просуществовал недолго. Оказал значительное влияние на другие течения, в частности на сюрреализм (прежде всего в его приверженности к абсурду и фантастике), абстрактный экспрессионизм и концептуальное искусство.

Сюрреализм (Surrealism), модернистское (модернизм) направление в литературе, изобразительном искусстве и кино, зародившееся во Франции в 1920-х гг. и оказавшее большое влияние на западную культуру. Для Сюрреализма характерно пристрастие ко всему причудливому, иррациональному, не соответствующему общепринятым стандартам. Само движение было разнородным, но ставило своей основной целью раскрепощение творческих сил подсознания и их главенство над разумом. В определённой мере предшественниками сюрреалистов были дадаисты (дадаизм).

Художники Сюрреализма: Жан Миро, Сальвадор Дали.

Авангардизм (фр. avant-gardisme - впереди и стража) - общее название художественных направлений 20 века, для которых характерны поиск новых, неизвестных, часто штучных форм и средств художественного отображения, недооценка или полное отрицание традиций и абсолютизация новаторства. Характеризуется также разрушением объективно обусловленных границ между видами и жанрами (проникновение поэзии и музыки в прозу и "прозаизация" поэзии, перенесение принципов музыкальной композиции на литературу и изобразительное искусство).

Конструктивизм

Конструктивизм — советский авангардистский метод (стиль, направление) в изобразительном искусстве, архитектуре, фотографии и декоративно-прикладном искусстве, получивший развитие в 1920 — нач. 1930 годов.

Характеризуется строгостью, геометризмом, лаконичностью форм и монолитностью внешнего облика. Характерные памятники конструктивизма — фабрики-кухни, Дворцы труда, рабочие клубы, дома-коммуны указанного времени.

Конструктивизм принято считать русским (советским) явлением, возникшим после Октябрьской революции в качестве одного из направлений нового, авангардного, пролетарского искусства, хотя, как и любое явление в искусстве, он не ограничивается рамками одной страны. Так, провозвестником этого стиля в архитектуре явилась ещё Эйфелева башня, сочетающая в себе элементы как модерна, так и конструктивизма.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ, термин, употреблявшийся в советском литературоведении и искусствоведении с 30-х гг. для обозначения «основного метода» литературы, искусства и критики, который «требует от художника правдивого, исторически конкретного изображения действительности в ее революционном развитии», сочетающегося «с задачей воспитания трудящихся в духе социализма».

Требования социалистического реализма фактически превратились в запреты, тормозившие творчество.

К концу 80-х гг. становится историко-литературным термином.

Сравнительный анализ портретов Казимира Малевича и Константина Сомова

Синий портрет (К.С. Малевич) Перед нами два портрета разных авторов: «Синий портрет» Казимира Малевича и «Спящая молодая женщина» Константина Сомова, также выполненная в синей цветовой гамме. И вместе с тем эти портреты выполнены в совершенно различной манере и коренным образом отличаются друг от друга.

Чтобы понять и проанализировать эти произведения, необходимо понять особенности творчества обоих художников.

Итак, Казимир Малевич – художник-авангардист, чьи картины создавались в период с 1900 по 1934 годы. За 34 года своего творчества этот художник создал огромное количество произведений и выстроил целую систему обоснования своей живописи, под названием «супрематизм». Суть супрематизма сводилась к созданию художественных изображений путём сочетаний геометрических форм. Так рождаются геометрические портреты Малевича, созданные из квадратов, треугольников, трапеций и прочих геометрических фигур. Так родился и его знаменитый «Чёрный квадрат». Малевич принадлежал к художникам-авангардистам и целью его «геометрического» творчества было «зарезать» искусство живописное и заменить его подобными образцами. Его картины интересны, как необычный эксперимент в сфере живописи. Картины

Малевича преимущественно сюжетно-бытовые: устремляется к воде неуклюжий «Купальщик» с ластоподобными конечностями, окаменел, словно памятник, оплывший книзу «Садовник»,

лихо изогнуты в трудовом раже «Полотёры». Картины художника отличает невероятная сила цвета, большая красочная интенсивность, которая словно деформирует композицию и рисунок своим brutальным напором. Эти картины антиреалистичны, несмотря на их приземлённость. Не только с позиции академических канонов, но и с точки здравого смысла не может быть в человеческих фигурах таких анатомических аномалий, которые характерны для «Полотёров» и «Купальщика». Малевич преследовал цель создать картину как самостоятельный организм, построенный по собственным законам, прежде всего по закону цвета. Предшественниками его творчества можно назвать французских фовистов, прозванных «дикими» за их пронзительную цветовую мощь.

Спящая молодая женщина (К.А. Сомов) Творчество Константина Сомова приходится на 1898 – 1939 годы, то есть он творил практически в то же время, что и Казимир Малевич. Однако если Казимир Малевич был ярким представителем авангардного искусства, то творчество К. Сомова ретроспективно, то есть посвящено изображению прошлого. Ретроспективизм художника заключается не в бегстве в прекрасное «вчера», а скорее в том, чтобы найти в реальном мире незримые и глубоко интимные связи с прошлым. Если Малевич сознательно упрощает свои картины, то произведения Сомова наоборот отличаются изысканной сложностью, а персонажи его картин проникнуты некоей мистической иллюзорностью.

Черты, присущие творческой манере обоих художников, отличают и два их портрета. На «Синем портрете» (1829) Малевича изображена женщина, одетая в синюю блузу. Фон картины также синий. Эту картину ещё нельзя отнести к чисто супрематическим, так как изображение не состоит из геометрических фигур, как на многих картинах Малевича, однако оно содержит в себе немалую толику примитивизма. Из-за покатых неровных плеч женщина кажется очень громоздкой. Черты её лица только слегка намечены. На лице не видны эмоции – оно спокойное и равнодушное. Эта фигура кажется застывшей во времени, вырванной из контекста действительности. В спокойствие синего некоторую тревожность вносит ярко-розовый воротничок. Цвета одежды и фона ярки и бескомпромиссны.

Полной противоположностью данного портрета является портрет Сомова «Спящая молодая женщина» (1909 г). Изображённая на картине женщина действительно молода и очень хороша собой. Её отличает удивительное милое кокетство. Великолепна фактура ткани синего платья, которая кажется столь реальной, что кажется, можно прикоснуться к нему и ощутить наощупь. Поражает и реалистичность изящного и роскошного дивана. Успокаивает и завораживает синий фон, напоминающий красивую драпировочную ткань. Эта картина реалистична и ирреальна в одно и то же время. Она необыкновенно эстетична – спокойствием и гармонией изящной прекрасной молодой женщины, уснувшей на диване, можно любоваться бесконечно.

Конечно, картина Сомова намного более сложна и эстетична, чем картина Казимира Малевича, что впрочем, соответствует общей стилистике обеих художников и их творческим взглядам на искусство.

Самостоятельная работа: работа с репродукциями известных художников.

5.3 Тема: Жанры изобразительного искусства. Понятие «жанр».

Жанры изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт, анималистический, мифологический, батальный, бытовой и др. Знакомство с работами художников.

Искусство (от старославянского слова искоусити) – это художественное творчество в целом. Когда говорят о видах искусства, имеют в виду различные произведения, которые могут быть

объединены по какому-то общему для них признаку.

Жанры изобразительного искусства

Жанр – вид художественных произведений, характеризующийся определенными темами.

Автопортрет — портрет, написанный с самого себя.

Аллегория — изображение отвлеченных понятий через ассоциативно близкие конкретные образы, существа и предметы, обычно наделяются поясняющими их содержание атрибутами.

Анималистический — связанный с изображением животных в живописи, скульптуре и графике; сочетает естественно-научные и художественные начала.

Батальный — посвященный изображению войны и военной жизни.

Бытовой — связанный с изображением повседневной частной и общественной жизни человека.

Былинный — жанр изобразительного искусства, в котором изображаются сцены из былин и народного фольклора.

Ведута — жанр Венецианской живописи 18 века, в котором изображается городской пейзаж в виде панорамы, в котором соблюдаются масштаб и пропорции.

Городской пейзаж — (так называемый архитектурный пейзаж), жанр изобразительного искусства, в котором главным предметом изображения являются городские улицы, здания.

Исторический — один из основных жанров изобразительного искусства, посвященный историческим событиям прошлого и современности, социально значимым явлениям в истории народов.

Интерьер — жанр, в котором изображаются предметы внутреннего вида помещения.

Иппический жанр — жанр изобразительного искусства, в котором главным элементом картины является изображение лошади.

Карикатура — жанр изобразительного искусства, использующий средства сатиры и юмора, гротеска, шаржа, художественной гиперболы; изображение, в котором комический эффект создается преувеличением и заострением характерных черт.

Мифологический — посвящен событиям и героям, о которых рассказывают мифы.

Морской пейзаж — жанр изобразительного искусства, в котором главным элементом картины является изображение морского вида.

Натюрморт — жанр изобразительного искусства, показывающий неодушевленные предметы, размещенные в реальной бытовой среде и организованные в определенную группу; картина с изображением предметов обихода, цветов, плодов, битой дичи, выловленной рыбы.

Ню — жанр изобразительного искусства, посвященный обнаженному телу, его художественной интерпретации.

Обманка — жанр изобразительного искусства, главной чертой которого являются особые приемы живописи, которые создают эффект обмана зрения, стирают грань между реальностью и изображением.

Пастораль — изображение идиллической мирной жизни пастухов и пастушек на лоне природы.

Парсуна — изначально синоним современного понятия портрет вне зависимости от стиля, техники изображения, места и времени написания. Понятие парсуна появилось в процессе переходного периода от иконописи к светской портретной живописи.

Пейзаж — изображение какой-либо местности, картин природы: рек, гор, полей, лесов, сельского или городского ландшафта; по предмету изображения выделяют архитектурный, индустриальный пейзаж, ведуту, марину (изображает море), исторический и фантастический (футурологический) пейзаж.

Портрет — жанр изобразительного искусства, посвященный изображению человека или группы людей; разновидности — автопортрет, групповой портрет, парадный, камерный, костюмированный портрет, миниатюра портретная, парсуна.

Религиозный жанр, религиозная живопись — жанр изобразительного искусства, основными элементами которого являются эпизоды из Библии и Евангелия.

Сюжетно-тематическая картина - определение своеобразного скрещения традиционных жанров живописи, которое способствовало созданию крупномасштабных произведений на социально значимые темы с четко выраженной фабулой, сюжетным действием, многофигурной композицией.

Шарж — разновидность карикатуры, юмористическое или сатирическое изображение, в котором изменены и подчеркнуты характерные черты человека.

В изобразительном искусстве явления окружающей жизни отображаются с помощью линий, тональных соотношений, цветовых сочетаний, объемных форм, ярких ритмов.

Цвет может производить впечатление тяжелого или легкого, может зрительно отдалять или приближать предмет, быть нежным или грубым. С помощью цвета живописцы передают свои мысли и чувства.

Самостоятельная работа: посещение выставочного пространства.

5.4 Тема: «Композиция». Понятие «композиция» как составление или сочинение картины. Композиционный центр - замысел картины. Группировка предметов в картине. Анализ художественных произведений.

Предмет композиции

«Композиция» в переводе с латинского compositio обозначает сочинение, составление, расположение.

Сочетание отдельных частей, сложение элементов в определенном порядке, их взаимосвязь, переходящую в гармонию целого, мы наблюдаем в растительном и животном мире. Например, каждое растение состоит из частей, вместе они образуют форму, которая представляет собой некое гармоническое целое.

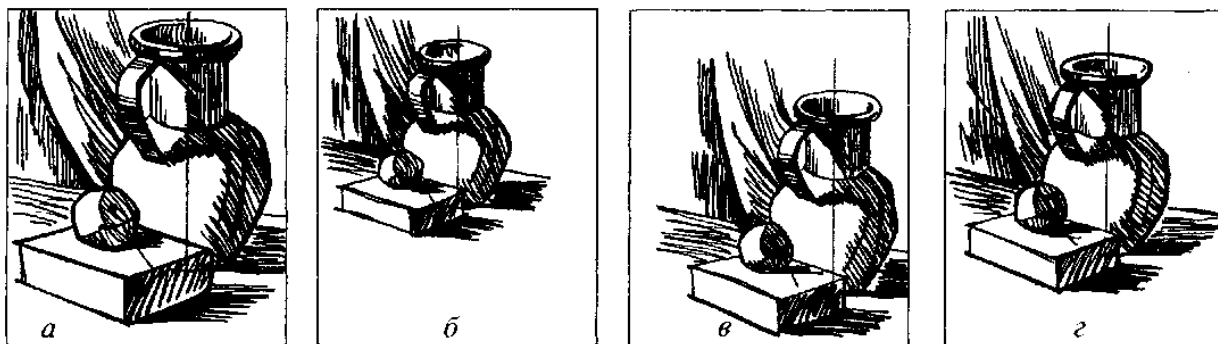
Первой задачей при рисовании какого-либо предмета является размещение рисунка на листе бумаги — композиция. Под композицией листа понимается такое расположение элементов изображения на плоскости, которое позволяет автору с наибольшей выразительностью передать свой замысел. Более подробно о композиции мы будем говорить в главе V, сейчас же рассмотрим основные моменты композиционного размещения рисунка на плоскости листа.

Процесс компоновки рисунка содержит элемент творческого поиска. Сначала целесообразно сделать на небольших листах несколько вариантов композиционных размещений изображаемой натуры. Наиболее удачный вариант композиционного решения переносят на основной лист, пропорционально увеличивая размер изображения.

Для удачного размещения рисунка на листе следует обратить внимание на следующие моменты:

- 1) необходимо мысленно уравновесить массу изображаемой натуры с форматом листа;
- 2) определить геометрический центр формата листа. Для этого соединить по диагонали противоположные углы листа или разделить его пополам по горизонтали и вертикали. Геометрический центр является ориентиром для размещения рисунка на листе;
- 3) рисунок располагаем на листе так, чтобы внизу оставалось больше места, чем сверху. Однако при рисовании предметов, стоящих на горизонтальной плоскости стола или пола для придания им большей тяжести и весомости, рисунок целесообразнее сместить немного вниз;
- 4) при рисовании группы предметов, например натюрморта, необходимо найти его композиционный центр — тот предмет, часть предмета или группу предметов, которые первыми бросаются в глаза. В натюрморте всегда один из предметов является главным, а остальные — второстепенными;
- 5) не обязательно добиваться совпадения геометрического и композиционного центров.

В качестве примера рассмотрим варианты композиционного размещения на листе натюрморта (рис.). Например, на рис. *а*, а изображение слишком велико и предметам «тесно» на листе, а на рис. *б* изображение слишком мало и сдвинуто вверх. На рис. *в* натюрморт по «массе» соответствует формату листа, но изображение сдвинуто вниз. На рис. *г* представлена удачная композиция натюрморта. Не возникает желания сдвинуть натюрморт в сторону, «масса» натюрморта уравновешена с форматом листа, и предметы не теряют своей выразительности.

Композиция всегда предполагает замкнутость и завершенность.

Композиция — это такое целое, в которое ничего нельзя ни добавить, ни убрать.

Кроме того, понятие «композиция» употребляется еще и для обозначения собственно

художественного произведения — в изобразительном искусстве композицией называют картину, скульптурную группу. В узкопрофессиональном смысле композицией часто называется даже этюд, выполненный с натуры.

Анализ художественных произведений

Самостоятельная работа: выполнение несложной композиции с выделением композиционного центра.

5.5 Тема: Рисунок. Искусство рисунка. Значение рисунка как вспомогательного этапа выполнения композиции. Рисунок как самостоятельное произведение искусства. Графические материалы.

Рисунок — изобразительное начертание на какой-либо поверхности, сделанное от руки сухим или жидким красящим веществом (либо процарапанное твердым инструментом на более мягкой основе) и др. с помощью таких выразительных средств, как линия, штрих, пятно. Различными сочетаниями этих средств в рисунке достигаются пластическая моделировка, тональные и светотеневые эффекты.

Рисунок является как самостоятельным видом искусства, так и вспомогательным средством для создания живописных, скульптурных, архитектурных, декоративных и других произведений. Рисунок играет немалую роль в различных видах деятельности человека. Примерами могут служить рисунки в учебниках, различные элементы оформления научных трудов, зарисовки технических деталей, эскизы костюмов и зарисовки деталей одежды, узлов обработки изделий и многое другое.

Как самостоятельная область творчества рисунок является главным видом графики. Графика (греч. grapho — пишу, рисую) — вид изобразительного искусства, включающий рисунок и очень широкий и многообразный круг печатных художественных произведений. Иллюстрации в книгах, рисунки в журналах и газетах, плакаты, различные гравюры, почтовые и денежные знаки, эмблемы и многое другое. Графика объединяет рисунок и печатные художественные изображения: гравюру на дереве (ксилографию), фавюру на металле (офорт), гравюру на камне (литографию), гравюру на линолеуме (линогравюру), гравюру на каргоне и другие виды, основанные на искусстве рисунка, но имеющие собственные средства художественной выразительности. Более подробно вы познакомитесь с графикой, ее видами и средствами художественной выразительности в главе VI настоящего учебника.

В отличие от произведений печатной графики рисунок является единственным в своем роде, т. е. он не воспроизводится во многих равноценных экземплярах.

Рисунки могут различаться по технике, характеру, назначению, жанрам и темам. Станковый рисунок имеет самостоятельное значение, это тщательно проработанное произведение, выполненное на мольберте (станке художника), на отдельном листе. Это могут быть рисунки различных жанров: пейзажи, портреты, натюрморты, рисунки на бытовую и историческую темы и т.д. По времени исполнения рисунки могут быть длительными и краткосрочными. В отличие от длительных рисунков в быстрых набросках и зарисовках художник фиксирует свое общее представление о натуре. В подготовительных рисунках-эскизах художники, скульпторы, дизайнеры воплощают первоначальные замыслы своих проектов.

Средства художественной выразительности в рисунке

Искусство рисунка, как и любое другое, имеет свой образный язык. К основным художественно-

выразительным средствам рисунка относятся: линия, пятно, штрих, светотень, тон. С помощью этих средств художники передают свое восприятие мира, делятся со зрителем тем, как они осмыслили и оценили увиденное.

Линия — это главное выразительное средство рисунка. Линия художника отличается от чертежной. Ее эмоциональная палитра разнообразна: она может быть тонкой, изысканной и жесткой, колючей, угловатой, может быть решительной, смелой, порывистой и неуверенной, робкой.

Линия также может иметь пространственный характер: она то усиливается, то ослабевает или совсем исчезает, а потом снова появляется и звучит во всю силу карандаша. Примером может служить рисунок мужского торса, выполненный одним из великих художников эпохи Возрождения Микеланджело. Применение разных по характеру линий дает художнику возможность решать пластические и пространственные задачи.

Штрих — это короткий след пера или карандаша, простейший элемент техники рисования. Различными по направлению и характеру штрихами передаются объемно-пластические и пространственные свойства объектов, их фактура. Системой штрихов можно создать выразительные эффекты динамики, света и тени.

Если контур линейного рисунка залить изнутри ровным цветом, получится силуэт — пятно. *Силуэт* (от франц. silhouette; по имени французского министра XVIII в. Э. де Силуэта, на которого была нарисована карикатура в виде теневого профиля) — плоское цветное пятно на более темном или более светлом фоне. Выразительность силуэта зависит от формы, положения и освещенности фигур и предметов. Пятно при кажущейся непластичности может выявлять бесконечное разнообразие состояний. С его помощью можно выразить не только форму, но и характер модели, сюжетную ситуацию.

Рисунок пятном может и не быть силуэтным. В нем могут использоваться градации тона, т.е. постепенные переходы от темного к светлому.

Графические материалы, принадлежности и требования к ним

Для выполнения рисунков используются многие инструменты и материалы. Для начинающего наиболее пригоден обычный простой карандаш с графитным стержнем. Карандаши (от тюрк. «кара» — черный и «таш» — камень) бывают твердыми, мягкими, глянцевыми, матовыми, а также различных силы и цвета.

Графитный карандаш хорошо держится на поверхности бумаги и легко стирается ластиком. При рисовании графитным карандашом на первых этапах рисунок следует вести очень легко, без нажима. Ровное покрытие поверхности, листа определенным тоном достигается с помощью штрихов, нанесенных в одном направлении. Чтобы получить плавный переход тона от темного к светлому, штрихи наносят чаще или реже, усиливая или ослабляя нажим на грифель.

Графитные карандаши выпускаются различных степеней твердости. Отечественные карандаши имеют 13 степеней твердости, более твердые обозначаются буквой Т (от 1Т до 7Т), более мягкие — буквой М (от 1М до 5М). Импортные карандаши обозначаются соответственно Н и В. Для рисования наиболее подходят относительно мягкие карандаши марок ТМ, М, 2М — 5М. С их помощью можно делать линии различной толщины и диапазон тоновых градаций от самого светлого до почти черного, что достигается штриховкой.

Большими выразительными возможностями отличается уголь. Он изготавливается обжигом

веточек или обструганных палочек различных пород дерева.

Степень мягкости угля обуславливается обжигом и породой дерева.

В зависимости от характера заточки угля можно не только получить тонкие, четкие линии, но и закрыть большую плоскость. Техника работы углем разнообразна, она может носить и графический и живописный характер. Уголь дает глубокий бархатистый черный цвет и различные тональные переходы. Однако уголь легко осыпается, поэтому рисунки следует закреплять специальным фиксатором.

Самостоятельная работа: работа в библиотеке. Знакомство с произведениями искусства.

5.6 Тема: Виды графики. Знакомство с эстампом (литография, офорт, ксилография, линогравюра). Материалы и инструменты.

Графика

Графика - вид изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные художественные произведения (многообразные виды гравюры), основывающиеся на искусстве рисунка, но обладающие собственными изобразительными средствами и выразительными возможностями.

Термин "графика" происходит от греческого глагола «graphein», что означает скрести, царапать, писать, рисовать. Первоначально термин «графика» употреблялся лишь применительно к письму и каллиграфии. Новое значение он получил в конце 19 - начале 20 вв. в связи с бурными развитием промышленной полиграфии и распространением каллиграфически четкого, контрастного линейного рисунка, наиболее удобного для фотомеханического воспроизведения в книге и журнале. Тогда графика определилась как искусство, в основе которого лежат линия, контраст черного и белого. Такое понимание графики в дальнейшем было расширено.

Кроме контурной линии в графике используются штрих и пятно, также контрастирующие с белой (реже цветной или черной) поверхностью бумаги – основного материала графики. Сочетанием тех же средств могут создаваться тональные нюансы. Графика не исключает и применение цвета.

*По назначению различаются следующие **виды графики**:*

- станковая графика,
- книжная графика,
- газетно-журнальная графика,
- прикладная графика,
- плакат.

Станковая графика получила широкое распространение в основном с эпохи Возрождения. Она издавна обращается к традиционным жанрам изобразительного искусства:

- тематическая композиция - гравюры А.Дюрера, Калло, Рембрандта, Хогарта и Ф. Брэнгвина, Гойи, К. Кольвиц, литографии Делакруа, Домье, Стейнлена, гравюра и рисунки Репина,
- портрет - рисунки Клуэ, Энгра, Кипренского, Серова, гравюры Уткина и др.,
- пейзаж - гравюры Хокусай, Шишкина, рисунки и гравюры Остроумовой-Лебедевой, Митурича и др.,
- натюрморт - рисунки Врублева, Матисса, гравюры Митрохина.

Станковые произведения печатной графики (эстампы) в силу тиражности и, следовательно,

большей доступности, а также декоративных качеств широко используются для украшения интерьеров. Одна из основных областей применения графики – книга. С рукописной книгой древности и средних веков во многом связаны рисунок и миниатюра, с печатной книгой – гравюра и литография.

По технике графику разделяют на рисунок и печатную графику.

Рисунок - наиболее древний и традиционный вид графического искусства, истоки которого можно увидеть в наскальных изображениях эпохи палеолита, античной вазописи, где основу изображения составляют линия, силуэт, цветное пятно.

В задачах рисунка много общего с задачами живописи, а границы между ними условны: акварель, гуашь, пастель, темпера могут использоваться для создания как живописных, так и графических по характеру произведений. Рисунок сближает с живописью и его уникальность, тогда как произведения печатной графики могут распространяться во множестве равноценных экземплярах.

Гравюра известна с 6-7 вв. в Китае, с 14-15 вв. в Европе (первоначально ксилография и резцовая гравюра, позже офорт). Литография возникла лишь к 19 в. До появления фотомеханической репродукции печатная графика служила для воспроизведения картин и рисунков.

ЭСТАМП. КЛАССИФИКАЦИЯ И РАЗНОВИДНОСТИ

Эстамп (от фр. *estampe*) - обобщенное название произведений печатной графики, представляющее собой гравюрный либо любой другой оттиск на бумаге с печатной формы.

Различают четыре разновидности эстампа: высокая (выпуклая) печать, плоская печать, глубокая печать и трафаретная печать. К выпуклой печати относят ксилографию, линогравюру и гравюру на картоне. К плоской печати - литографию со всеми ее разновидностями и монотипию. К глубокой печати: офорт, резцовую гравюру, меццо-тинто, пунктир, сухую иглу, акватинту, резерваж, лавис, мягкий лак, карандашную манеру. К трафаретной печати - шелкографию.

Рассмотрим более подробно основные техники эстампа в хронологическом порядке.

Гравюра (от фр. *graver* - вырезать, создавать рельеф) - вид графического искусства, подразумевающий создание различными способами печатных форм. Существует огромное число гравюрных техник: ксилография, линогравюра, гравюра на картоне, офорт, резцовая гравюра, меццо-тинто, пунктир, сухая игла, акватинта, резерваж, лавис, мягкий лак, карандашная манера.

Ксилография (от греч. *силос* - дерево) - гравюра на дереве. Техника ксилографии зародилась в Китае. Самый ранний из известных образцов ксилографии датируется 868 годом.

До конца XVII века ксилографию делали на досках продольного распила - обреза (продольная) гравюра. Для обрезной гравюры берётся липовая, сливовая или грушевая доска продольного распила, рисунок вырезается резцами, стамесками или ножом.

В 1780-е годы англичанин Т. Бьюик придумал торцовую гравюру. Для торцовой гравюры используются доски поперечного распила из твёрдых пород кавказской пальмы (самшита). Изображение вырезается резцами разной конфигурации. После этого доску покрывают специальной краской и выполняют оттиск на бумаге. Количество качественных оттисков с продольных досок в пределах нескольких сотен экземпляров, с торцовой - десятки тысяч экземпляров.

Шелкография, сериграфия (от лат. *seri* - шелк и греч. *grafia* - форма, изображение) - вид художественной трафаретной печати. Шелкография появилась в Китае во времена династии Сун (960-1279). Эта технология быстро распространилась в соседние с Китаем азиатские страны. В Японии, например, развили эту технологию, совместив ее с ксилографией и ручным нанесением красок. В Европе шелкография появилась в конце XVIII века, из-за дефицита и дороговизны

шелка не получила широкого распространения. Технология начала развиваться только после того, как был изобретен качественный и недорогой заменитель шелка.

Из шелковой сетки, натянутой на алюминиевую или деревянную раму изготавливается трафаретная форма для шелкографии - экран. Зоны без рисунка закрываются непроницаемым для красок материалом, в результате чего получается трафарет. Экран накладывают на поверхность, на которую будет наноситься изображение, затем добавляется краска на водной или масляной основе и по поверхности экрана прокатывают специальным инструментом роллером или ракелем. Каждый цвет фиксируется, и оттиск для конкретного цвета производится отдельно только в тех местах, где это требуется. В отличие от других печатных техник получается изображение в незеркальном виде. Шелкография позволяет получить яркие, красочные рельефные изображения. С помощью шелкографии можно напечатать качественные репродукции картин.

Резцовая гравюра, резец - самая древняя разновидность гравюры. Резцовая гравюра появилась благодаря технологии украшения металлических изделий резьбой. Появление этой разновидности гравюры относят к первой половине XV века. С XVII века резцовая гравюра постепенно начала вытесняться разновидностями офортной техники. До конца XIX века прерогативой резцовой гравюры было исполнение географических карт, видов городов (ведут), иллюстраций для научных атласов и изданий, а также репродукций произведений живописи, скульптуры и архитектурных памятников для художественных изданий. В наши дни используется, в частности, для печати американских долларовых купюр.

Ровную металлическую пластину тщательно шлифуют, затем наносят контур изображения. Для получения штрихов и линий применяют резцы-штихели различных сечений, срезов и форм, самые тонкие линии наносят иглами. Металлические заусеницы - барбы, остающиеся по краям, аккуратно срезают шабером. Затем изображение заполняют густой краской. С помощью кожного тампона краска легко счищается и остается только в углубленных местах. Для получения оттисков используют сравнительно толстую, мало проклеенную бумагу: она, будучи влажной, под сильным давлением хорошо вбирает краску из углублений доски. Для оттиска характерна строгая организация линий и четкая моделировка формы, изображение строится при помощи параллельных или образующих косую сетку линий. Такая техника отличается исключительной трудоемкостью и некоторой ограниченностью художественных возможностей.

Офорт (от фр. eau-forte - азотная кислота, буквально - крепкая вода) - разновидность гравюры на металле.

Другие названия: травленный штрих, классический офорт, чистый офорт.

Известен с начала XVI века. В технике офорта работали Альбрехт Дюрер, Жак Калло, Рембрандт и многие другие. Материалом для создания печатной формы служит металл: медь, цинк, сталь, железо, латунь. Тщательно отполированную металлическую пластину равномерно покрывают кислотоупорным грунтом, процарапывают рисунок, обнажая металл. Затем пластину с готовым рисунком опускают в азотную кислоту. Протравленные углубления заполняют офортной краской, затем стирают лишнюю краску с поверхности. С помощью офортного станка выполняют оттиск на бумаге.

Количество оттисков с офортных досок ограничено. С цинковой пластины можно отпечатать до 100 оттисков, с медной до 200, со стальной до 300.

Пунктир (от лат. punctum - точка), пунктирная манера - разновидность офорта. Первые гравюры, созданные пунктиром, встречаются в искусстве Италии и Голландии на рубеже XV-XVI веков.

Изображение создается на печатной форме при помощи ударов молоточком по пунсонам, острым стальным штифтам. При сильном ударе получаются более темные участки, при слабом - едва заметный тон. Для получения сплошной зернистой поверхности используют матуары - чеканы в форме булавы - и матировки, или тонировки - пунсоны с несколькими остриями. Зернистую фактуру получают также с помощью травления. Доску покрывают твердым лаком, теми же инструментами лак накалывают, затем травят. Часто оба метода сочетаются на одной доске.

Оттиски, выполненные с досок в пунктирной манере, отличаются почти живописной мягкостью светотени, эффектной легкостью и воздушностью изображения. Цветной пунктир замечательно передает нюансы акварельного или пастельного рисунка.

Сухая игла - разновидность офорта, не использующая травление. Первые опыты использования сухой иглы относятся к началу XV века, в качестве самостоятельной техники она получила распространение с начала XIX века.

Изображение процарапывается иглой на металле, лишенном грунта, затем заполняется краской и с помощью офортного станка делается оттиск на бумаге. Офорт в технике сухая игла может быть напечатан не более чем в 20 экземплярах.

Монотипия (от греч. monos - один и tipos - отпечаток) - вид печатной графики. Монотипию изобрел итальянский художник и гравер Джованни Кастильоне (1607-1665).

На идеально гладкую поверхность печатной формы наносится от руки рисунок красками, оттиск затем снимается увлажненной бумагой на печатном станке или вручную. Полученный на бумаге оттиск всегда уникален и неповторим, поскольку в этой технике можно напечатать только один оттиск.

Меццо-тинто (от итал. mezzo - средний, tinto - окрашенный) - разновидность офорта. Технику меццо-тинто изобрел в Амстердаме в 1642 году художник самоучка Людвиг фон Зиген. Это изобретение было связано с желанием воспроизвести в гравюре эффекты струящихся волн золотистого света, присущих живописным полотнам Рембрандта. Наибольшее развитие этот способ гравирования получил в Англии, за что получил название "английская манера".

Основным принципиальным отличием от других манер офорта является не создание системы углублений - штрихов и точек, а выглаживание светлых мест на зерненной доске.

Полированная поверхность металлической пластины подвергается зернению - покрывается с помощью гранильника мельчайшими углублениями, приобретая шероховатость. На окрашенную или очищенную зазернённую пластину остриём карандаша или иглой наносится рисунок. Те участки, которые должны быть светлыми, выскабливаются или выглаживаются. При этом создается постепенная градация от света к тени и наоборот. Когда указанная работа закончена, на пластину наносят рисунок. Для этого ее избирательно полируют шабером, уменьшая неровности пропорционально оттенку, который должна передавать соответствующая часть гравюры. Чем меньше углубления в результате шлифования, тем меньше краски в них попадает при печатании. Таким образом искусный гравёр может передать плавный переход оттенков и сделать гравюру реалистичной, в отличие от схематичной гравюры, выполненной резцом. Гравюры в технике меццо-тинто отличаются глубиной тона, ярко выраженным эффектом контрастности и богатством светотеневых оттенков. Так как для меццо-тинто необходимо очень тонкое и нежное зернение, печатная форма быстро изнашивается, поэтому эта техника позволяет получить всего лишь 10-15 качественных оттисков.

Акватинта (от итал. aqua - вода, tinta - оттенок) - разновидность офорта. Появление акватинты относят к 60-70-м годам XVIII века. Оттиск гравюры в этой манере напоминает рисунок акварелью и это сходство обусловило происхождение названия.

Перед травлением на печатную форму наносят кислотоупорную смолу: канифольную, асфальтовую или другого происхождения, затем опускают в азотную кислоту. Для того, чтобы получить богатство фактурных и тональных нюансов, некоторые художники доводили число травлений более чем до двадцати этапов. Протравленные углубления затем заполняют офортной краской и с помощью офортного станка выполняют оттиск на бумаге.

Мастера акватинты постоянно экспериментируют, вводя новые способы и дополнительные приёмы обработки печатной формы, используя наждачную бумагу, соль, сахарный песок и т.д.

Лавис (от фр. lavis - размывка) - разновидность акватинты. Известна с 1780-х годов. Рисунок наносится приемом иглового офорта. Тональность получают путем травления кислотой, которую наносят на доску кистью. Границы тонового пятна резко очерчены. Оттиск лависа напоминает работы, исполненные акварельными красками. Лавис по своим внешним изобразительным характеристикам очень приближен к акватинте, но отличается от нее акварельностью тонового пятна, мягкостью и размытостью очертаний. Так же как и акватинту,

лавис применяют в сочетании с другими манерами офорта, например, с сухой иглой. Техника позволяет получить с одной доски не более 30 качественных отпечатков.

Резерваж (от фр. *réserve*) - разновидность офорта. Резерваж впервые появился во Франции во второй половине XIX века.

Чернилами, гуашью или тушью с добавлением сахара наносится рисунок пером или кистью на гладкую поверхность металла. Затем печатная форма покрывается кислотоупорным грунтом и опускается в воду. Разбухая, чернила приподнимают лежащие над ними частицы грунта, которые легко снимаются, обнажая металл. Затем печатную форму опускают в азотную кислоту и с помощью офортного станка выполняют оттиск на бумаге. Получается гравюра, напоминающая набросок пером или рисунок кистью.

Карандашная манера - разновидность пунктирной манеры углублённой гравюры на металле, имитирующая рисунок карандашом, углем, сангиной или пастелью. Является комбинированной техникой - наполовину офортной, наполовину резцовой. Была создана исключительно для воспроизведения рисунков и как самостоятельная манера не получила широкого распространения. Зародилась во Франции в середине XVIII века.

Гравюруется по офортному лаку рулетками различных видов (ручки с зубчатыми колесиками) и митуаром (пестик с насаженными зубцами). После травления кислотой линии усиливаются штихелем, иглой и рулетками прямо на печатной форме. Обычно в карандашной манере воспроизводят рисунки карандашом, пастелью, сангиной, углем. Иногда в этой технике изготавливают графюры механическим способом без применения травления и грунта. Карандашная манера нередко использовалась в сочетании с пунктирной техникой.

Мягкий лак - разновидность техники офорта. На печатную форму наносят кислотоупорный слой мягкого лака, затем осторожно накладывают лист тонкой бумаги. После чего на бумагу карандашом наносится рисунок. Карандаш продавливает бумагу, и та в свою очередь прилипает к мягкому лаку. Когда бумагу снимают, она срывает лак с печатной формы и обнажает металл. Затем печатную форму опускают в азотную кислоту и с помощью офортного станка выполняют оттиск на бумаге.

Линогравюра - гравюра на линолеуме. Появилась на рубеже XIX-XX веков с изобретением линолеума. Для линогравюры используется специально подготовленный линолеум, изображение вырезается резцами разной величины. Затем его покрывают валиком специальной краской и выполняют оттиск на бумаге.

Лаконизм художественного языка; резкие контрасты черного и белого; сочный и живописный штрих, получаемый благодаря мягкости материала; возможность работать быстро; использовать большой размер листа; цветную печать и высокая тиражность привлекли к ней много мастеров печатной графики. Благодаря сравнительной простоте исполнения и большой тиражности, линогравюра стала доступна широкому кругу зрителей.

Гравюра на картоне - в качестве материала для печатной формы используется картон различной плотности. Штрихи на картоне прорезаются иглой или ножом, тоновые плоскости достигаются разрыхлением поверхности картона либо при помощи аппликации. Художественные возможности гравюры на картоне весьма ограничены, поэтому она не получила широкого распространения среди профессиональных художников.

Литография, автолитография (от греч. *lithos* - камень и *grapho* - пишу, рисую) - способ печати, при котором краска под давлением переносится с литографского камня на бумагу. Литографию ошибочно причисляют к гравюре, она была изобретена в 1798 году Алоизием Зенефельдером в окрестностях Мюнхена.

Процесс создания литографии происходит следующим образом: на литографском камне (кусок плотного известняка, который шлифуется до гладкого состояния) рисуется изображение, затем поверхность камня протравливают смесью, содержащей азотную кислоту, воздействующей на не покрытую рисунком поверхность. Валиком на увлажненный камень наносится краска, пристающая лишь к непротравленным частям камня, затем посредством литографского станка выполняют оттиск на бумаге.

Хромолитография (от греч. *chroma* - цвет и литография) - цветная литография. В 1833 году

московский художник К.Л. Тромонин ввел цветную литографскую печать, которая получила название хромолитография. В цветной литографии для каждой краски используется отдельный камень, печать производится последовательно каждым цветом. Для получения высококачественных цветных изображений иногда применяли до 30 камней. Со временем камень заменили алюминиевыми и стальными пластинами.

Авторская печатная графика всегда делается ограниченным тиражом. Любой оттиск из тиража, если он отпечатан и подписан самим автором - считается оригиналом и обладает художественной ценностью. Подпись, как правило, делается твердым карандашом по влажной бумаге. В этом случае ее невозможно стереть без явных следов подчистки, так как карандаш глубоко врезается в бумагу. Подпись ставится под нижним правым краем изображения с указанием года создания печатной формы. В левой стороне оттиска пишется название эстампа и указывается манера исполнения и номер тиража. На обратной стороне оттиска принято писать фамилию и инициалы автора, название произведения, год исполнения, манеру и размеры гравюры.

Самостоятельная работа: посещение музея изобразительных искусств, графических выставок.

5.7 Тема: Выразительные средства графики. Знакомство с выразительными возможностями графики: точка, линия, штрих, пятно. Понятие «контур». Виды линий. Штриховка. Понятие тона. Понятие «силуэт», происхождение силуэта. Способ создания силуэта. Использование силуэта в искусстве (иллюстрация, театр теней, декоративно-прикладное творчество). Показ работ учащихся и репродукций художников.

Графика – искусство, в основе которого контраст тоновых отношений, цвет в графике может включаться в композицию, но не является главным.

Основными выразительными средствами графики являются линия, штрих, пятно, фактура. К этим средствам относится и фон, то есть тон и цвет бумаги.

Линия—это след от движения точки на плоскости. Она может быть самой разнообразной по начертанию и длине. Чем меньше точка, тем тоньше будет линия. Различают три типа линий: изобразительную, каллиграфическую и геометрическую. По начертанию они бывают прямые, волнистые и комбинированные.

Задача линии в определении границы формы, объединении и связывании изобразительных элементов, взаимодействии с плоскостью.

Короткие линии называются штрихами. Задача штриха в формировании пятна и фактуры. Взаимодействуя с линией, штрих выполняет функцию передачи формы и пространства. В художественной практике линия и штрих обладают большими выразительными возможностями. Их бесконечное разнообразие можно обнаружить в произведениях графики разных эпох.

Активную роль в графике играют фактура материалов, специфика графических техник и приемов (живописность и «бархатистость» офорта, создающего богатые пространственные и светотеневые переходы, четкость и гибкая контрастность ксилографии, легкие светотеневые нюансы литографии, декоративная броскость линогравюры и т.д.).

Графика ограничена в своих цветовых решениях и никогда не может (и не должна) соперничать в этом отношении с живописью, имитировать ее и оперировать цветовым богатством, доступным только одной живописи. И все же искусство графики использует цвет и решает

проблемы цветовых отношений в своих произведениях. Но в силу особых задач графического искусства и своеобразия графических материалов, цветовые решения в графике условны, символичны.

В графике цвет используется как ассоциативный символ, как ключ к более богатой трактовке черного, белого и серого. Кроме того, при работе с основным в графике черным цветом на белой бумаге различают множество оттенков черного – от самых теплых до холодных. Бумага также никогда не бывает абсолютно белой и однородной по фактуре, практически всегда имеет лёгкий цветовой оттенок. График подбирает, в каждом отдельном случае, цвет и фактуру бумаги, используя ее отличительные качества в своих целях.

Очень часто художник к черно-белому изображению привлекает всего один цвет, который становится особо значимым, возлагая на себя роль цветового идентификатора, цветовой ассоциации произведения. При участии двух-трех цветов (редко больше) в графическом произведении актуализируется проблема меры, силы каждого цвета, наиболее выразительного его расположения, проблема взаимодействия соседних цветов, возможных наложений их друг на друга в случае печати одного графического листа с нескольких матриц, печатных форм.

Существенным и характерным признаком искусства графики следует считать лаконизм, простоту и ясность изобразительного языка. Это обусловлено задачами графики как искусства и как вида деятельности, характером и свойствами материалов, имеющихся в ее распоряжении. Характерным признаком графического искусства является его связь с процессами печати, также то, что главным материалом для создания и тиражирования графических произведений является бумага.

Печатная форма, с которой производится печать, может создаваться самим автором (эстамп) или фотомеханическим, машинным путем (плакат, книжная и прикладная графика). Графика располагает счастливой возможностью множественного повторения (тиража) своих произведений. Следовательно, важнейшим качеством искусства графики является массовость. Кроме того ясность и выразительность художественного языка, доступность, простота материалов, небольшие размеры работ требуют относительно меньшего времени и сил на создание графического художественного произведения по сравнению с другими видами изобразительного искусства.

В заключение необходимо отметить, что рисунок, несомненно, является фундаментом графики и частью ее. Многоликость и многозначность рисунка бесконечна. Учебный рисунок - необходимый этап в подготовке художника-графика к общению с искусством глобальным, иносказательным, ассоциативным – искусством графики.

Итак, основные особенности искусства графики сводятся к следующему:

- графика – такой вид изобразительного искусства, основу которого составляет рисунок; главными выразительными средствами графики являются линия, штрих, пятно, фактура, светотень;
- цвет в графике применяется более ограниченно и условно,
- изобразительный язык графики отличается лаконичностью в применении художественных средств;
- основным материалом, на котором исполняются и тиражируются произведения графики, является бумага;

- значительная часть графического искусства тесно связана с печатью, с возможностью тиражирования произведений;
- создание произведений в графике требует относительно меньшего времени, чем в других изобразительных искусствах;
- относительная простота техники, подвижность материалов, лаконизм и точность художественного языка делают графику искусством оперативным, а возможность широкого распространения – самым массовым видом изобразительного искусства.

Современное графическое искусство можно условно разделить на три основные группы (виды): станковая графика, книжная графика, прикладная графика. Отдельной группой можно считать компьютерную графику. Современный человек каждый день сталкивается с видами графики: - это дорожные знаки и указатели, плакаты и афиши, книги и этикетки, упаковка товаров и реклама, газеты и журналы.

Появление компьютера только упрочило позиции и значение графического мышления. Используя компьютер, как инструмент, художники создают графику любого назначения. Компьютерная графика, обладая уникальными возможностями, способна решать задачи, любого уровня сложности. Созданные художниками персонажи переплетаются в современном кино с игрой актеров настолько искусно, что мы уже иногда не видим границу, а только лишь догадываемся о ней.

Силуэт – вид графического изображения. Это плоскостное однотонное изображение фигур, предметов.

Историческая справка:

Звали его Эжен де Силуэт. Он был маркизом и министром финансов Франции, то есть распоряжался деньгами всей страны: куда и на что их тратить. Силуэт был знатен и богат, но мало кто любил его. И вот однажды ранним утром вышла газета с его портретом. Художник изобразил его голову в профиль в виде тени.

У министра и так-то был длинный нос, но художник решил пошутить и нарисовал его еще длиннее. Но люди, покупавшие газеты, все равно его узнавали своего министра финансов и весело смеялись, тыкая пальцем в газету. Силуэтные изображения стали входить в моду. Заказать портрет живописцу было очень дорого, а иметь свой собственный портрет за меньшую цену хотели многие. Такими портретами украшали стены комнаты, кабинетов, шкапулки, ювелирные украшения.

Такие изображения и стали называться “силуэтами”. Было это почти 200 лет назад.

Самостоятельная работа: выполнение несложных графических упражнений.

5.8 Тема: Язык живописи. Станковая и монументальная живопись. Миниатюра. Иконопись. Материалы и инструменты. От эскиза к картине.

Слово «живопись» не нужно переводить с иностранного языка. Это слово русское, понятное — «живо писать». Но что значит «живо» и почему «писать»? «Живо» не означает «как в жизни». Искусство — это сложный сплав жизненных наблюдений, личности художника, общественного

сознания. Мы ждем от картины «живого», чтобы она трогала наши чувства, будила нашу мысль, участвовала в нашей жизни.

Посмотрим произведения живописи: «Дионис на пантере» — древнегреческая мозаика, деталь фрески собора в Ареццо «Встреча царицы Савской с царем Соломоном» Пьеро делла Франческа, «Оранта» — мозаика Софийского собора в Киеве, «Завтрак аристократа» П. Федотова, витраж Шартрского собора, «Купание красного коня» К. Петрова-Водкина, «Мужики» А. Яковлева, «Голубые танцовщицы» Э. Дега.

Школьники слышат только имена авторов и названия произведений. На вопрос «Что объединяет эти произведения?» дети отвечают: «Эти произведения созданы цветом, красками». Мы уточняем: «Все в них изображено цветом на плоскости». *Цвет и плоскость — первые и самые необходимые «слова» в языке живописи.*

Художник создает красками на плоскости «живую жизнь картины». Это не оговорка. Художник не может своим искусством создать реальную жизнь, но может создать живую жизнь по законам искусства в своем произведении.

Ну, а почему писать, а не рисовать? Мы употребляем слово «рисовать», когда речь идет о работе карандашом, углем, мелом, то есть о работе сухим материалом, а пишем жидкими чернилами. Отсюда и принято говорить, что картины пишут, так как живописцы работают в основном жидкими красками.

Чтобы лучше понять живопись, вернемся к уже знакомым нам произведениям. Памятник архитектуры — храм Покрова на Нерли и картина Рембрандта «Возвращение блудного сына». Можно ли сравнивать их между собой, есть ли право и основания для такого сравнения? И здание, и картина — произведения искусства; и архитектура, и живопись — искусства пространственные, об этом мы уже говорили. Есть ли еще основания для сравнения? Стены здания — плоскости, из плоскостей стен создан кубический объем здания и внутреннее пространство, оно расположено на холмистом берегу реки, в реальном пространстве земли.

Итак, плоскости, объемы, пространство... Попробуем с этих позиций взглянуть на картину. С плоскостью все ясно, картина написана на плоскости полотна. А объемы, пространство? Есть и объемы, и пространство, только они не реальные, а изображенные художником в картине: объемными мы воспринимаем фигуры людей, расположенные в пространстве картины.

Значит, и архитектура, и живопись имеют дело с плоскостью, объемом и пространством, только у текстуры и плоскости, и объемы, и пространство иные; у живописи реальна только плоскость, объемы и пространство изображенные, созданные иллюзорно. Скульптура же имеет дело с реальными объемами и пространством.

В архитектуре и скульптуре цвет — один из второстепенных элементов языка. В живописи цвет имеет решающее значение.

Как и скульптура, живопись бывает станковая и монументальная. Станковая живопись сравнительно небольших размеров и не закреплена в определенном пространстве. Станковые картины можно переносить с места на место, они предназначены для украшения помещений, для выставок, для залов музеев. Станок художника называется мольберт. Работает художник кистями, мастихином (тонкой металлической лопаткой), краски раскладывает или смешивает на палитре (специально приспособленной дощечке).

Монументальная живопись постоянно связана с плоскостью здания, она украшает сооружение, составляя с ним единое целое. Монументальная живопись значительна по размерам и по содержанию, как и положено монументальному искусству.

Один из древнейших видов монументальной живописи — *стенная роспись*. Первые росписи были созданы первобытным человеком. Известны стенные росписи Древнего Египта, Греции, Рима, средневековья, эпохи Возрождения, наших дней. Один из видов стенной росписи — фреска. Это роспись, которую выполняют по сырой штукатурке. Писать ее надо быстро, пока не высохла штукатурка, отсюда и название — *фреска*, от латинского «фреско» — быстро. Приступая к работе над фреской, художники создают подготовительные картоны в полный размер будущего изображения и контуры фигур переносят на стену или потолок, прокалывая или продавливая их по картону, а потом быстро (а то просохнет штукатурка!) пишут специаль-

ными красками, в состав которых входит известь. Краски вместе с известью впитываются в сырую штукатурку и создают такой сплав, что краску от штукатурки уже отделить нельзя. Впитываясь в штукатурку, краска меняет свою насыщенность, бледнеет, и это учитывает художник, создавая красочную поверхность определенной яркости. Поверхность фрески бархатистая, чуть приглушенная. В технике чистой фрески работали мастера Возрождения, Древней Руси.

Фреску античную отличает блестящая поверхность — ее по окончании полировали воском. Русская фреска XVII-XVIII вв. ярче чистой фрески: ее прописывали вторично после высыхания.

Фреска по сырой штукатурке используется при росписи интерьеров, так как снаружи ее могут повредить дожди и ветры. Снаружи здания расписываются стойкими красками по сухой поверхности — альсекко (по сухому). В этой технике созданы знаменитые росписи мексиканского прогрессивного художника Диего Риверы.

Картины, выложенные на стенах или полах зданий из гальки, цветных камней, смальты, пластика и других; цветных материалов, называют *мозаикой*. Урский штандарт — мозаика Древнего Шумера — выложена кусками голубого камня и раковинами. Вот уже знакомый нам «Дионис на пантере» из Древней Греции — мозаика из гальки. Древнеримские художники выкладывали мозаику из цветного мрамора. Византийцы создали смальты — сплав стекла с минеральными красителями. Из кубиков смальты выкладывали удивительную мерцающую мозаику. Эта же смальтовая мозаика была распространена и в Древней Руси.

Особый вид мозаики — *инкрустация*, или, как ее еще называют, «*флорентийская мозаика*». Она состоит из пластин определенной формы и размера. Из них собирают орнамент или картину, украшая: полы и стены здания. Флорентийскую мозаику делают чаще всего из дерева или мрамора.

Оконный проем можно застеклить прозрачным стеклом, можно и цветным. А можно в оконном проеме сделать картину из цветного стекла, собрав ее на свинцовый каркас, исполняющий роль рисунка. Это *витраж*. Через его цветные стекла в помещение льется таинственный свет. Не случайно витражами украшали соборы, особенно готические, конструкция, которых предоставляла большие свободные пространства для витражей.

Мозаика, фреска, витраж, виды монументальной живописи украшали архитектурное сооружение. Высокие, вечные, волнующие человечество темы выбирали художники для создания произведений монументальной живописи.

Натюрморт (мертвая натура) — картина или рисунок, на которых изображены неживые предметы (цветы, фрукты, битая дичь, посуда и т. п.). Картина В. Ван Гога «Стул Ван Гога» — тоже натюрморт.

Бытовой жанр — сцены быта простых людей, любимый жанр так называемых «малых голландцев» был распространен в Голландии XVII в.

Изображения животных — это *анималистический жанр*. Жанровая иерархия утратила свое значение в наши дни, так как сейчас мы определяем ценность картины не по жанру, а по напряженности мысли.

Иногда бывает трудно определить жанр картины: в бытовые сценки художники включают натюрморт, а в исторические полотна — портреты современников и автопортреты.

Когда художники создают произведения в каком-либо жанре, они выбирают объекты, которые ложатся в основу картины, становятся предметом изображения. В зависимости от того, что является предметом изображения, в каком жанре художник работает, объекты изображения называются по-разному. В историческом жанре объектом изображения становится сюжет, как в картине В. Сурикова «Боярыня Морозова».

В портрете объектом изображения становится модель, в пейзаже — мотив, в натюрморте — предмет. Но и в портрете, и в пейзаже, и в натюрморте модель, мотив, предмет претерпевают изменения, проходят через личность художника и воплощаются в художественном образе.

«Мадонна Литта» Леонардо да Винчи — это воображаемый портрет богородицы с младенцем. Моделью для этого воображаемого портрета послужила реальная женщина, сохранился

натурный набросок с этой модели. Сопоставим рисунок модели с образом, который создал Леонардо да Винчи в картине «Мадонна Литта». Произошло удивительное изменение. Это та же и в то же время не та женщина, потому что в модели главное — черты лица, а в художественном образе — воплощение величайшей материнской любви. Художник идет путем обобщения, отбирая и усиливая в лице модели то, что важно для воплощения идеи. Удивительная, тонкая, льющаяся прозрачная линия, нежнейшие, тончайшие сочетания света и тени.

Объектом в *пейзаже* становится мотив, тот определенный участок природы, который выбирает художник для изображения. Между мотивом и законченным произведением та же разница, что между моделью и портретом. Модель — это реально существующий человек, мотив — реально существующий кусочек природы, а портрет и пейзаж, написанные художниками, — обобщенные образы реальных объектов. Между ними зачастую длительный путь поисков художника. Один из этапов — натурные этюды, наброски. Вот две работы И. Левитана натурный этюд и пейзаж (законченное произведение). На них мы можем проследить, как и в произведениях Леонардо да Винчи, степень обобщения реального объекта. Натурный этюд — это уже не натура, не мотив, но еще и не законченное произведение. В нем художник как бы закрепляет те впечатления, из которых потом вырастет обобщенный образ природы.

Объект для *натюрморта* — предмет. Степень обобщения можно проследить в натюрморте И. Машкова «Фрукты на блюде». Мы узнаем фрукты по каким-то самым основным, характерным для них признакам: по округлой форме, по блестящей поверхности, по цвету, характерному для них. Художник усиливает эти качества, вызывая ощущение радости, наслаждения прекрасной природой, жизнью.

Иконопись

писание икон, вид живописи (главным образом средневековой), религиозной по темам и сюжетам, культовой по назначению. В отличие от стенописи (см. Стенные росписи, Фреска) и миниатюры, произведения иконописи — иконы — представляют собой отдельные живописные композиции, выполнявшиеся (на деревянных досках, холсте, реже на металлических пластинках и др.) первоначально в технике энкаустики (см. Восковая живопись), затем главным образом темперы и в редких случаях мозаики, а позднее (в основном с XVIII в.) масляной живописи. Техника изготовления сближает произведения иконописи со станковой живописью, однако иконы, обычно входившие в единый идейно-художественный комплекс с архитектурой, декоративно-прикладным искусством, включавшиеся в ансамбль иконостаса, нельзя рассматривать как вполне станковые произведения. Термин "Иконопись" употребляется преимущественно для обозначения средневековой христианской (главным образом православной) культовой живописи.

Древнейшие сохранившиеся памятники иконописи происходят из Передней Азии, в том числе с Синайского полуострова, и относятся к VI в. На основе позднеэллинистической традиции погребальных портретов (см. Файюмские портреты) создавались вначале якобы портретные изображения святых, мучеников, а затем и др. персонажей христианских легенд. Несколько позднее в иконописи появились сюжетные композиции, имевшие вначале главным образом символический, а впоследствии (с X-XI вв.) также и повествовательный характер. Особенно широкое развитие иконопись получила в Византии; самобытные школы иконописи возникли в коптском Египте и Эфиопии, в южнославянских странах, в Грузии. Исключительная художественная яркость и своеобразие приобрела древнерусская иконопись.

В художественной практике иконописи выработалась система условных приёмов воспроизведения действительности: отсутствовала передача реальных объёмов и трёхмерного пространства, плоскостное изображение помещалось на отвлечённом, нередко "золотом" фоне, выбор элементов пейзажа и аксессуаров подчинялся задаче выявления символического или повествовательного смысла композиции. Главную роль в формировании образного строя произведений иконописи играют композиционно-ритмическое начало, выразительность линии и

цвета, чаще всего локального. В придворно-аристократическом средневековом искусстве, где были сильны традиции античности, преобладали благородная возвышенность образа, утонченность его духовного строя, изящество формы. Для иконописи местных школ часто более характерными оказывались фольклорные (а иногда и дохристианские) представления, сказочно-поэтическая образность, простосердечная повествовательность.

Отказываясь от зрительного жизнеподобия изображений, мастера иконописи тем более тщательно и сложно формировали эмоциональную выразительность образа. Иконопись привнесла в искусство ряд новых психологических мотивов: нравственную доблесть, нежность материнства, чувство сострадания, трагическую скорбь и радостное ликование. Необходимость следовать строгому иконографическому канону (см. Иконография), задававшему общие композиционные схемы и основные детали изображения, побуждала средневековых иконописцев особенно тонко и изощренно осмысливать духовный строй образов.

Целостность эстетических принципов иконописи была подорвана кризисом средневекового мировоззрения и развитием культуры Возрождения. С возникновением в отдельных странах реалистических исканий, характерных для искусства нового времени, иконопись сначала переходит к компромиссным формам, а затем приходит в упадок, постепенно превращаясь в ремесло.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=BLrr_XYODiE

Материалы и инструменты для живописи

Самостоятельная работа: знакомство с образцами монументальной живописи (объекты: социальные учреждения, театры, храмы и др.).

5.9 Тема: «Колорит». Знакомство с понятием «цвет». Восприятие цвета. Происхождение цветов. Цветовой круг. Теплые, холодные цвета. Цвета в разных сферах жизни. Красочное богатство в картине. Знакомство с понятием «колорит». Нюансы, контрасты, цветовые гармонии. Палитры художников.

Одним из важнейших элементов художественной формы, который служит раскрытию образного содержания произведений искусства, является колорит в живописи.

Что такое колорит? Происхождение термина «колорит» восходит к латинскому «color» - краска, цвет. «Краткий словарь терминов изобразительного искусства» определяет понятие «колорит» следующей трактовкой: «Колорит в живописи - это характер взаимосвязи всех цветовых элементов произведения, его цветовой строй как одно из средств правдивого и выразительного изображения действительности».

Типы колорита.

1) *Насыщенный или яркий колорит.* Главные признаки этого типа: максимально возможная насыщенность его элементов. Основные цвета: Красный, Желтый, Зеленый, Синий, Белый, Черный (+ некоторые промежуточные: Оранжевый, Голубой, Фиолетовый, Пурпурный)

Применяется этот тип колорита:

- в "примитивных" культурах;
- в народном искусстве;
- в городском фольклоре;
- в искусстве китч (низкопробное искусство);
- в агитационной и рекламной графике;
- в авангардном течении живописи XX века;
- в детском, молодежном и спортивном дизайне;

- в искусстве народов южных и северных (прибалты, скандинавы, эскимосы) стран;
- в геральдике;
- в карнавальном искусстве.

2) *Разбеленный колорит*. Это подмесь белого цвета к цветам произведения. Был свойственен доживающему свой век дворянству. Применялись следующие сочетания: Белый, оттенки розового, золотого, желтого и т.д.

3) *Зачерненный колорит*. Это подмесь в произведение черного цвета. Произведения с зачерненным колоритом выражают тайну, трагизм, старость, угасание, черные мысли, в понимании мира нет ясности.

4) *Ломанный колорит*. Получается добавлением Серого. Является признаком усталости, пессимизма, предпочитается более пожилыми людьми.

5) *Классический колорит*. Цвета гармонизированы, не утомляют своей яркостью и насыщенностью, они всегда приглушены и смягчены чем-либо

ОПТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЦВЕТА

а) Воздействие отдельных цветов:

Жёлтый – светлый, близкий, однородный, рассеивающий; воспринимается тёплым, лёгким, неплотным, сухим.

Оранжевый – светлый, близкий, рассеивающий, выступающий; воспринимается тёплым, неплотным, сухим.

Красный – светлый, очень близкий, однородный, излучающий; воспринимается тёплым, тяжелым.

Пурпурный – однородный, тяжёлый.

Фиолетовый – мрачный, далёкий; воспринимается тяжёлым, жёстким, прохладным.

Синий – тёмный, далёкий, однородный; воспринимается холодным, тяжёлым, жёстким, плотным, влажным.

Сине-зелёный – тёмный, далёкий; воспринимается холодным, тяжёлым, плотным, влажным.

Зелёный – далёкий, однородный, прохладный.

Жёлто-зелёный – светлый, прохладный.

Белый – светлый, отступающий, однородный; воспринимается лёгким, неплотным.

Чёрный – тёмный, плотный, жёсткий, тяжелый.

Серый – неопределённый.

Красно-коричневый – тёмный, тёплый, жёсткий, плотный.

Жёлто-коричневый – светлый, выступающий.

б) Воздействие сочетаний дополнительных цветов:

Жёлтый и фиолетово-синий – серьёзность, сосредоточенность, глубокомыслие.

Оранжевый и зелено-синий – жизнерадостность. Хорошо сочетаются с синим цветом.

Пурпурный и зелёный – покой, праздничность.

Красный и сине-зелёный – стимулирует деятельность. В равных количествах применять не рекомендуется.

Самым главным элементом колорита является краска. В каждой краске мы различаем три качественных признака. Прежде всего, ее *цвет* – синий, зеленый и т. п. Далее – *светлость* краски. Каждую краску можно сделать более светлой и более темной, не меняя ее специфического характера: светло-зеленый и темно-зеленый являются оттенками той же зеленой краски, но отличаются степенью светлости. В-третьих, наконец, *интенсивность* краски. Можно отнимать у краски ее красочное содержание, силу ее цвета, пока она, оставаясь такой же светлой, не сделается совершенно серой; или, наоборот, не меняя ее светлости, все более примешивать к ней красочный пигмент.

Далее очень важное различие между красками определяется понятием теплого и холодного

тонов. Теплыми называют такие тона, которые приближаются к желтому, красному, пламенному; они согревают, радуют, возбуждают. Холодные тона, которые родственны синему и зеленому, которые связаны в нашем представлении с водой и небом, охлаждают, успокаивают и печалат. Теплые тона физиологически сильнее возбуждают глаз, чем холодные, поэтому они как бы выступают вперед, кажутся ближе холодных. Поэтому теплые тона зовут еще позитивными, холодные — нейтральными, или негативными. Среди старых мастеров поклонниками теплых тонов были Тициан, Рубенс, Рембрандт, холодных — Боттичелли, Греко, Мурильо и другие.

Каждый тон в картине связан с окружением, в зависимости от него становится холоднее, светлее или темнее; соседние тона могут его поддерживать или ослаблять. Красная крыша кажется совершенно иной при чистом голубом небе или при облачном. Кроме того, каждый тон меняется в зависимости от основы, грунта, подмалевка. Живописец стремится увидеть сразу все тона своей картины, чтобы определить их взаимоотношения, притом в двояком смысле. С одной стороны, он наблюдает с особенным вниманием тона, кажущиеся одинаковыми или родственными по степени своей светлости (например, тон белого дома или белого облака). Различия этого типа живописцы называют *валерами*. С другой стороны, художника интересуют отношения красок между собой по степени их теплоты или холодности. На этих ступенях и отношениях строятся поиски общей тональности, господствующей во всей картине. При этом следует различать тон и локальную краску. Локальными красками называются те по большей части чистые, несмешанные, непреломленные тона, которые в нашем представлении связаны с определенными предметами как их объективные, неизменные свойства (голубое небо, зеленая трава, красный плащ, который и в тени, и на свету остается красным, только темней или светлей). Так воспринимали мир итальянские и нидерландские живописцы XV века. Тонами, напротив, мы называем те изменения, которые происходят с красками под влиянием света, воздуха, рефлексов, объединения с другими красками; когда одна и та же локальная краска приобретает совершенно различный тон в тени и на свету. Чувство тонального колорита начинает складываться в XVI веке, достигает расцвета в эпоху барокко, обостряется у Констебля и особенно у импрессионистов.

Все краски — результат действия света. Цвет предмета — это та краска, которую предмет отражает, поглощая все прочие. Согласно Ньютону, черная краска — так сказать, отсутствие всякого цвета, белая — сумма всех красок. Белый солнечный луч, пропущенный сквозь призму, разделяется на основные краски — пурпурную, красную, оранжевую, желтую, зеленую, синюю, фиолетовую. Из них красную, желтую и синюю краски называют первичными красками, зеленую, фиолетовую и оранжевую — вторичными. Все краски спектра, объединенные вместе, в свою очередь, дают белую. Но белый луч может быть получен и путем соединения попарно двух основных красок, например красной с зеленой, оранжевой с фиолетовой, желтой с синей. Эти парные краски зовутся, поэтому, дополнительными (комплементарными). Каждая дополнительная краска вызывает в глазу отражение своей парной. Отсюда ясно, что цвет предмета не есть нечто абсолютное, постоянное, он меняется в зависимости от освещения и соседства. Белая скатерть кажется голубоватой, если на нее положить апельсины, и розовой, если мы видим на ней зеленые яблоки.

Чувство краски имеет свою историю. Более интенсивные краски — красную и желтую — различали раньше, чем синюю и зеленую. Известно, например, что палитра Полигнота состояла только из четырех красок — черной, белой, красной, желтой. Постепенно палитра греческих живописцев становилась богаче, но у них еще долго не было точного различения зеленой и синей красок. Уже поздней стали различать лиловую и фиолетовую краски. В общем, можно сказать, что на севере восприятие мира было более живописным, чем “а юге: сырая атмосфера, мягкие переходы тонов в природе способствовали развитию красочной наблюдательности художника, чувства общей тональности, умения различать всю богатейшую игру цветовых

оттенков неба, моря и далее. Колористическая живопись не случайно рождается в Венеции, Париже, Амстердаме, Лондоне. Другим важным моментом был здесь выход живописца из мастерской на открытый воздух – пленэр.

Но как достигнуть блеска, светлости, прозрачности красок живой природы?

Ведь на палитре художника нет яркости цветов природы, ведь шкала света в распоряжении художника много уже шкалы солнечного света. Так, например, белизна белой краски в сорок раз слабее белизны освещенной солнечным лучом белой поверхности. Если мы обозначим самую глубокую тень в природе единицей, а самую яркую белизну сотней (другими словами, если световая шкала в природе охватывает градации от единицы до ста), то световая шкала живописи простирается только от четырех до шестидесяти. Поэтому живописец не может дать полного отражения натуры, не может конкурировать с абсолютной светлостью и темнотой натуры. Живописец может достигнуть только аналогичного с действительностью впечатления, созвучия красок, их контрастов, дополнений, взаимных поддержек и возбуждений. Искусство живописи – искусство световых и цветовых отношений.

В этом смысле очень велико различие между старыми мастерами и новейшими живописцами (особенно с середины XIX века). Живопись старых мастеров (более всего эпохи барокко) была построена на сложных красочных переходах, несмешанных, преломленных тонах. Новейшие живописцы часто предпочитают основные краски, отбрасывая черные, коричневые, серые. Старые мастера тяготели к “ильным контрастам света и тени, они писали светлое на темном, а темное на светлом. Живописцы XIX века (особенно импрессионисты) научились воссоздавать солнечное сияние, не ища контрастов света и тени, но выделяя светлое на светлой.

Отсюда естественно вытекает и еще одно отличие. Чтобы получить желаемый тон, старые мастера смешивали краски на палитре. Но всякая смешанная краска серее, бледнее тех чистых красок, из которых она смешана. Поэтому живописцы XIX века постепенно переходят к несмешанным краскам, предоставляя им смешиваться в глазу зрителя. В старое время этот прием применяли только мастера мозаики как декоративный прием, достигая таким образом той воздушной вибрации, которая нужна для рассмотрения издали. До крайней степени последовательности прием разложения тонов довели так называемые пуантилисты, накладывая на холст несмешанные чистые краски в виде маленьких квадратных мазков или красочных точек (отсюда и название). Если отойти от картины пуантилиста на известное расстояние, то глаз зрителя воспринимает не отдельные красочные точки, а воздушные, прозрачные, как бы пронизанные светом вибрирующие тона.

Наконец, новейшие живописцы гораздо больше внимания, чем старые мастера, уделяли закону красочного контраста. Как уже говорилось раньше, смешение дополнительных тонов дает белую краску. Но если положить эти тона рядом, они сохраняют свою силу, приобретут новую интенсивность, блеск, взаимно возбуждают одна другую. Французский романтик Делакруа один из первых стал изучать это оптическое явление и положил начало новому пониманию колорита. В своем дневнике он рассказывает такой случай. Он долго бился над тем, как ему ярче изобразить желтый занавес, и решил пойти в Луврский музей поучиться у старых мастеров. На улице он подозвал кучера. Когда к нему подъехал экипаж, выкрашенный ярко, в желтый цвет, Делакруа сразу понял, как добиться максимальной яркости желтого цвета: он увидел рядом с экипажем фиолетово-синюю тень, своим контрастом усиливающую желтый цвет экипажа – одна краска поджигала другую.

Совершенное знание теории цвета для художника очень важно.

При правильном использовании, через цвета можно передать настроение и вызвать эмоциональное отношение зрителя. Правильное применение цветов – одно из важнейших

условий успешного рисунка. Знания о применении цвета не передаются по наследству, этому учатся. Существуют правила, которые необходимо соблюдать, и такие, которыми можно пренебречь, но каждый художник, стремящийся достичь успеха в своем деле должен начинать с фундамента, т.е. с теории цвета.

Существует огромное количество доступных научных материалов; однако, большинство из них далеки от художников. Я не буду заострять внимание на лишнем, и сразу перейду к самому важному в теории цвета. Мы обратимся к разным существующим ныне цветовым схемам, поговорим о том, как использовать цвет в композиции, как работать с цветом так, чтобы задержать на картине взгляд зрителя, и о том, как балансировать цвета на рисунке.

1. Три свойства цвета

Прежде чем углубиться в теорию цвета, необходимо понять ее базовые принципы. Давайте обратимся к, так называемым, трем свойствам цвета. Эти свойства представляют собой общий язык теории цвета и всегда должны быть в уме художника.

- Оттенок – наименование того или иного цвета (например, красный, синий, желтый).
  - Насыщенность – это бледность или затемненность оттенка (цвета).
  - Интенсивность определяет яркость или тусклость оттенка (цвета). Чистые оттенки – высокоинтенсивные. Тусклые оттенки - соответственно, обладают низкой интенсивностью.
- Эти три свойства цвета будут зависеть от многих вещей, но в основном – от света на вашей картине.

2. Цветовой Круг

Цветовой круг, основанный на красном, желтом и синем цветах – традиционная форма цветовой схемы в области искусства. Первая цветовая диаграмма была создана Сэром Исааком Ньютоном, в 1666 году. С тех пор, ученые и деятели искусства изучали и предлагали свои варианты данного принципа. До сих пор не стихают споры о том, какая система лучше и достовернее. В действительности же, любой цветовой круг, обладающий логически выстроенной системой чистых оттенков, имеет место быть.

3. Базовые цвета

Существует три базовых цвета: красный, желтый и синий. Это три пигментных цвета, которые не могут быть смешаны или получены путем смешивания других цветов. Все другие цвета получены из этих трех оттенков.

4. Цвета второй группы

К таким цветам относятся зеленый, оранжевый и фиолетовый. Эти цвета получены путем смешивания базовых цветов. Цвета первой и второй группы вместе образуют шестерку самых ярких цветов спектра. Смешивая каждый цвет с соседним, мы получим еще шесть цветов – цвета третьей группы.

5. Цвета третьей группы

К этой группе относятся желто-оранжевый, красно-оранжевый, красно-фиолетовый, сине-фиолетовый, сине-зеленый и желто-зеленый. Эти цвета получены путем смешивания одного базового и одного вторичного цвета.

6. Баланс цвета

Вы не можете рисовать, используя только один или даже все базовые цвета. Нужно достичь баланса в вашей цветовой композиции. Добавьте несколько цветов третьей группы, или немного серого, чтобы картина не была такой ненатурально яркой. Если вы не будете держать это в уме, то, не смотря даже на то, какая у вас хорошая композиция и дизайн, вам не удастся зацепить взгляд зрителя. В природе, например, вы никогда не встретите чистые базовые или вторичные

цвета в избытке; наоборот, все цвета сбалансированы, это и создает нашу реальность. Задача художника заключается в том, чтобы знать, когда и как изменить эту реальность или подчеркнуть ее, чтобы сделать ее более красивой, более драматичной или более пугающей, в зависимости от цели автора.

7. Подбор цветов

Обдумайте свою цветовую схему и убедитесь, что она подходит вашему рисунку. Когда вы задумываете настроение и атмосферу, представьте сразу то, каким будет конечный результат. Ведь когда вы рисуете картину силы и разрушения, вы же не выберете радужные цвета?

Картинка выше показывает очень сильную комбинацию насыщенности и цвета, которые вместе создают настроение, которое непременно почувствует зритель. Здесь я использовал много цветов третьей группы, и совсем чуть-чуть базовых (на глазах и позвоночнике), чтобы провести взгляд зрителя к главному центру картины (лицо и глаза героя).

8. Однотонность (Монохромность)

В однотонной цветовой схеме используется один цвет с вариациями светлых и насыщенных оттенков. Работа в монохроме – быстрый и простой способ добавить цвета и жизни в ваше учение о насыщенности. Это самый простой метод для новичков при работе с цветом, не портя при этом качество и идею. Мне кажется, большинство картин с мощной эмоциональной нагрузкой выполнено именно в этой технике. Минус такого подхода заключается в недостатке блеска и контраста.

9. Родственные цвета

В схеме родственных цветов используются цвета, которые находятся в непосредственной близости по отношению к соседним цветам. Один цвет является доминирующим, остальные используются для обогащения палитры. Схема родственных цветов аналогична системе монохромности, но предлагает больше нюансов. На мой взгляд, этот подход намного лучше, чем схема однотонных цветов, да и создавать такую палитру проще.

10. Дополнительные цвета

Дополнительные цвета – это цвета, стоящие друг против друга на цветовом колесе. Это лучше видно на примере, когда против теплого цвета ставится холодный; например, красный и зелено-синий.

При работе с такой схемой, нужно выбрать один доминирующий цвет, а затем – дополнительный цвет для акцентов. Один из наиболее традиционных методов применения данной цветовой схемы: использовать один цвет как фон, а его дополнительный цвет – для выделения основных элементов картины. С помощью этой техники вы получите доминирование одного цвета вместе с яркими цветовыми контрастами.

Трудность здесь заключается в следующем: несмотря на то, что этот подход дает высококонтрастную и эффектную картинку, работать с такой схемой намного сложнее, чем с родственными или однотонными цветовыми схемами. Просто следите за тем, чтобы правильно балансировать используемые цвета.

Раздвоенная схема дополнительных цветов – вариация стандартной схемы дополнительного цвета. Сюда входит один цвет и два соседних относительно его дополнительного (стоящего напротив) цвета. Этим мы добиваемся еще большего контраста, не увеличивая контраст схемы дополнительного цвета.

11. Третичные и четвертичные цвета

Третичная цветовая схема включает в себя три равноудаленных цвета. Эта схема пользуется большой популярностью у художников, т.к. она дает очень сильный визуальный контраст, сохраняя гармонию и сочность красок. Третичная схема не так контрастна, как схема дополнительных цветов, но выглядит более гармоничной и сбалансированной.

Четвертичная (двойная дополнительная) схема – самая богатая из всех представленных, потому что она включает себя четыре цвета, объединенных в две пары дополнительных цветов. Эту схему очень нелегко гармонизировать; при использовании всех четырех цветов, картина может показаться несбалансированной, поэтому следует выбрать доминирующий цвет или смягчать краски.

12. Цвет и окружающая его среда

Цвет любого предмета, существующего в нашем мире, находится под воздействием мира, в котором он находится. Любой предмет имеет свой определенный цвет, или, другими словами, цвет, который ничем не изменен извне. Все цвета, как мы их видим, так или иначе, находятся под воздействием окружающей среды. Теплый свет, падающий на предмет теплого цвета, просто усиливает его теплоту, тогда как тот же теплый свет, падая на предмет холодного цвета, будет наоборот, уменьшать этот эффект теплоты. Существуют некие константы, которые мы можем использовать в свое художественное благо.

13. Немного серого

Когда вы работаете с цветовой схемой, осознанно подходите к температуре и температурам всех элементов на вашей картине. Большинство широких цветовых пространств, таких как небо, должны быть сбавлены на пару тонов, чтобы не подавлять оставшееся пространство. Чем больше пространство, тем мягче и менее насыщенным должен быть цвет. Избегайте базовых цветов на заднем фоне, т.к. они будут выбиваться из общей картины.

14. Цвет в тени

Цвет тени никак не может быть таким же, как натуральный цвет предмета. Без добавления дополнительного цвета, тень была бы такой же, как и фоновый цвет предмета, только чуть темнее. Цвет тени имеет пониженную интенсивность и насыщенность – все это благодаря добавленному дополнительному цвету. Цвет тени не может быть чище или ярче, когда хотя бы схожий цвет отражается в нем, увеличивая его яркость.

15. Цвет на свету

Все цвета становятся источником отраженного цвета, когда находятся на свету, и будут отражаться сами в меньшем свете. Вся интенсивность цветов должна проявляться в светлых или полутонах. Однако, самый яркий цвет не обязательно должен быть там, где падает свет. Если на месте самого яркого света, падающего на предмет, образуется почти белое пятно, то ваш самый яркий цвет будет состоять из полутонов.

16. Фокусная точка

Как правило, яркие цвета используются вокруг фокусной точки или главного предмета. Все ли знают, что такое фокусная точка? И знаете ли вы действительно как ее применять? Это один из самых сильных эффектов, используемых художниками для привлечения взгляда зрителя к главной зоне на рисунке. Крайне важно, чтобы на картине так же присутствовала спокойная зона, герой, который стремится в центр внимания. Конечно, на картине может быть несколько героев, предметов или фокусных точек, но чем больше таких деталей вы добавляете, тем сложнее будет картина для восприятия. Большинство удачных картин имеет одну фокусную точку и несколько других спокойных мест для балансировки.

17. Снова баланс цвета. Люди.

Известный иллюстратор Эндрю Лумис (Andrew Loomis) однажды сказал: «Цвет – как банковский счет. Если зайти глубоко, скоро ничего не останется». Это значит, что некоторые из самых прекрасных творений, когда-либо созданных художниками, используют ограниченную цветовую палитру. Важно понять, что цвет в спектре – это белый свет, разделенный на элементы. Предметы обладают цветом только потому, что их поверхность принимает свет и

отражает все другие цвета спектра. Если бы в свете не было цвета, он бы вообще не воспринимался человеческим глазом.

Без хорошего эскиза, конечно, цвет мало значим, но все дело в тесной связи между твердой линейной композицией и цветом, которая делает хорошую картину произведением искусства!

Составные цвета

Теплые и холодные тона

Цвета делятся на теплые и холодные. Принято считать, что красный, оранжевый и желтый цвета – теплые, а зеленый, голубой, синий

ТЕПЛЫЕ И ХОЛОДНЫЕ ЦВЕТА

Цветовой круг делится на две части: теплую и холодную.

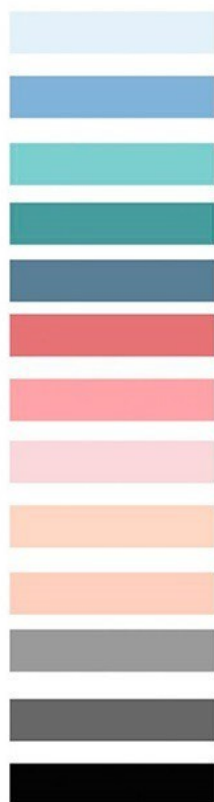
Теплые цвета – красные, желтые, оранжевые и все цвета в которых имеется хотя бы частичка этих цветов. Теплые цвета напоминают цвет солнца, огня, день, лето, и то, что в природе дает тепло.

Холодные цвета – синие, голубые, зеленые, фиолетовые и цвета, которые можно получить от смешивания с этими цветами. Они ассоциируются с холодом: льдом, снегом, водой, лунным светом, ночью и т.п.

Холодные оттенки

Теплые оттенки

Красный, белый, серый

Красно-коричневый,
масляный, цвет груши

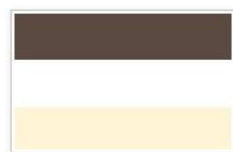
Темно-фиолетовый,
сливовый, зелёный чай

Чирок, Солнечный,
Абрикосовый, Коричневый

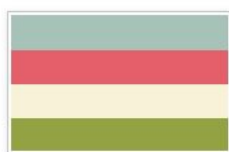
Желтый, оранжевый,
красный

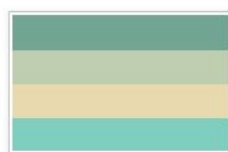
Шоколадный, Белый,
Слоновая кость

Розовый, Сливовый, Серый

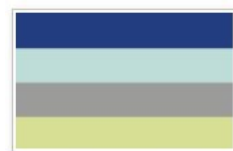
Алоэ, Арбузный, Слоновая
кость, Болотный

Алоэ, Мятный, Песочный,
Аквамарин

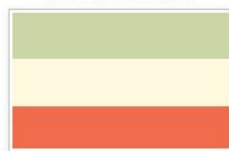
Оттенки желтого, черный

Кобальт, серо-голубой,
зелено-бежевый

Изумрудный, Болотный,
Лимонный, Песочный

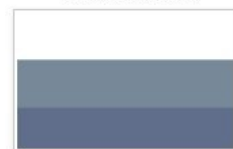
Коралловый, Слоновая
кость, Бледно-зеленый

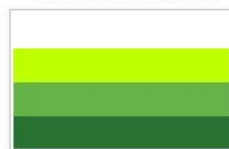
Болотный, розовый

Фиолетового, зеленый

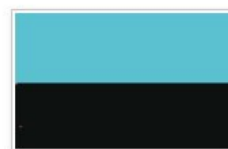
Белый, Светло-серый,
Голубино-синий

Белый, Лайм, Яблоко,
Изумруд

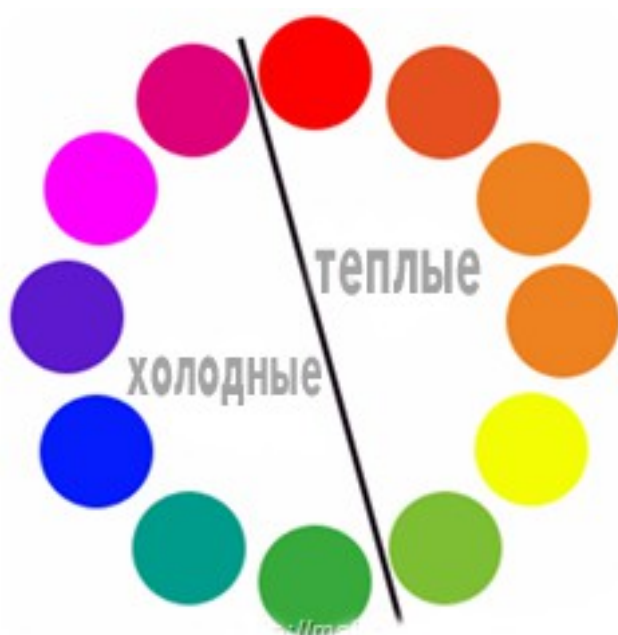
Оттенки синего,
оранжевый

Оттенки синего, черный

Голубой, желтый

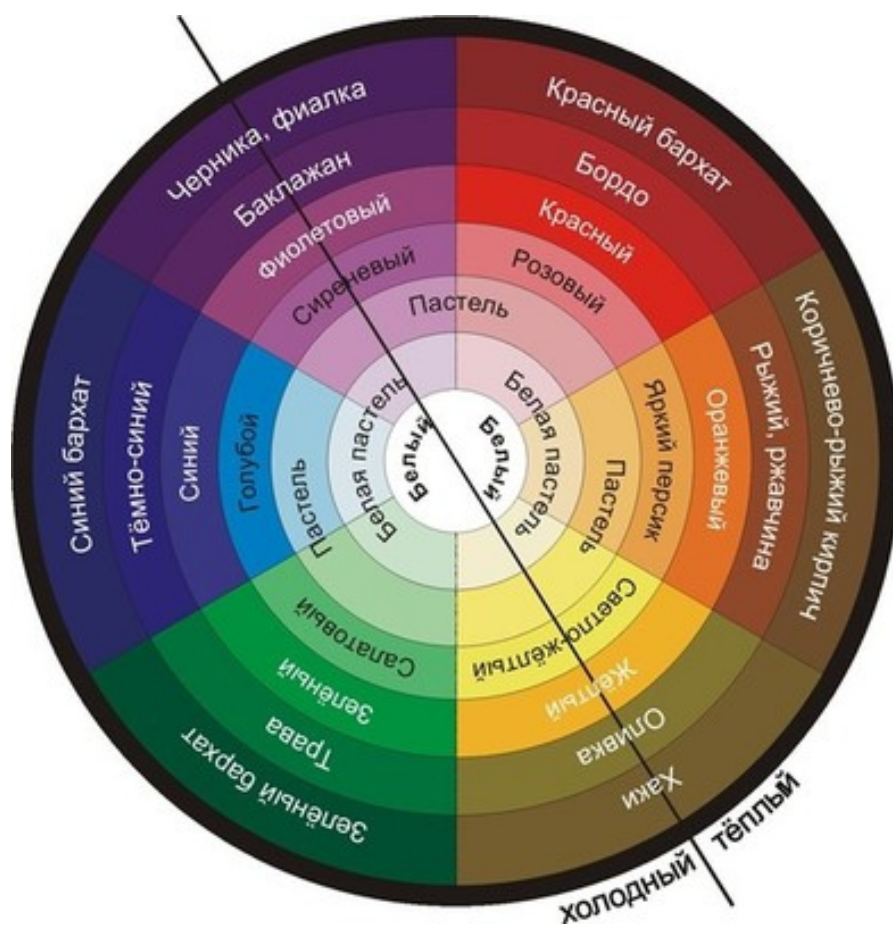

Теплый и холодный цвет в живописи.

Цвета делятся на **теплые** и **холодные**. В **теплых** цветах преобладают оттенки желтого и красного. **Теплые** цвета напоминают нам тепло, огонь. **Холодные** цвета напоминают о холоде, о снеге. К ним относятся синий, голубой, фиолетовый.

MyShared

Цветовой круг

Самостоятельная работа: выполнение несложных упражнений, подбор репродукций.

5.10 Тема: Способы работы с цветом. Знакомство с происхождением акварели, ее

свойствами. Свойства гуаши. Особенности работы. Знакомство с понятием «пастель», история возникновения техники. Характерные особенности техники. Пастельная бумага, фиксаж. Хранение пастельных работ. Знакомство с техникой работы маслом. Изготовление красок. Способы работы. Показ работ учащихся и репродукций художников, работающих в представленной технике.

Акварель - это водяные краски. Но акварелью также называют и технику живописи, и отдельное произведение, выполненное акварельными красками. Основное качество акварели - прозрачность и мягкость красочного слоя.

Акварельные краски

Акварельные краски знакомы каждому с детства. Когда-то эти краски были самыми популярным материалом для детских занятий творчеством. Помню, как сначала делался контурный рисунок простым карандашом, а потом раскрашивался маленькой кисточкой в разные цвета. Конечно, эти рисунки редко получались удачными, но детское стремление к творчеству всегда оказывалось сильнее строгого взгляда профессионалов.

Постепенно главное место в занятиях детей живописью заняли гуашевые краски и это действительно оправдано. Ведь настоящая техника работы с акварелью требует более серьёзной подготовки и профессионального подхода.

Главная особенность акварели (aqua по-латинскому означает вода) - это прозрачность её красок. Уникальность этой живописной техники в том, что она может полностью обходиться без белил. Вместо них остаётся белый цвет бумаги, который просвечивает сквозь прозрачные краски, а нужный цвет получается при смешивании красок на палитре или при наложении их друг на друга прямо на бумаге. Отсюда и сложность этой техники - в отличие от гуаши, акварель практически не терпит переделок. Неудачно написанное место новым перекрытием можно только утмить, но сделать более светлым уже нельзя. Обычно такие переделки вместо цвета дают грязь. Поэтому перед тем, как сделать первый мазок кистью, художник должен мысленно представлять себе весь последующий ход работы.

Секрет особой красоты и воздушности акварельной техники кроется в её влажности. Перед работой, краски обязательно смачивают. Набухшей от воды кистью, краску кладут на бумагу, при этом краска как-бы сама растекается по поверхности бумаги, а кисть только помогает ей распределиться в нужном направлении. Очень неприятный результат получается, когда неумелый художник начинает мазать полусухой кистью по сухой бумаге.

Для больших пространств - чистое небо или спокойная гладь воды лучше всего подходит широкая, плавная заливка, а осушенной кистью только подбирают излишки краски. Рисунок под акварель делается очень лёгкий, контурный.

Существует несколько способов работы акварелью.

Многослойная заливка. Первая общая прокладка красками делается очень легко, намного слабее и прозрачнее, чем в натуре. Постепенно тонким лессировочным наслоением цвета на предыдущие просохшие слои достигается нужная глубина тона.

Работают по сухой бумаге в один слой, причём нужный цвет кладётся на белую бумагу сразу в полную силу.

Техника по-сырому. В один слой работают по влажной бумаге, при этом мазки слегка расплываются, а затем сливаются, лишаясь чётких границ. Это непростая техника, - чтобы верно чувствовать и распределять краску нужен большой личный опыт.

Практически, очень часто эти три метода могут быть использованы в одной работе.

Интересный эффект даёт применение карандашей на восковой основе или просто заострённой палочки чистого воска. Если отметить таким карандашом, например, блики на предметах, то затем можно смело покрывать эти места краской - они останутся сами собой, так как воск отталкивает воду.

Для работы в технике акварели нужны мягкие толстые кисти, которые в мокром виде, при встряхивании дают острый кончик. Такой кистью можно сделать широкую заливку, провести как толстую полосу так и тонкую линию. Лучше всего для этого подходят круглые колонковые и беличьи кисти. Для начала достаточно иметь одну беличью кисть №10-12 и одну тонкую, колонковую №2 для проработки мелких деталей.

Лучшая бумага для акварели - крупнозернистый ватман, пригодны также все сорта чертёжной бумаги. Не годится бумага с гладкой, глянцевой поверхностью - краска плохо соединяется с её поверхностью.

Исключение составляет техника монотипии, где под давлением краска даёт на поверхности необыкновенно красивые эффекты, которые особенно удачно проявляются именно на глянцевой бумаге.

Гуашь.

Свойства и виды гуаши, техники работы с гуашью, подходящие для нее кисти и рабочие поверхности.

Большинство из нас привыкли относиться к гуаши несколько пренебрежительно. Считается, что этот материал пригоден лишь для оформительских работ и детского творчества, а рассматривать его в качестве серьезного материала для живописи нельзя.

Однако в средние века, в Европе, этот материал широко применялся в написании миниатюр, а не только для подготовительно-эскизных работ. В России, в конце 19-го и начале 20-го века, гуашью писались серьезные работы станковой живописи. Именно на этот период приходится расцвет гуаши.

Художники, овладевшие в совершенстве этим «несерьезным» материалом, создают замечательные, изящные, неповторимо-бархатистые работы. Особенно замечательно, при помощи гуаши, удастся передать неповторимую атмосферу вечерних сумерек и туманных предзакатных пейзажей.

В принципе, гуашь – это непрозрачная акварель. Для работы с гуашью нет необходимости в специальных разбавителях и ускорителях высыхания, как при работе с маслом. Рисуя гуашью, нет необходимости думать о различных вспомогательных средствах (как например, замедлители высыхания, моделирующие пасты, лаки и т.п.). Гуашь является универсальным художественным материалом, который позволяет, имея краски, воду и бумагу, осваивать художественные техники, свойственные другим материалам. Вы можете рисовать сильно разбавленной гуашью в технике акварели, а можете освоить техники письма, свойственные благородному маслу. Рисование гуашью комфортно, она не имеет неприятного запаха, не требует работы с растворителями, позволяет легко вносить изменения в рисунок и не требует какой-то специальной поверхности для рисования (холсты, грунтовки и т.п.). Именно поэтому она очень популярна в детском творчестве и широко применяется начинающими художниками. Пейзаж гуашью рисовал каждый из нас. Гуашь для начинающих подходит и для профи.

Гуашь бывает нескольких видов: художественная, плакатная, акриловая и для детского творчества.

- *Художественная гуашь* – это растертые пигменты, с добавлением дистиллированной воды,

белил и гуммиарабика. Эта гуашь обладает прекрасной кроющей способностью, матовостью, бархатистостью и прекрасно ложится на художественную поверхность. Для этого типа краски идеально, в качестве рабочей поверхности, подходят не мелованный картон, акварельная бумага, тонированная бумага. Первый слой краски впитывается в художественную поверхность, создавая что-то подобное грунту. Это позволяет краске лучше держаться на рабочей поверхности.

- *Плакатная гуашь* представляет собой обычную гуашь, за тем лишь исключением, что вместо белил используется каолин. Это делает краску более яркой и плотной.

- *Гуашь для детского творчества* содержит вместо дорогого гуммиарабика дешевый клей ПВА. Это делает краску менее пластичной и она быстрее высыхает. Однако это делает ее более стойкой к осыпанию и истиранию. Такая краска подходит не только для бумаги, но и для фанеры, керамики и холста, который можно не грунтовать специальным грунтом (как в случае с художественной гуашью). ПВА в составе гуаши становится прекрасным закрепителем и с успехом заменяет специальный грунт. Детские рисунки гуашью радуют глаз и сердце родителей.

- Некоторые производители, с появлением художественного акрила, стали выпускать *акриловую гуашь*. Такая гуашь подходит для росписи любой поверхности, а после полного высыхания не смывается водой.

Свойства гуаши и особенности цвета.

Многие считают гуашь не удобной для рисования. Если вы до этого рисовали преимущественно акварелью, то вам нужно запомнить всего лишь несколько правил, чтобы получать такой же замечательный результат при работе с гуашью.

Краска гуашь не прозрачна и содержит белила. Это означает, что писать нужно от темного к светлому, а не наоборот. То есть, определившись с композицией и цветовой гаммой, нужно начинать с более темный тонов краски, а световые блики и темные цветовые акценты расставляются в конце работы.

Для того, чтобы не путаться в возможности смешивания цветов и оттенков, а также не напортачить с цветом для теней, лучше иметь представление о цветовом круге, которым пользуются художники. Цвета, лежащие в соседних секторах круга, смешиваются друг с другом без образования грязи, а для теней лучше брать цвет из противоположного сектора. Этот цвет добавляют в необходимом количестве в основной тон. Чаще, для изображения тени, берут: синий, зеленый или фиолетовый. Ни в коем случае нельзя добавлять для изображения тени черный цвет. Так же нельзя использовать черный для получения более темного тона того же цвета, тон вы не затемните, а грязь получите.

Кроме всего прочего следует знать, что гуашь достаточно быстро сохнет. Если вы допустили ошибку, то нельзя ее исправлять, пока гуашь не просохла. В случае нарушения этого правила у вас получится размазанное грязное пятно. Вносить изменения и исправления в рисунок нужно дождавшись полного высыхания слоя гуаши. Обычно время высыхания зависит от толщины слоя гуаши, оно варьируется от 30 минут до 3 часов. Когда же гуашь просохла, внести изменения очень просто. Нужно лишь смочить кисть в теплой и чистой от пигмента воде, слегка отжать ее сухой тряпкой и легким движением стереть краску в месте ошибки. Точно также можно растушёвывать излишне-четкий контур нарисованного предмета.

Смешивая цвета, нужно брать в расчет, что влажная гуашь более яркая. Когда она высыхает, она выбеляется, благодаря присутствию в ней мела. Поэтому цвета всегда нужно выбирать более насыщенные, чем те, которые вы желаете видеть в конечной работе.

Кисти для гуаши и техники нанесения мазков.

Правильный выбор кисти так же поможет облегчить знакомство с данным художественным материалом. Так как гуашь более тяжелая и вязкая, то для нее не подойдут чересчур мягкие кисти, так что легкую белку лучше отложить в сторону. Для влажной гуаши неплохо подходят: колонок, коза и синтетика. Такие кисти прекрасны для растушёвок, фонов и заливок, то есть для работы влажной кистью.

Есть приемы в живописи, которые подходят для работы сухой кистью. Как нарисовать гуашью изображения крон деревьев, травяного фона, объектов с неровной или текстурной поверхностью? В этом случае лучше использовать кисти из щетины. Форма кистей будет зависеть от формы мазков. Траву лучше изображать плоскими кистями, а крону деревьев круглыми. В этом случае, на сухую кисть из свиной щетины набирают разбавленную до густоты сметаны гуашь и производят точечные удары кистью по рабочей поверхности картины. Это можно сравнить с набиванием краски на рабочую поверхность.

Как рисовать гуашью не только при помощи кистей. Можно наносить краску при помощи поролоновой губки, специальных валиков или смятой бумажной салфетки. Все это позволяет изображать предметы со сложной структурой поверхности и добиться реалистичности изображения многих материалов, например шероховатой керамики или камня, или рисуя натюрморт гуашью.

Живописные техники с использованием гуаши.

Существуют два способа создания фона для гуаши:

- Равномерное закрашивание контуров карандашного наброска. Сначала художник делает карандашный набросок на художественной поверхности, а затем разносит основные цвета в качестве заливок контуров рисунка. Здесь важно помнить, что для начальной подмалевки берутся самые темные тона элементов рисунка. Для того, чтобы гуашь легла ровно и без разводов, нужно обратить внимание на размер кисти. Чем больше закрашиваемый контур, тем больше должна быть кисть. Гуашь, в это случае, должна быть разбавлена до консистенции негустой сметаны. Набирать слишком много пигмента на кисть тоже не стоит, излишки лучше обтереть о край палитры. Заполнять контур нужно без нажима, от одного его края к центру, а затем из центра до другого края контура. Такой тип подмалевки не подходит для больших поверхностей.
- Для поверхностей большого размера выбирается другой тип окрашивания – заливка. В этом случае сначала делается фон рисунка, а затем, на просохшем фоне, пишется сама работа. Фон может состоять из двух или трех основных цветов в гамме рисунка. Например, при написании пейзажа берут: цвет неба, цвет земли, цвет для светлой полосы над горизонтом. Лист бумаги хорошо прикрепляют к планшету, лучше приклеить все края малярным скотчем. Затем разносят цвета: цвет неба вверху, цвет земли внизу, самый светлый в районе горизонта. А дальше, пока краска не просохла, разглаживают краску при помощи широкой влажной кисти. Кисть нужно вести без отрыва, от одного левого края листа к правому, двигаясь от низа работы к верху. Затем смачиваем кисть в воде, стряхиваем излишки, и разглаживаем краски от верха листа к низу, двигая кисть по горизонтали. Для того чтобы фон получался ровным и красивым, нужна тренировка. Однако результат стоит потраченных усилий. Когда фон разглажен, а краска еще не просохла, разносят детали холмов, более темной краской, выбранной для земли. После просыхания основного фона и сформированных деталей ландшафта, пишут растительность, облака и другие детали задуманной композиции.

Картины гуашью. К техникам гуашевой живописи относятся:

- Лессировка – способ, который заключается в нанесении поверх основного цвета прозрачный

слоев других тонов. За счет перекрытия основного цвета полупрозрачными слоями получается новый глубокий оттенок. Для гуаши этот способ доступен так же, как и для акварели. Просто гуашь нужно разбавить довольно сильно водой, чтобы она стала прозрачной. С помощью техники лессировки можно создать неповторимый эффект тумана, гуашь для этого подходит как никакой другой материал.

- Пастозная техника также доступна гуаши. Эта техника заключается в нанесении густой, непрозрачной краски на рабочую поверхность. Такая техника присуща в основном масляной живописи. Фактура, свет и тень на картинах, написанных в пастозной технике зависят не только от цвета, но и от формы и направления положенных мазков. Гуашью тоже можно работать в этом стиле, особенно если она на основе ПВА или акриловая. Работая в пастозной технике и используя обычную художественную гуашь, нужно помнить о том, что слишком толстый слой этой краски имеет обыкновение растрескиваться и осыпаться после высыхания. Поэтому нужно очень осторожно добавлять слои густой гуаши на полотно, чтобы получить необходимую, для этой техники и материала, «золотую середину».
- Есть еще одна техника, в которой можно использовать гуашь. Она называется сграффито. Эта техника сродни гравюре. На бумагу наносят слой светлой краски и ждут ее высыхания. Затем наносят толстый, равномерный слой темной краски. После просыхания верхнего слоя, берут рейсфедер, стило, просто толстую иглу или канцелярский нож, и рисуют ими, снимая темный слой краски с нижнего светлого слоя. Лучше, чтобы верхний слой краски был сухой, но достаточно свежий, чтобы краска не осыпалась. Действовать нужно осторожно, движения должны быть точными.
- Кроме того, гуашь прекрасно используется в смешанных техниках живописи. Например, фон делается гуашью, а рисунок на фоне акрилом. Цветы гуашью и акрилом получаются очень эффектными.

Уход за инструментом при работе с гуашью.

Нужно помнить о свойстве гуаши забивать ворс мягких кистей, поэтому кисти лучше промывать сразу в банке с большим количеством теплой воды. Для этого нужно тщательно прополаскивать кисть, водя ворсом по дну емкости с водой.

После окончания работы с гуашью нужно промыть кисти под струей теплой проточной воды. Так же нужно вымыть палитры с остатками краски, так как засохшая гуашь может закрасить палитру, особенно если она пластиковая. Гуашь очень быстро высыхает, поэтому все баночки с краской должны быть плотно закрыты. Если вы оставите после работы незакрытые баночки с краской, то рискуете застать там вместо мягкой, пластичной гуаши, окаменелые кусочки высохшего пигмента.

Кроме того, нужно следить за состоянием своих красок. Гуашь имеет свойство густеть со временем, даже если вы не забывали ее закрывать. Это свойство данного материала может привести к ее полному высыханию. Вернуть первоначальное качество подсыхающему материалу можно капнув в краску пол чайной ложки горячей кипяченой воды (это на стандартную маленькую баночку). Затем гуашь нужно закрыть и оставить на 30 минут, после чего тщательно перемешать палочной или обратным концом кисточки.

Если ваша гуашь засохла до состояния камня, то можно попытаться ее реанимировать, но выходит это не всегда. Для этого нужно залить в каждую баночку немного горячей воды, так чтобы только на пару миллиметров прикрыть поверхность засохшей краски, а затем поставить ее часа на три в теплое место. Зимой для этого подойдет батарея, а летом солнечный подоконник. Затем нужно тщательно перемешать пигмент. Если засохшие кусочки все-таки остались, можно попробовать повторить описанную выше процедуру. Если же и это не поможет, то с вашей краской все кончено и ее можно только выкинуть. Правда ее можно использовать в

качестве сухой акварели для эскизов и черновых зарисовок. Реанимировать засохшую акриловую гуашь нельзя, она превращается в нерастворимый, жесткий полимер.

Пастель [-тэ́-] (от лат. *pasta* — тесто) — группа художественных материалов, применяемых в графике и живописи (согласно современной музейной классификации, работа пастелью на бумаге относится к графике). Чаще всего выпускается в виде мелков или карандашей без оправы, имеющих форму круглых брусков или брусков с квадратным сечением.

Разновидности

Пастель бывает трех типов — «сухая», масляная и восковая. Масляная пастель производится из пигмента с льняным маслом путем прессовки. Аналогично производится «сухая» пастель, за тем исключением, что не используется масло. Основу замеса восковой пастели составляют воск высшего качества и пигменты. Масляная пастель считается материалом учебным, в то время как её сухой аналог используется как в учебных целях, так и в чисто художественных. В технике «сухой» пастели широко используется приём «растушёвки», что придаёт эффект мягких переходов и нежности цвета.

Существует 2 основных вида сухой пастели: твердая и мягкая. Мягкие пастели состоят в основном из чистого пигмента, с небольшим количеством связующего вещества. Подходят для широких насыщенных штрихов. Твердые пастели реже ломаются, так как содержат большее количество связующего вещества. И прекрасно подходят для рисунка, ведь сторону палочки можно использовать для тона, а кончик для тонких линий и проработки деталей.

Для рисования пастелью нужна фактурная поверхность, которая будет удерживать пигмент. Рисунки пастелью обычно выполняются на цветной бумаге. Тон бумаги подбирается индивидуально, учитывая задачи рисунка. Белая бумага мешает оценить насыщенность главных цветов.

Есть три типа бумаги для пастели: наждачная бумага — предназначена для художественных работ, продаётся в листах большого формата; пастельная доска — выполняется из крошечных частиц пробки; бархатная бумага — имеет бархатистую поверхность. При работе с бархатной бумагой можно использовать минимальное количество фиксажа. Также можно использовать бумагу для акварели. Протонировать акварельную бумагу можно, используя чай или кофе.

Исправления обычно вносят на ранних стадиях рисунка. Для удаления большого количества цвета используют широкие кисти из щетины. При этом планшет с рисунком надо держать вертикально, это позволит лишним частичкам падать вниз и не втираться в бумагу. Также используется ластик или кусочек хлеба (белый — без сдобы). Но этот метод неприменим при работе на наждачной и бархатной бумаге. Лезвием бритвы можно соскоблить тонкие штрихи.

Для защиты пастельного рисунка от смазывания и осыпания его надо зафиксировать. Для этого подойдет обычный лак для волос или специальный фиксатор. Будет достаточно пары легких распылений. Зафиксированный рисунок слегка теряет свою пастельность, цвета становятся более глубокими.

Пастель в русской живописи

В России пастель появилась в первой половине XVIII столетия, привезенная иностранными художниками. На протяжении всего XVIII века создателями произведений в этой технике были мастера так называемой россики — иностранные живописцы, работавшие в России. Они выполняли, почти исключительно, портреты на заказ. Распространение в среде русских художников техника пастели получила несколько позже. Скорый в изготовлении, исполняемый

зачастую в один сеанс, пастельный портрет получил широкое распространение, стал одним из самых любимых видов заказного изображения, выполняя некоторым образом функцию фотографии. Эпоха расцвета пастельного портрета в России приходится на первую треть XIX столетия. Это связано, по-видимому, с подъемом усадебной культуры, с вошедшими в моду семейными портретными галереями.

Художественные особенности

Работа мягкими палочками пастели требует шероховатого ворсистого основания, способного удержать красочный порошок. В старину художники рисовали даже на замше. В настоящее время в качестве основания для пастели используют чаще всего специальную бумагу, шероховатый картон или наклеенный на картон холст. Некоторые художники готовят основание сами. Пастелью можно рисовать и писать. Иногда художник передает форму в основном линией, штрихом, контуром, а все цветовое решение проводит как подкраску, всего несколькими тонами. Получается подкрашенный рисунок.

Но можно пастелью создавать и настоящую живопись, передавая всю сложную гамму цветовых отношений натуры. Дега говорил, что пастель позволяет ему стать «колористом с линией». При этом художник может добиться цветового звучания многоцветными мелкими штрихами. Штрихи эти можно смешивать, растирая пальцем, растушевкой или сухой кистью, но можно оставлять и в чистом виде, подобно мозаике.

Пастель спрессовывается меньше, чем мел, а потому ложится на бумагу с большей цветовой плотностью и формирует бархатистые штрихи с мягкими, рыхлыми краями. Пастель находится на грани между рисунком и живописью. В ней соединяются линия и цвет: ею можно рисовать и писать, работать штриховкой, живописным пятном, сухой или мокрой кистью. Особенность пастели в том, что при минимуме связующего красящая масса представляет отдельные частицы пигмента, отражаясь от которых свет рассеивается в разные стороны, придавая красочному слою особую лучистость, бархатистость, специфическую «пастельную» мягкость.

Пастель может давать и очень насыщенный и очень слабый тон, однако у нее есть большой недостаток: слой пастели, нанесенный на поверхность, чрезвычайно недолговечен и при малейшем касании может разрушиться. Для того чтобы избежать этого, поверхность обрабатывают специальным составом, предохраняющим рисунок, но цвета при этом заметно тускнеют. Художников постоянно волновала проблема сохранности произведений, ставшая темой многих ученых трактатов. Изобретались различные фиксативы, но даже самые совершенные из них изменяли первоначальный тон пастели, искажали ее колористическую гамму, губили ее природную бархатистость. Самое надежное сохранение пастели — в хорошей окантовке под стекло. В этом случае пастельное произведение может жить, не теряя своей прелести, столетия. Пример тому знаменитая «Шоколадница» из Дрезденской галереи. Картина, поражающая зрителей свежестью и чистотой красок, кажется только что законченной, хотя создана она в XVIII веке. Таким образом, лучше всего просто использовать рамы со стеклом и паспарту — окантовкой из плотного картона, чтобы даже стекло не касалось работы. Но у пастели есть и технические достоинства. Пастель не выгорает на солнце, не темнеет и не трескается, не боится температурных перепадов. Новые технологии изготовления пастельных красок, тонированных бумаг и абразивных холстов, современная окантовка уникальной графики подготовили базу для нового расцвета и широкого распространения искусства пастели как среди художников, так и среди любителей живописи.

Пастель привлекает мастеров живописи благородством, чистотой и свежестью цвета, бархатистой поверхностью фактуры, живостью и волнующей вибрацией штриха. Тонкость и изящество техники пастели в сочетании с необычной звучностью красок и богатством фактуры

создают мир, который завораживает зрителя ощущением непосредственности творчества. Если художник работает в пастели небрежно, все ее достоинства исчезают. Масляные краски позволяют многократно переписывать, счищать, накладывать множество слоев; пастель же требует точности, интуитивного «чутья» по отношению к выбираемому цвету, потому что после изменить его уже чаще всего невозможно: чистый, тот самый знаменитый «мерцающий» пастельный тон таков лишь при первозданном нанесении. В то же время пастель позволяет удивительным образом смешивать и накладывать цвета. Лучшие пастели — это множество красочных слоев; чистых, но просвечивающих «сквозь». Отсюда — бархатистость и глубина, которая неизменно притягивает.

Работа в технике пастели предполагает растушевку пигмента или «вбивание» его в основу — так, чтобы несколько штрихов или пятен, нанесенных рядом, соединились и «заиграли» цветом, не смешиваясь полностью. Лучше всего это достигается кончиками пальцев — ни один другой материал и инструмент с ними не сравним. Близость художника к своему творению, их «соприкасаемость» сообщает глубину и тонкость происходящему.

Пастель, безусловно, требует очень хорошего освещения — тогда проявляется бесконечность оттенков, игра просвечивающей многослойности. Лучше всего — дневной свет, но — рассеянный, падающий по касательной. При разном освещении картина будет производить совершенно разное впечатление. Новый луч или иной угол зрения — и вы увидите новые краски и детали. Это притягивает и завораживает. При достойном освещении пастель оживает.

Все краски – это смесь сухого пигмента и жидкости.

В *масляных красках* красящий пигмент смешивается с льняным маслом. Льняное масло – это масло, высыхающее в процессе окисления воздухом. Оно впитывает кислород из воздуха и кристаллизует пигмент краски на постоянной основе. Когда масло высыхает, его невозможно удалить.

Масляные краски густы. Они производятся в тубах. Краски выдавливают на палитру, и смешивают при помощи мастихина для получения новых оттенков. Затем они наносятся на вертикально расположенный холст жесткими упругими кисточками.

Масляные краски сохнут очень медленно. Обычно нужно ждать три дня, прежде чем положить следующий слой. Такое длительное время высыхания является одновременно и преимуществом и недостатком. Большое преимущество в том, что у Вас будет время на осмысление того, что Вы нарисовали. Это очень полезно, когда Вы делаете градиентные переходы от одного цвета к другому. Или же, если Вы недовольны тем, что получается, пока краска еще влажная, ее можно соскрести тряпочкой, мастихином или резиновым скребком, и перерисовать.

Недостаток в том, что если положить рядом влажные краски двух разных цветов, они могут смешаться друг с другом неаккуратно. С палитрой, кистями и влажным полотном нужно обращаться очень осторожно, что не измазать себя, одежду, еду и мебель.

С краской можно работать до 12 часов подряд, потом Вы должны оставить работу на просушку на три дня, после чего можно продолжить работу. Когда краски высохли, можно поверх наложить новые цвета. В работе может быть множество слоев. Каждый последующий слой должен быть таким же по толщине или толще, чем предыдущий, иначе возникнут трещины.

После того, как работа полностью высохнет (от трех до шести месяцев), нужно нанести защитный слой дамарского лака.

Техника рисования маслом

Есть несколько видов техники работы с маслом: а-ля прима и многослойная. А-ля прима – это техника, которая подразумевает быстрое нанесение красок на холст. Такая техника не требует предварительных набросков карандашом. Рисуем пейзаж маслом мы все так же постепенно, но очень быстро. Если Вы не успели доделать свою картину, то сможете закончить ее на

следующий день, так как краска, к этому времени, еще не высохнет. В этой технике абсолютно не важно, рисуем небо маслом мы, или рисуем горы маслом, или же рисуем воду маслом, главное – это обильное количество краски. Многослойная техника подойдет для более длительной работы. Эта техника подразумевает нанесение нескольких слоев краски. Когда мы рисуем природу маслом, нам понадобится, именно такая техника. Так как в одной картине, можно объединить многие изображения и передать их на холсте. Рисуем пейзаж маслом мы всегда поэтапно. Не стоит хвататься за все сразу. Для начала, нанесите то, что вы хотите на холст карандашом. Это делается для того, что бы в будущем правильно распределить тонна и краски. После, рекомендуется наносить грунт. В принципе, есть холсты уже пропитанные грунтом. Грунт сам по себе способствует тому, что краска лучше сцепляется с холстом.

*Самостоятельная работа: посещение музея
изобразительных искусств, подбор репродукций разных техник.*

6 Раздел «ИСКУССТВО КАК ВИД КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. МНОГОГРАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОКОЛЕНИЙ. СОХРАНЕНИЕ И ПРИУМНОЖЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»

6.1 Тема: Библиотека. Знакомство с термином «библиотека». Профессия библиотекарь. Виды библиотек (детская, специализированная библиотека по искусству, техническая, медицинская и др.). Проведение экскурсии по школьной библиотеке.

БИБЛИОТЕКА (от греческого *biblion* - книга и *theke* - хранилище), 1) учреждение, организующее комплектование, хранение, общественное пользование произведений письменной культуры и печати и выполняющее информационные, образовательные, научно-исследовательские, методологические и издательские функции. Собрания памятников письменности возникли в древности [библиотека Ашшурбанипала (середина 7 в. до нашей эры), Александрийская (начало 3 в. до нашей эры) и др.]. Современные библиотеки получили развитие с 15 в. с изобретением книгопечатания. В России монастырские библиотеки появились в 11 - 12 вв., первые светские - в 18 в. при Академии наук, Московском университете, первая крупная публичная библиотека - в Санкт-Петербурге в 1814. В начале 1990-х гг. в российской Федерации имелось около 63 тыс. библиотек общим фондом свыше 1,2 млрд. экземпляров.

Крупнейшие в мире библиотеки: Библиотека конгресса (США, основана в 1800, свыше 90 млн. единиц хранения), Российская государственная библиотека (основана в 1862, до 1992 Государственная библиотека СССР имени В.И. Ленина, свыше 37 млн. единиц хранения), Национальная библиотека Франции (основана в 1480, свыше 30 млн. единиц хранения), Российская национальная библиотека (основана в 1795, открыта в 1814, до 1992 Государственная публичная библиотека имени М.Е. Салтыкова-Щедрина, свыше 28 млн. единиц хранения), Британская библиотека (Великобритания, основана в 1972 на базе ряда крупных библиотек, в том числе Британского музея, открыта в 1973, свыше 21 млн. единиц хранения). 2) Личное (домашнее) собрание произведений печати. 3) Серия изданий, объединенных общностью замысла, тематики (например, библиотека приключений, библиотека современной зарубежной фантастики и др.).

Самостоятельная работа: посещение детской (школьной) библиотеки.

6.2 Тема: Правила пользования библиотекой. Отделы библиотеки (отдел

книгохранения, читальный зал, абонемент, видеозал, медиатека). Регистрация. Знакомство с библиотечными терминами (каталог, формуляр, комплектование). Адрес книги (знакомство с каталогом).

Самостоятельная работа: повторение и закрепление материала.

Отделы библиотеки

Отдел обслуживания читальных залов, статистики и контроля

Отдел хранения библиотечных фондов

Отдел научной обработки

Отдел научной информации

Центр визуальной информации

Отдел абонемента

Отдел научной библиографии

Отдел культурных программ

Отдел информационных технологий

Отдел комплектования

Библиотечные термины

Абонент библиотеки - читатель библиотеки или учреждение, пользующееся библиотечным обслуживанием

Авторский знак – условное обозначение фамилии автора или первого слова заглавия произведения. Применяется для расстановки произведений печати в алфавитном порядке

Алфавитный каталог (АК) - библиотечный каталог, в котором библиографические записи располагаются в алфавитном порядке авторов, наименований организаций или заглавий документов

Аннотация - краткая характеристика документа, поясняющая его содержание, назначение, форму, другие особенности

Анонимный автор - автор, опубликовавший документ без указания своего имени

Библиограф - сотрудник библиотеки, имеющий специальное библиографическое образование. К библиографу можно обратиться за помощью в поиске необходимой информации о документах. Библиограф поможет в работе с каталогами, подскажет, как проще найти необходимую информацию. Библиографы составляют библиографические списки литературы, рекомендательные библиографические пособия по различным темам, которые можно использовать при поиске информации.

Библиотека - учреждение культуры, которое собирает, хранит и предоставляет всем желающим источники информации.

Библиотекарь – сотрудник библиотеки, имеющий специальное библиотечное образование. Библиотекарь работает не только с читателями, но и содержит в порядке фонд источников информации. Одна из главных задач – помочь читателю во время его работы в библиотеке.

Картотека заглавий художественной литературы - алфавитная библиографическая картотека, обеспечивающая поиск по заглавиям произведений художественной литературы

Картотека персоналий - библиографическая картотека, отражающая документы, связанные с

жизнью и деятельностью отдельных лиц, и организованная в алфавитном порядке их имен

Картотека рецензий -библиографическая картотека, отражающая рецензии, опубликованные в периодических и продолжающихся изданиях, сборниках

Комплектование фонда -совокупность процессов выявления, отбора, заказа, приобретения, получения и регистрации документов, соответствующих задачам библиотеки, информационного центра

Фонд - упорядоченная совокупность документов, соответствующая задачам и профилю библиотеки, информационного центра и предназначенная для использования и хранения

Читатель библиотеки -лицо, пользующееся библиотекой на основании официальной записи в установленных документах

Читальный зал - специально оборудованное помещение, предназначенное для обслуживания читателей произведениями печати и другими документами в его пределах

Формуляр — библиотечная учётная карточка, в которой занесены реквизиты книги или издания либо данные читателя

Каждая книга имеет свой адрес. Адрес её написан на переплёте книги в верхнем левом углу. Он состоит из двух частей: верхней и нижней. Верхняя часть – условное обозначение отдела и его подразделения - это индекс.

Индекс – цифровой или буквенный показатель чего-нибудь.

В данной ситуации - Индекс указывает отдел, или подраздел к которому принадлежит книга.

Нижняя часть – условное обозначение первых слов фамилии автора, если книга без автора, то по первым буквам названия книги – это авторский знак.

Авторский знак указывает место книги внутри отдела.

Все вместе индекс и авторский знак имеет одно название – шифр книги.

шифр 28.89 - индекс книги по географии.

П 41 – авторский знак –место книги внутри отдела географии.

Выглядит он так: 22.32 Это шифр книги об ультразвуке из раздела физики.

A53

Шифр книги ставится в левом верхнем углу каталожной карточки и книги. Индекс ставится и на полочном разделителе.(показать)

Книги в фонде расставлены по отраслям знаний в логической последовательности. Найти книгу помогут полочные разделители, на которых, как и на книге указаны разделы. Все книги с одинаковым шифром стоят на одной полке рядом, что позволяет вам самим выбрать книги на полках. Нужно, однако, помнить, что если книга находится у читателя, то вы, просматривая полку, не можете определить, есть ли нужная книга в библиотеке. Только пользуясь систематическим каталогом, можете составить полное представление о наличии книг по интересующему вопросу. Таким образом, мы подошли к вопросу, что такое каталоги.

Каталог – слово греческое. Оно обозначает **опись, перечень**. Библиотечные каталоги – это перечень имеющихся в библиотеке печатных изданий, составленный по определенной системе. Каталог состоит из карточек. На каждой карточке записаны основные сведения о книге : **автор, заглавие, издательство, место издания и год издания, количество страниц**. На многих карточках есть **аннотация** - (краткие сведения о содержании книги и её авторе).

6.3 Тема: Как работать с книгой. Знакомство с книгой как материальной ценностью.

Детская книга. Жанры детской книги (сказка, повесть, рассказ, стихотворение и др.)
Искусство оформления книги. Иллюстрации. Самостоятельная работа: работа с книгой.
Подготовка рассказа о своей любимой книге.

Виды детской литературы определяются и функцией книги

Научно-познавательная литература подразделяется на учебно-познавательную (школьные учебники и пособия, словари, справочники, энциклопедии и т.п.) и художественно-познавательную (очерки, рассказы, сказки, в образах раскрывающие объективное содержание явлений природы).

Так называемая этическая литература — повести, рассказы, стихотворения, поэмы, утверждающие систему моральных ценностей. Она в свою очередь делится на сказочно-фантастическую, приключенческую, художественно-историческую, публицистическую литературы, а также на их производные.

Кроме того, существует развлекательная литература. Развлекательная литература находится в оппозиции по отношению к другим видам детской литературы и ближе всего стоит к детскому фольклору.

Два основных этапа развития книги: рукописный и печатный. В III-II тысячелетия до н.э. на Древнем Востоке были распространены книги в виде глиняных дощечек. В Древнем Египте писали на папирусе. В древнегреческом Пергамене придумали использовать для письма кожу. В Древней Руси использовали берёсту. Основным материалом для изготовления книг — бумага — была изобретена в Китае во II веке, в Европе её производство освоили только через 1000 лет. В современности новые информационные технологии повлияли на развитие книги — появились её цифровые варианты.

История книжного оформления. В ней были моменты, когда создавались шедевры, но были и периоды упадка. В Древнем Египте рисунки сопровождали написанные на папирусах заклинания и гимны. Сохранились античные образцы в рукописях «Илиады», «Энеиды», а также иллюстрации в византийских, рукописях раннего Средневековья. На Востоке иллюстрации, выполненные в технике ксилографии, появляются в Китае в 6—7 вв. В Японии книжная графика возникает в начале 17 в. В Древней Руси уже в XI веке создавались иллюстрации к рукописным книгам — «Остромирово евангелие». Появление в конце XIV — начале XV века печатной книги явилось переворотом и в области иллюстрации. Гравюры пришли на смену рисованным миниатюрам. В конце 19 в. неограниченная свобода репродуцирования любого изображения (появилась фотомеханическая репродукция) резко увеличила возможности иллюстраторов, породив многообразие техник.

Существует много определений для искусства книжной графики, достаточно адекватное и распространенное — это разновидность искусства декоративной графики, воплощающая образы литературного произведения. В зависимости от размера и расположения в книге можно выделить следующие виды основных элементов:

К элементам внешнего оформления относятся:

суперобложка

обложка

переплет

футляр

форзац

К элементам внутреннего оформления относятся:

авантитул

фронтиспис

титул и контртитул

имуцтитул и контримуцтитул

начальные полосы

иллюстрация — заставка

полосная иллюстрация (занимает полностью страницу)

полуполосная иллюстрация (занимает часть страницы)

разворотная иллюстрация (занимает разворот)

оборочная иллюстрация (небольшой рисунок, окруженный текстом)

рисунки на полях

иллюстрация – концовка

Эти элементы располагаются внутри книжного блока и нумеруются. Для учащихся можно значительно сократить и упростить ознакомительную информацию (например, ознакомить их только с основными элементами – выд. курсивом). Учителю же необходимо подробно рассмотреть особенности всех элементов книжного оформления и четко представлять их назначение и художественное содержание, хотя бы краткое, например:

Иллюстрации полосные, полуполосные, на развороте, оборочные и рисунки на полях располагаются внутри текста. Выбор формата иллюстрации определяется в зависимости от значимости иллюстрируемого события, образа и т. д. Содержание иллюстраций, расположенных внутри текста, обычно имеет прямое отношение к предшествующему или последующему за ними тексту. Для больших разворотных или полосных иллюстраций выбирают наиболее важные события произведения, а менее значимые отображают на маленьких оборочных иллюстрациях или изображают на книжных полях.

Можно так же выделить иллюстрации по характеру их связи с литературным текстом: повествовательные и метафорические.

Для решения композиционных задач оформления необходимо рассмотреть следующие средства композиции книги: симметрия и асимметрия, ритм, композиционные контрасты, формат, цвет и шрифт.

Кроме того, педагог должен объяснить учащемуся соответствие между стилем художественного решения книжного оформления и стилем литературного произведения: странно было бы увидеть в иллюстрациях к «Колобку» элементы кибертехники, или изобразить Алису Л.Кэррола в русском народном костюме. Смелые эксперименты могут быть, но только именно как эксперименты, а не как элементарное непонимание «стилевого несоответствия».

И конечно учитель должен позволить детям выбрать свою самую любимую книгу для работы по оформлению – это будет и мотивацией к работе и постоянным источником вдохновения.

Естественно, для занятий с детьми в начальной школе материал, касающийся книжного оформления, следует сильно упростить, не давать сложных терминов, не перегружать основными понятиями. Но как грамотно избрать из массы интересной и важной информации о книжном оформлении самую интересную и самую важную, и главное, доступную детям информацию – каждый учитель решает сам.

6.4 Тема: Сеть интернет как информационный ресурс. Поиск дополнительной информации через систему интернет. Самостоятельная работа: нахождение конкретной информации, заданной преподавателем по разделу «Искусство».

Глобальная сеть Интернет привлекает пользователей своими информационными ресурсами и услугами (сервисами), которыми регулярно пользуется около миллиарда человек во всех странах мира.

Бурное развитие сети Интернет, которое происходит последние 15 лет, в первую очередь обусловлено появлением Всемирной паутины. "Всемирная паутина" - это вольный перевод английского словосочетания "World Wide Web", которое часто обозначается как WWW или Web.

Технология Всемирной паутины. Всемирная паутина использует технологию гипертекста, в которой документы связаны между собой с помощью гиперссылок.

Гиперссылки позволяют осуществлять переходы с одного документа на другой. Документы, содержащие гиперссылки, называются Web-страницами, а серверы Интернета, их хранящие, - Web-серверами.

Переходы по гиперссылкам можно осуществлять между Web-страницами, хранящимися на одном компьютере, а также между Web-страницами, находящимися на любых компьютерах, подключенных к Интернету.

В качестве указателей ссылок на Web-страницах могут использоваться фрагменты текста, которые выделяются цветом и подчеркиванием, а также графические изображения, которые выделяются рамкой. Активизация на исходной Web-странице указателя ссылки (например, щелчком мышь) вызывает переход на нужную Web-страницу. Всемирная паутина - это сотни миллионов Web-серверов Интернета, содержащих сотни миллиардов Web-страниц, в которых используется технология гипертекста.

Web-страница может быть мультимедийной, т. е. может содержать различные мультимедийные объекты: графические изображения, анимацию, звук и видео.

Web-страница может быть интерактивной, т. е. содержать формы с полями, которые используются при регистрации пользователей бесплатной электронной почты, при покупках в Интернет-магазинах и т. д.

Тематически связанные Web-страницы обычно бывают представлены в форме Web-сайта, т. е. целостной системы документов, связанных между собой в единое целое с помощью ссылок.

Адрес Web-страницы. В настоящее время на Web-серверах Интернета хранится громадное количество Web-страниц. Найти Web-страницу в Интернете можно с помощью адреса Web-страницы.

Адрес Web-страницы включает в себя способ доступа к документу и имя сервера Интернета, на котором находится документ.

В качестве способа доступа к Web-страницам используется протокол передачи гипертекста HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). При записи протокола после его имени следует двоеточие и две наклонные черты: `http://`

В качестве примера запишем адрес титульной страницы Web-сайта "Информатика и информационные технологии". Страница расположена на сервере `iit.metodist.ru`, следовательно, адрес принимает вид:

Браузеры. Просмотр Web-страниц осуществляется с помощью специальных программ просмотра - браузеров. В настоящее время наиболее распространенными браузерами являются Internet Explorer, Mozilla и Opera.

Окно браузера (рис. 6.11) содержит стандартные элементы окна приложения:

- меню окна, содержащее наборы команд Файл, Правка, Вид, Избранное, Сервис и Справка;
- панель инструментов, кнопки которой позволяют переходить с одной Web-страницы на другую (кнопки Вперед, Назад, Домой), а также управлять процессом их загрузки (кнопки Остановить, Обновить);

- текстовое поле Адрес:, в которое Интернет-адрес нужной Web-страницы вводится с клавиатуры или выбирается из списка;
- рабочую область, в которой просматриваются Web-страницы.

Виртуальные путешествия по Всемирной паутине. Если компьютер подключен к Интернету, то можно запустить один из браузеров и отправиться в виртуальное путешествие по Всемирной паутине. В браузер будет автоматически загружена начальная Web-страница (адрес Web-страницы, с которой начинается путешествие, можно изменить с помощью настроек браузера).

При открытии Web-страницы в браузере на компьютере пользователя она проделывает длинный путь с удаленного сервера Интернета по каналам передачи информации через несколько промежуточных серверов Интернета. Скорость загрузки Web-страницы зависит не от величины расстояния до Web-сервера, а от количества промежуточных серверов и качества линий связи, по которым передается информация от сервера к серверу. Может быть ситуация, когда Web-страница загружается гораздо быстрее с сервера, находящегося на другом континенте, чем с сервера, находящегося на соседней улице.

Для перехода на другую Web-страницу в текстовое поле Адрес: необходимо ввести ее Интернет-адрес. Многие Web-страницы содержат гиперссылки на другие Web-страницы, поэтому дальнейшее путешествие по Всемирной паутине можно продолжить активизацией одной из них.

В процессе чтения книги (учебника, справочника, энциклопедии) достаточно часто требуется вернуться к прочитанному материалу. Для более быстрого поиска нужной страницы часто в книгу вставляют так называемые "закладки". В процессе путешествий по Всемирной паутине целесообразно в браузере сохранять в качестве "закладок" Интернет-адреса интересных Web-страниц. Для посещения такой страницы достаточно будет активизировать одну из "закладок".

6.5 Тема: Музеи. С чего начинается музей. Знакомство с термином «музей». История. Виды музеев (исторический, краеведческий, музей искусства, литературный, зоологический и др.). Выставочное пространство. Знакомство с экспозицией. Знакомство с термином «экскурсия». Профессия экскурсовода. Виды и формы экскурсий. Частные музеи. Правила поведения. Самостоятельная работа: посещение музея.

Слово музей происходит от греческого – *museum*, что в переводе означает «дом муз». В современном понимании музеи – это учреждения, которые занимаются изучением и хранением памятников культуры, а также просветительскими целями.

Изначально слово музей означало какую-либо коллекцию, но со временем это понятие стало обозначать дома и здания, в которых находились экспонаты.

Первый прототип современного музея был основан в Александрии под названием Мусейон в 290 году до н.э. В этом здании было огромное количество комнат, и в одной из них была знаменитая Александрийская библиотека, которая не сохранилась до нашего времени. Также там были залы для чтения, столовая и другие комнаты. Постепенно здание расширялось и туда добавлялись новые экспонаты, такие как чучела животных, которые использовались как наглядное пособие для обучения.

Музеи в древние века

В древней Греции также существовали помещения, в которых находились предметы искусства и культуры, захваченные у других народов во время войн, такие как скульптуры, статуи и другие произведения искусства.

В средних веках произведения искусства представлялись в храмах и монастырях (ювелирные украшения, манускрипты). В это время, экспонаты захваченные во время войны служили, можно сказать, оплатой за выкупы или прочие расходы.

В 15 веке Лоренцо де Медичи (всемирно знаменитого рода) дал указание создать так называемый Сад Скульптур. Именно в эти века становится модным строить здания с длинными коридорами, а в них располагать картины и статуи. Со временем мода взяла свое, и начали создаваться так называемые «кабинеты» - помещения, специально предназначенные для размещения произведений искусства. Это очень быстро распространилось в Италии, затем в Германии и потом уже по всей Европе. Наряду с кабинетами в Германии создавались коллекции необычных вещей (Wunderkammer).

Создание современных музеев

Любой современный музей был создан на основе частной коллекции. Многие знаменитые персоны жертвовали своими коллекциями, чтобы расширить ее, сделать более богатой и выставить на всеобщее обозрение. Такие меценаты часто спонсировали собирательство произведений искусства, тем самым помогая создавать музеи.

Многие мелкие коллекции объединялись в более крупные, так и создавались современные музеи. Самым первым современным музеем является Британский музей в Лондоне, который был открыт в 1753 году. Чтобы посетить его, необходимо было письменное разрешение. А вот первым публичным музеем стал Лувр, который открылся в 1793 году.

Типы музеев бывают: Литературные, Зоологические, Музеи профессии, Авторские, Краеведческие, Те, которые посвящены определённому учреждению или предприятию, Искусства, Техники, Коллекционные и многие другие.

Касательно того, с какой целью музеи посещаются, то их можно разделить на такие типы: Просветительские, Учебные, Научно-исследовательские.

Экскурсовод – специалист по проведению экскурсий.

Деятельность экскурсовода представляет собой работу с применением знаний истории, культуры и географии региона, объектов и достопримечательностей, принципов организации и методики проведения экскурсий, экспозиционных материалов музеев, культурных центров, теории межличностного общения и техники публичных выступлений, а также правил первой медицинской помощи и схемы действий при наступлении чрезвычайных ситуаций.

«Экскурсия (от лат. поездка) – коллективное или индивидуальное посещение достопримечательных мест, музеев и т.п. в учебных или культурно-просветительских целях под руководством экскурсовода».

По содержанию экскурсии делятся на обзорные и тематические. Тематические, в свою очередь, подразделяют на следующие группы:

- исторические;
- историко-революционные;
- военно-исторические;
- производственные;
- природоведческие;
- искусствоведческие;
- литературные;
- архитектурно-градостроительные.

6.6 Тема: Реставрация и хранение объектов культуры и искусства. Знакомство с профессией «реставратор». Материалы и инструменты. Хранение объектов культуры. Самостоятельная работа: приведение примеров реставрации объектов культурного

наследия. Работа с книгой (энциклопедией).

История хранится не только в памяти людей, исторических учебниках и летописях. Интересные факты из прошлого могут рассказать и многие произведения искусства: картины, памятники, архитектурные сооружения и даже одежда людей разных эпох. Но время неумолимо, под действием внешних факторов или из-за неправильных условий хранения все эти вещи теряют свой первозданный вид и красоту. Именно для того, чтобы придать им первоначальный вид и уберечь от дальнейшего разрушения, существует профессия реставратора. Реставраторы сохраняют историческое и художественное значение уникальных памятников культуры: от старинных монет и посуды до целых замков.

Деятельность реставратора состоит из двух направлений. Первое – это реконструкция, то есть восстановление первозданного вида вещи. Второе – консервация, которую еще называют музейной реставрацией. Цель консервации – сохранение исторического объекта. В зависимости от того, какой предмет необходимо «отремонтировать», выделяют несколько основных видов реставрации. Например, специалист по реставрации мебели и деревянных изделий работает с предметами интерьера. Реставратор архитектуры возвращает первоначальный внешний и внутренний вид зданиям. Реставратор книг и других печатных изданий выполняет биологическую очистку, устраняет разрывы страниц и по возможности восстанавливает текст. Воссоздание редких киноплёнок и старых фильмов – работа для реставратора киноизображений. Реставратор фресок имеет дело со старинными росписями стен, а реставратор станковой живописи – с картинами и иконами. Реставратор музыкальных инструментов способен вернуть жизнь даже самому разбитому роялю или треснувшей гитаре. Сохранение культурного и исторического наследия — одна из важнейших проблем, стоящих перед мировым сообществом. Во всём мире отмечается значительный рост посещений музеев и организаций передвижных выставок. Огромный пласт объектов культуры, хранящихся в музеях, в связи с этим подвергается дополнительным нагрузкам, и в этих условиях задача их сохранения становится особенно актуальной.

Очевидно, что проблема сохранения музейных предметов возникла одновременно с появлением музеев. Опыт музейного хранения неизбежно должен был привести к исследованиям, связанным с необходимостью замедлить процессы старения экспонатов.

Целью создания оптимального режима хранения (микроклимата) является замедление процессов старения материалов, а значит, и продление существования музейных коллекций. Поддержание благоприятных условий хранения не предполагает активных воздействий на объект, что важно для сохранения его исторической и художественной подлинности. И здесь особое значение имеет профилактический характер мер по сохранению, то есть по консервации объектов.

Именно музеи являются важнейшими социокультурными институтами, обеспечивающими сохранение и трансляцию культурных ценностей, предметов и памятников национального наследия, поэтому микроклимат — это совокупность условий среды, которые воздействуют на музейный предмет, независимо от того, где он находится — в фондохранилище, в постоянной экспозиции, на выставке или в транспортировочном ящике во время перевозки.

Материалы и инструменты реставратора

Основными материалами для реставрации являются: древесина различных пород, клеи, лакокрасочные покрытия, фольга, пластмассы, пластинки из металлов, кости, рога, панциря черепахи, перламутра. Иметь полный набор материалов не всегда возможно, поэтому некоторые материалы заменяют другими, похожими на них, или их имитируют.

Для облицовывания и мозаичных наборов применяют древесину более ста различных пород. Рисунок и расцветка каждой из них своеобразны. Часть ценных пород можно имитировать (например, граб под черное дерево, березу под серый клен и т. п.), но такая имитация обычно

снижает качество реставрации, поэтому мастеру следует постоянно собирать возможно больший ассортимент декоративной фанеры различных пород, а ценную древесину заменяемых деталей сохранять.

Процессы склеивания и облицовывания в реставрационных работах выполняют вручную. При этом пользуются глютиновыми клеями, главным образом рыбьим из плавательных пузырей осетровых рыб и желатиновым ПВА, так как эти клеи образуют бесцветные клеевые швы. Для приклеивания к древесине разнообразных материалов используют универсальный клей типа БФ и эпоксидный.

Из лакокрасочных материалов при реставрационных работах необходимы щелочные лаки и политуры, воск, художественные масляные и эмульсионные краски в тюбиках, натуральная олифа и замазки, отбеливающие составы и растворители для удаления старых испорченных покрытий. При реставрации золочения необходима фольга, масляный лак № 8 и компоненты для составления полимента (боллус, яичный белок).

Реставратору требуются комплект обычного столярного инструмента, а также инструмент резчика, инкрустатора, позолотчика и отделочника; набор шлифовальных шкурок; пемза кусковая и в порошке; шлифовально-полировальные пасты и набор лощильных инструментов (грубое сукно, фетр и др.).

6.7 Тема: Хранение «культурных единиц». Архив. Музей.

Библиотека. Различные фонды. Интернет-ресурсы. Самостоятельная работа: поиск информации (заданной преподавателем) через удобные (доступные) ресурсы.

6.8 Тема: «Мой родной город вчера и сегодня». Посещение краеведческого музея. Знакомство с историей города, его фотоархивом. Известные люди города. Выполнение творческих композиций на тему «Старый город» с последующим обсуждением. Самостоятельная работа: выполнение фотографий родного города (улицы, парки и др.), оформление творческой композиции «Старый город».

6.9 Тема: Значение культурного наследия в истории человечества. Великие находки. Судьбы произведений искусства. Кражи и разрушения в жизни произведений искусства. Признание ценности. Популярность. Самостоятельная работа: подготовка сообщения о каком-либо произведении искусства (или презентация).

История культуры резко выделяется в историческом развитии человечества. В отличие от общего движения “гражданской” истории, история культуры — не только процесс изменения, но и процесс сохранения прошлого, открытия нового в старом, наследования культурных ценностей.

Что в первую очередь приходит в голову, когда мы говорим о культурном наследовании? Произведения искусства и предметы цивилизации, которые были созданы за многие века, но сохранили свой статус ценности и в современном мире. Лучшие произведения культуры продолжают участвовать в жизни человечества, и человечество получает возможность “опереться” на все культурное наследие, на так называемую “классику”.

В нашей стране в настоящее время ведущую роль в деле сохранения историко-культурного наследия играют две организации. Первая — Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК; основана в 1966 г., является добровольной и общественной организацией, осуществляет программы «Русская усадьба», «Храмы и монастыри», «Русский некрополь». «Русское зарубежье». Общество издаёт 1980 г. журнал «Памятники Отечества».

Вторая — Российский фонд культуры, созданный в 1991 г., финансирующий ряд программ и проектов, в том числе программу «Малые города России». Для усиления научной стороны охранных дел в 1992 г. создан Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия. В его задачи входят выявление, изучение, сохранение, использование и популяризация культурного и природного наследия.

К числу важнейших задач и деле сохранения культурного достояния относится возрождение религиозных корней, религиозного начала русской культуры, восстановление важной роли Православной церкви.

В настоящее время взгляд на религию как на нечто совсем отжившее и устаревшее повсеместно пересматривается. Религия и Церковь вновь занимают достойное место в жизни и культуре нашего общества. Человеку свойственно непреодолимое стремление к возвышенному и абсолютному, к тому, что превосходит его самого и пределы существования. Эту потребность лучше всего удовлетворяет религия. Отсюда ее удивительная живучесть и быстрое восстановление своего места и роли в жизни человека. Речь при этом идет не о том, что культура вновь становится в полном смысле религиозной. Это невозможно. Современная культура в целом по-прежнему остается светской и покоится в основном на науке и разуме. Однако религия вновь становится важной и неотъемлемой частью культуры, а культура восстанавливает свои исторические связи с религиозными истоками.

К началу 70-х гг. охрана культурного и природного наследия уже в полной мере осознается мировым сообществом как одна из глобальных проблем современности. По инициативе Комитета всемирного культурного и природного наследия при ЮНЕСКО была принята Конвенция по охране культурного и природного наследия человечества (1972) и Рекомендация по сохранению исторических ансамблей (1976). Результатом стало создание системы международного культурного сотрудничества, которую возглавил упомянутый Комитет. В его обязанности входит составление списка выдающихся памятников мировой культуры и оказания государствам-участникам помощи в обеспечении сохранности соответствующих объектов.

В этот список внесены: Московский и Новгородский кремли; Троице-Сергиева лавра: Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире; церковь Покрова на Нерли и Лестничная башня палат Андрея Боголюбского в поселке Богомолоче; Спасо-Ефимиев и Покровский монастыри; Рождественский собор; Архиерейские палаты в Суздале; церковь Бориса и Глеба в селе Кидекша; а также историко-архитектурный ансамбль на острове Кижи, центр Санкт-Петербурга и др.

Помимо помощи по сохранению и защите памятников Комитет оказывает также помощь в их изучении, предоставляя сложное оборудование и экспертов.

Исключительно важное место в культурном наследии занимают *русские усадьбы*. Они складывались во второй половине XVII в. — XIX в. Это были «родовые», «дворянские гнезда». Их были тысячи, остались же десятки. Часть их была разрушена в годы революции и Гражданской войны. Другая часть исчезла от времени и запустения. Многие из сохранившихся — Архангельское, Кусково, Марфино, Остафьево, Останкино, Шахматово — превращены в музеи, заповедники и санатории. Другим повезло меньше, и они нуждаются в экстренной помощи и заботе.

Роль русских усадеб в развитии русской культуры была огромной. В XVIII в. они составляли основу русского Просвещения. Во многом благодаря им XIX в. стал золотым веком русской культуры.

Уклад усадебной жизни был тесно связан с природой, земледелием, вековыми традициями и обычаями, жизнью крестьян и простого народа. Элементы высокой культуры — богатые библиотеки, прекрасные коллекции картин, домашние театры — органически переплетались с элементами народной культуры. Благодаря этому в значительной мере снимался раскол, разрыв между европеизированной культурой высшего слоя и традиционной культурой русского народа,

возникший в результате Петровских реформ и характерный для столиц и крупных городов. Русская культура вновь обретала свою целостность и единство.

Русские усадьбы были живыми родниками высокой и глубокой духовности. Они бережно хранили русские традиции и обычаи, национальную атмосферу, русскую самобытность и дух России. О каждой из них можно сказать словами поэта: «Там русский дух. Там Русью пахнет». Русские усадьбы сыграли важную роль в судьбе многих великих людей России. Русская усадьба оказала благотворное влияние на творчество А.С. Пушкина. В усадьбе Хмелите Смоленской области прошли юные годы А.С. Грибоедова, а позднее родился замысел «Горя от ума». Усадьба Введенское в Звенигороде имела большое значение для жизни и творчества П.И. Чайковского, А.П. Чехова.

Русские усадьбы открыли путь к вершинам искусства многим талантливым самородкам из глубин русского народа.

Оставшиеся русские усадьбы представляют собой зримое и осязаемое прошлое России. Они являются живыми островками подлинной русской духовности. Их восстановление и сохранение составляет важнейшую задачу в деле сохранения культурного достояния. Успешному ее решению будет способствовать создаваемое «Общество изучения русской усадьбы», которое существовало в 20-е гг. (1923-1928).

Особое место в охране культурного наследия занимают народные художественные промыслы и ремесла. Вместе с фольклором они составляют народную культуру, которая, будучи важнейшей частью всей национальной культуры, с наибольшей силой выражает ее самобытность и неповторимость. Россия издревле славилась великолепными изделиями художественных промыслов и ремесел.

К числу древнейших из них относится русская деревянная игрушка, центром которой является Сергиев Посад. Именно здесь родилась известная во всем мире матрешка. Такой же древней является холмогорская резьба по кости. Используя технику низкого рельефа, холмогорские косторезы создают уникальные произведения декоративного искусства — гребни, кубки, ларцы, вазы. Не менее долгую историю имеет хохломская роспись. Она представляет собой декоративную роспись растительным узором на деревянных изделиях (посуда, мебель) красными и черными тонами и золотом.

Широкое распространение в России получила миниатюра. Один из известных ее центров находится в с. Федоскино Московской области. Федоскинская миниатюра — живопись маслом на лаковых изделиях из папье-маше. Рисунок выполняется в реалистической манере на черном лаковом фоне. С федоскинской перекликается палехская миниатюра, представляющая собой живопись темперой на лаковых изделиях из папье-маше (коробки, шкатулки, портсигары, украшения). Для нее характерны яркие краски, плавный рисунок, обилие золота.

Заслуженную известность в России и за рубежом получила гжельская керамика — изделия из фарфора и фаянса, покрытые синей росписью.

Упомянутые, а также другие художественные промыслы и ремесла в целом продолжают свою жизнь и деятельность, хотя и с разной степенью успеха и уверенности в будущем.

Вместе с тем все они нуждаются в серьезной помощи. Многие из них требуют существенной реконструкции, результатом которой должно стать создание современных условий труда для народных умельцев и творцов. Некоторые из них нуждаются в возрождении и восстановлении. Дело в том, что с течением времени эти промыслы и ремесла претерпели существенные изменения: они были слишком осовременены. Изменена была тематика и сюжеты, нарушена технология, искажена стилистика.

В целом охрана культурного достояния в современном мире становится все более сложной и острой. Эта проблема требует постоянного внимания. Вез преувеличения можно сказать, что об уровне развития культуры того или иного народа следует судить по тому, как он относится к своему культурному наследию. Сохраняя прошлое, мы продлеваем будущее.

Колорит	Колорит, палитра, гамма, цвет, оттенок, тон, краска, названия цветов в палитре (охра, лимонно-желтый и т.д.), рефлекс, диалог красок. Мастер цвета, колорист, живописец. Цвета яркие, блеклые, звонкие, приглушенные, холодные, теплые, сочные,	В. Борисов-Мусатов: «Эти прозрачные фиолетовые тона, грустная умирающая зелень, солнечный свет, слабо на всем серебриющийся, как последнее познание руки умирающего, навевает какую-то тихую тоску, и грезятся бледные призраки туманного романтизма».	Решающую роль в формировании зрительского впечатления от произведения живописи играет выбор художником колорита (соотношения красок, цветов в произведении искусства): теплого или холодного, светлого или насыщенного, густого. Для иллюстрации этого тезиса учитель демонстрирует три изображения: 1) черно-белый палеолитический рисунок лошади из французской пещеры	И
Прочие приемы	Резкий (порывистый) мазок, четкий рисунок, яркое цветовое пятно. Мо-заичность, витражность, имитация гобелена. Декоративность. Светотеневая моделировка объема	К. Петров-Водкин о смелости рисунка П. Кузнецова: «Это не была неряшливость, это была какая-то детская самоуверенность в том, что, куда бы он ни бросил штрих, он будет на месте, как будто все запасы черного и белого были заранее приготовлены в руке рисующего и он только сеял ими»	<p>О чем может рассказать живописная манера художника?</p> <ul style="list-style-type: none"> ● О принадлежности к тому или иному художественному направлению (порывистый мазок, этот «пусток чувственной материи» – «визитная карточка» импрессионистов). ● Об эмоциональном, душевном состоянии художника (сравнение, например, выровненных цветочных плоскостей «Любви земной и любви небесной» Тициана с широкими мазками-всполохами на его же «Наказании Марсия» способно пролить свет не только на творческие поиски мастера, но и на его скрытый от глаз современников и потомков внутренний мир). <p>Свет и тень – их сочетание, диалог, противостояние, – безусловно, основной художественный прием искусства графики. Однако и в живописи игра (битва) света и тени занимает важное место (например, живопись Феофана Грека). Свет и тьма почитались гёте «двумя грандиозными противоположностями», а цвет – лишь результатом их смешения. Наконец, отметим, что свет из эмоционально-выразительного средства становится чертой стиля того или иного мастера. Так, теоретик эпохи Возрождения Дж.П. Ломатццо пишет, что у Рафаэля свет «очаровательный и сладостный», у Мантеньи – «живой и подробный», а у Тициана – «ужасный и резкий»</p> <p style="text-align: center;">РЕМБРАНДТ</p> <p>Он умер в Голландии, холодом моря повитой. Оборванный бог, нищий гений. Он умер и дивную тайну унес нераскрытой. Он был королем светогени... ..Пылится палитра. Паук на рембрандтовской раме В кругу паутины распахстан. На кладбище нищих в старинном седом Амстердаме Лежит император контрастов.</p> <p style="text-align: right;">Н. Матвеева</p>	<p>Иконы имитировать и и Мефистофеля» Борисова-Муса- вочников димо со- внейших ведения. и истории Древней</p> <p>ебует учащих пурной (античные льной (декорации ия. Поэтому для изведения, основа (костюм) – образ , которые необхо- ого произведения. оразу – большое</p> <p>ности и их видов и сюжета, исленных ньонская</p>
			того богатый сюжет, как с человеческой, так и с композиционной точки зрения, что я готов обращаться к нему вновь и вновь»	

Учимся разбираться в искусстве

План описания произведения:

1. Формальные данные (автор, название, время и место создания)?
2. Что изображено (сюжет, действие, если есть, предметы, персонажи, детали)?
3. Как изображено (композиция, цвет, свет, трактовка персонажей и т. д.)?
4. Зачем изображено (идея, содержание произведения, что хотел выразить автор)?
5. Впечатления, эмоции, которые производит картина (эпитеты произведения)

Виды изобразительного искусства.

I. Живопись.

Монументальная живопись — древнейший вид живописи, известен с палеолита (росписи в пещерах Альтамира, Ляско и др.). Благодаря стационарности и долговечности произведений монументальной живописи многочисленные ее образцы остались практически от всех культур, создавших развитую архитектуру, и подчас служат единственным видом сохранившихся живописных произведений эпохи.

Основные техники монументальной живописи — фреска, а секко, мозаика, витраж.

Фреска (от итал. fresco — свежий) — живопись по сырой штукатурке, одна из техник стенных росписей, противоположность а секко (росписи по сухому). При высыхании штукатурка образует пленку, делающую фреску долговечной.

А секко, асекко, альсекко, секко (от итал. a secco — по сухому) настенная живопись по сухой штукатурке, выполняется красками, растёртыми на растительном клее, яйце или смешанными с известью.

Мозаика (от лат. (opus) musivum — (произведение) посвящённое музам) — разновидность живописи, в которой изображения набираются из разноцветных камней, смальты, керамических плиток и т. д.

Витражами называются прозрачные картины, рисунки, узоры, выполняемые из стекла или на стекле. Они обычно устанавливаются в световых проемах окнах, дверях, фонарях.

Станковая живопись.

Пейзаж (фр. Paysage, от pays — страна, местность), в живописи — тип картины, изображающий природу или какую-либо местность (лес, поле, горы, роща, города и др.).

Портрет (фр. portrait, от устаревшего peindre — «изображать») — изображение того или иного человека, произведенное средствами живописи, гравирования или скульптуры, также фотографическое изображение или словесное описание (в частности, в литературе). Специфический тип портрета — автопортрет.

Натюрморт — один из жанров изобразительного искусства, главным образом — живописи. В натюрморте изображаются только обиходные, т.е. повседневные, обыденные вещи, неодушевленные предметы. Это может быть различная еда, т.е. пища, посуда, книги, статуэтки и т.п.

Бытовая живопись занимается изображением сцен из общественной и частной жизни. Понятие "историческая живопись" не укладывается в отведенные ей жесткие рамки жанра. Бытовая сцена, портрет, пейзаж рано или поздно поднимаются до уровня исторического обобщения и становятся по сути своей произведением, отражающим историю.

II. Декоративно-прикладное искусство.

Декоративно-прикладное искусство — область декоративного искусства: создание художественных изделий, имеющих практическое назначение в общественном и частном быту, и художественная обработка утилитарных предметов (утварь, мебель, ткани, орудия труда, средства передвижения, одежда, украшения, игрушки и т. д.).

Батик — ручная роспись по шёлку.

Гобелен (фр. gobelin) — один из видов декоративно-прикладного искусства, - стенной безворсовый ковер с сюжетной или орнаментной композицией, вытканый вручную перекрестным переплетением нитей.

Слово **керамика** (греч. keramos - глина) происходит из греческого языка, и в узком смысле обозначает глину, прошедшую обжиг. Однако современное использование этого термина расширяет его значение до включения всех неорганических неметаллических материалов.

Вышивание — общеизвестное и распространенное рукодельное искусство украшать самыми разнообразными узорами всевозможные ткани и материалы, от самых грубых и плотных, как, например, сукно, холст, кожа, древесная кора, до тончайших материй в виде батиста, кисеи, газа, тюля и пр.

Среди основных видов декоративно-прикладного искусства выделяют также ювелирное искусство и художественную резьбу, к которой относится резьба по дереву, камню и кости.

III. Скульптура.

Скульптура (лат. sculptura, от sculpo — вырезаю, высекаю), ваяние, пластика — вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объёмную форму и выполняются из твёрдых или пластических материалов.

Материалы скульптуры — металл, камень, глина, дерево, гипс и др.; методы их обработки — лепка, высекание, литьё, ковка, чеканка и др.

IV. Архитектура.

Архитектура (греч. *αρχη* — здесь: основа, происхождение; и лат. *tectum* — дом, укрытие) или зодчество — это одновременно наука и искусство проектирования зданий. В широком смысле слова архитектура — это организация среды обитания человека, начиная с проектирования городов, вопросов организации городской среды, ландшафтной архитектуры и заканчивая дизайном мебели и внутреннего убранства зданий.

V. Графика.

Графика — вид изобразительного искусства, использующий в качестве основных изобразительных средств линии, штрихи и пятна (цвет также может применяться, но, в отличие от живописи, здесь он играет вспомогательную роль).

Стили в русской живописи XVIII века

НАПРАВЛЕНИЯ, ТЕЧЕНИЯ И СТИЛИ В ИСКУССТВЕ —

понятия (в современном искусствознании употребляемые часто как синонимы), отражающие исторически сложившуюся общность художественных признаков в том или ином виде искусства (или одновременно в нескольких искусствах), характерную для разных эпох и народов и обусловленную единством идейно-эстетических устремлений творческого меньшинства.

Основные стили в искусстве:

романский (X-XIII вв.), готический (XIII-XVI вв.);
барокко (конец XVI — середина XVIII в.);
классицизм (XVII — начало XIX в.);
рококо (Франция, XVIII в.);
сентиментализм (XVIII в.);
романтизм (конец XVIII — начало XX в.),
реализм (XIV-XVI вв. и XVIII-XIX вв.);
натурализм (XIX в.);
модернизм (конец XIX — начало XX в.).

Стили в искусстве XX в.:

модернизм,
символизм,
импрессионизм,
сюрреализм,
кубизм,
футуризм,
дадаизм,
абстракционизм,
постмодернизм.

Литература

- Каган М.С. Эстетическое и художественное воспитание в развитом социалистическом обществе. - Л., 1984.
- Юсов Б.П. Взаимосвязь культурогенных факторов в формировании современного художественного мышления учителя образовательной области «Искусство». — М.: «Спутник», 2004.
- Мальцева М.В. РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А.И.ГЕРЦЕНА. Интернет-форум в рамках Всероссийской научной педагогической олимпиады аспирантов на тему: "Современные педагогические исследования: взгляд в историю".
- «Популярная художественная энциклопедия.» Под ред. Полевого В.М.; М.: Издательство "Советская энциклопедия", 1986.
- КНИГА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. Художник. Педагог. Школа - Художественная культура в публикациях Александра Даниловича Алехина.
- Большой энциклопедический словарь. – М.: АСТ, 2008. – 1248 с.
- Витрувий Десять книг об архитектуре / Пер. с лат. Ф.А. Петровского. - М.: Едиториал УРСС, 2003. – 320 с.
- Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова – М.: ООО «ИТИ ТЕХНОЛОГИИ», 2003. – 944 с.
- Семенов А.В. Этимологический словарь русского языка / А.В. Семенов. - М. - ЮНВЕС. - 704 с.
- Тихомиров П.А. Классификация основных видов изобразительного искусства / П.А. Тихомиров. - Л.: Искусство, 1939. - 39 с.
6. Холодова Л.П. Концепты современной теории архитектуры / Л.П. Холодова. - Екатеринбург: Архитектон, 2008. - 66 с.
- Холодова Л.П. Профессиональное архитектурное образование / Л.П. Холодова // Непрерывное архитектурное образование: проблемы и перспективы: мат. междунар. науч. конф. – Волгоград, 2004. – С. 133-135.
- Джани-Заде Т.М. Поэтика музыки в Исламе. Тело, вещь, ритуал. Материалы конференции Института восточных культур РГГУ. М., 1996
- Лосев А.Ф. Музыка как предмет логики. М., 1927
- Античная музыкальная эстетика. М., 1960
- Музыкальная эстетика стран Востока. М., 1964
- Харлап М.Г. Народно-русская музыкальна система и проблема происхождения музыки. Ранние формы искусства. М., 1972
- Гошовский В.Л. У истоков народной музыки славян (очерки по музыкальному славяноведению). М., 1972
- Очерки музыкальной культуры народов Тропической Африки. М., 1973
- Ливанова Т. Западно-европейская музыка XVII–XVIII веков в ряду искусств. М., 1977
- Эстетика Возрождения. М., 1978
- Кремлев Ю., Очерки по эстетике музыки, 2 изд., М., 1972.
- История западноевропейского театра, т. 1-6, М., 1974.
- Молева Н., Скульптура. Очерки зарубежной скульптуры, М., 1975.
- Виппер Б. Р., Статьи об искусстве, М., 1970.
- Борев. Ю.Б. Эстетика: Учебник / Ю.Б. Борев. М.: Высш. шк., 2002.
- Эстетика: Учебное пособие для вузов. — М.: Центр, 1998.
- Дехтерев Б.Е. Что такое книжная иллюстрация? Москва, 1990.
- Жили-были книги... История книги и книгопечатания, структура книги. Москва, 2003.
- Книга от А до Я: познават. Журнал для детей / авт.-сост. Ю. Гуллер; худож.: Е. Алмазова, В. Шваров. – Москва, 1996. С. Ф. Добкин. Оформление книги. Редактору и автору. Москва, 1985.
- Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. Москва, 1986.

«Купание красного коня» в разных стилях живописи

Классицизм

Сюрреализм

Конструктивизм

Поп-Арт

Петров-Водкин
«Купание красного коня»
Символизм

Модерн

Примитивизм

Импрессионизм

Абстракционизм

Как бы нарисовали «Купание красного коня» в древности?

Первобытная наскальная живопись

Древний Египет

Древняя Индия

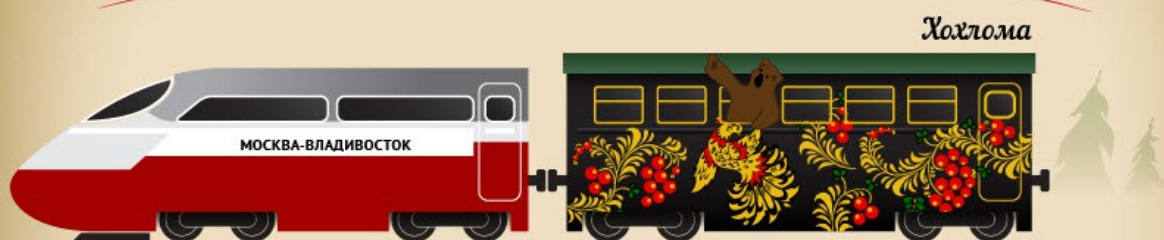

Детская
художественная школа

г. Усть-Лабинск
2016 г.

Традиционные русские узоры

Городецкая роспись

Гжель

Федоскинская роспись

Роспись Северной Двины

Прикамская роспись

Жостовская роспись

Мезенская (палацельская) роспись

Палех

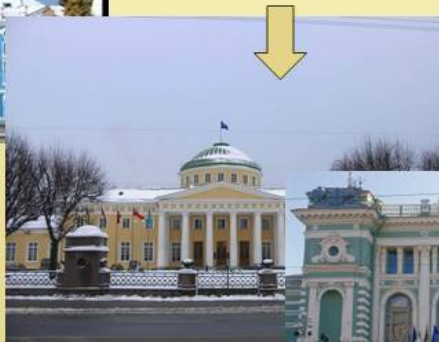

Примеры зданий классицизма – архитектурного стиля, полностью опирающегося на античные каноны:

**Царское Село.
Екатерининский
дворец**

**Санкт-Петербург.
Таврический
дворец**

**Мариинский
театр**

Исследовательская работа по теме Геометрия в живописи (на примере натюрморта)

Натюрморт обязательно имеет композиционный центр – предмет либо самый крупный, либо самый яркий, либо наиболее выразительный, т.е., во всей группе необходим основной предмет

Какие виды искусства объединял в себе православный храм?

мозаика

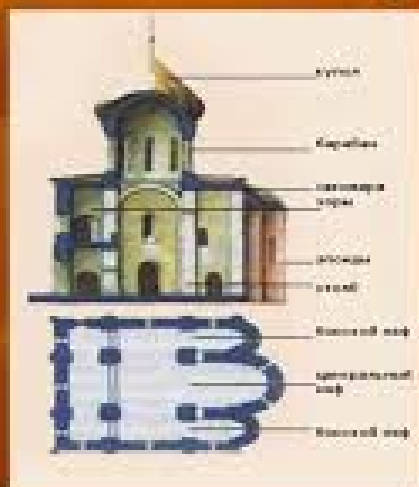
иконопись

зодчество

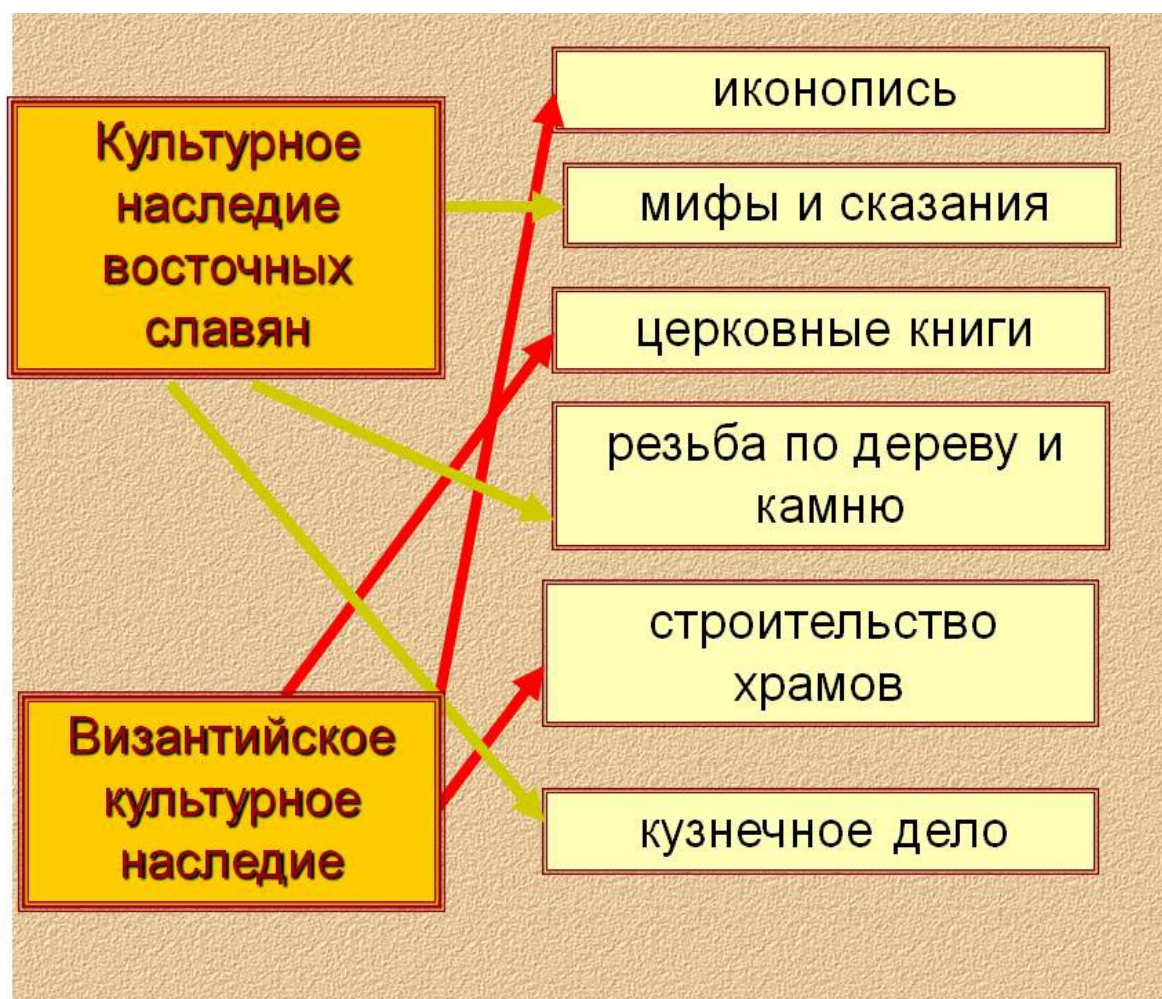
торжественное богослужение

церковное песнопение

Устройство крестово-купольного храма

- Основание храма
- Купол храма (количество глав)
- Световой барабан
- Апсида
- Закомара

**В зависимости от того, что
представлено на картине, различают
жанры живописи:**

Портрет

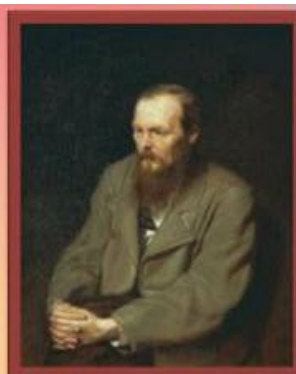
Натюрморт

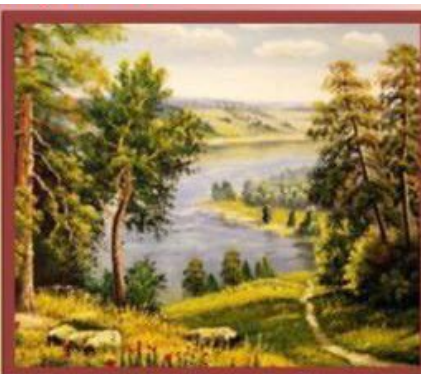
Пейзаж

**Жанровые и исторические
композиции**

Портрет

Пейзаж

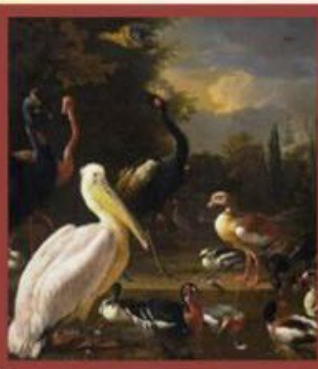
Марина

Натюрморт

Историческая живопись

Анималистическая

Батальная живопись