

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Кямаля Джафарзаде
Егяна Джалилова
Мехсети Мамедова
Тале Мелик

6

Учебник для 6 класса общеобразовательной школы

Утверждено приказом Министерства образования
Азербайджанской Республики №754, от 29.07.2013.

В А К И Н Ə Ş R

Баку–2015

Обсуждение

Вопросы

Электронные
ресурсы

Продолжение
материала

Научный редактор: З.Алиев, доктор философии по искусствоведению

Учебно-методический комплект разработан на основе государственных общеобразовательных стандартов и программ (куррикулумы).

Учебный комплект “Изобразительное искусство” для 6 класса общеобразовательной школы включает:

1

Учебник

2

Методическое пособие для учителя

Изобразительное искусство – 6.

Учебник для общеобразовательной школы.

К.Джафарзаде, Е.Джалилова, М.Мамедова, Т.Мелик.

Баку, “Bakınəşr”, 2015, 96 с.

www.bakineshr.az

ISBN 978-9952-430-10-3

© Министерство образования Азербайджанской Республики, 2015

Авторские права защищены. Перепечатывать это издание или какую-либо его часть, копировать и распространять в электронных средствах информации без специального разрешения противозаконно.

Перевод
Редактор
Художники
Корректор

К.Джафарзаде
Н.Рустамова
М.Гусейнов, Э.Мамедов
О.Голуб

Формат 70 × 100 $\frac{1}{16}$.

Физ. печ. л. 6.

Подписано к печати 07.05.2015.

Тираж 3800.

Бесплатно.

ГЕЙДАР АЛИЕВ

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НАРОДА

Изобразительное искусство

Оглавление

1 ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

ГРАФИКА

1. Человек и изобразительное искусство	8
2. Рисунок — основа изобразительного творчества	11
3. Линия в рисунке и ее выразительные возможности	14
4. Виды печатной графики	17
5. Реальность и фантазия в творчестве художника	20

ЖИВОПИСЬ

6. Живопись Древнего мира	23
7. Спектр и цветовой круг	26
8. Цвет в произведениях живописи	29
9. Миниатюрная живопись	32

СКУЛЬПТУРА

10. Разновидности скульптуры	36
11. Материал и образ в скульптуре	39

2 АРХИТЕКТУРА ДРЕВНЕГО МИРА

12. Форма и конструкция в строениях	44
13. Великие творения восточного зодчества	48
14. Орнаментальное искусство в архитектуре	51
15. Природные формы древних колонн	56

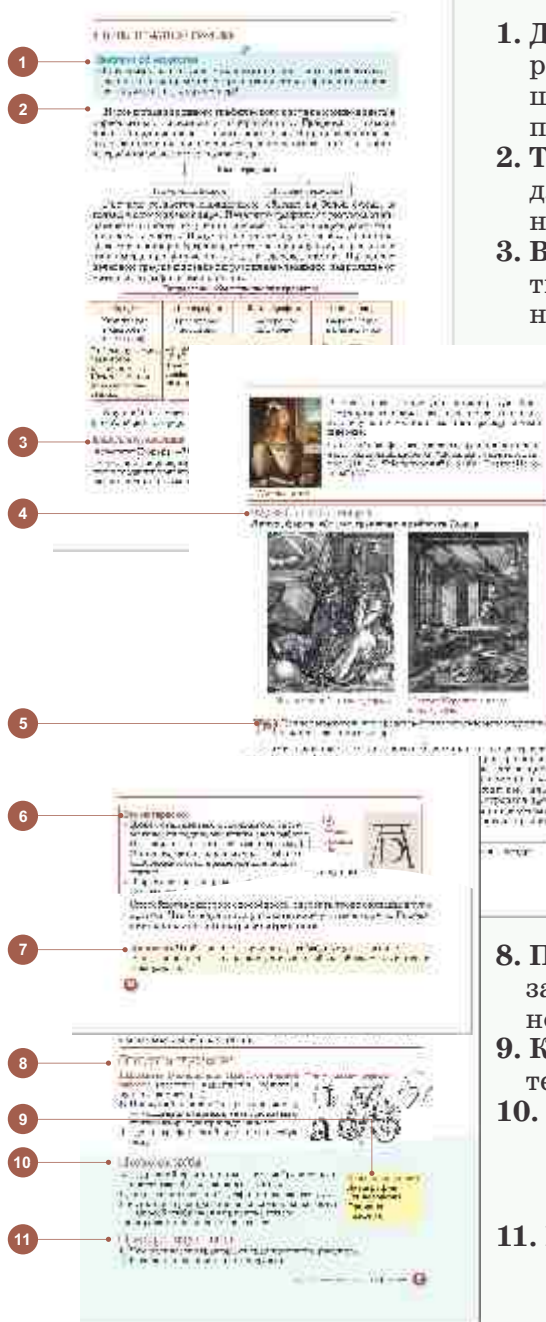
3 ЖАНРЫ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

16. Тематика художественных произведений	62
17. Образ человека в творчестве художника	64
18. Символ нежности и милосердия	67
19. Предметный мир	70
20. Природные мотивы	73

4 ВИДЫ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

21. Керамика Древнего мира	78
22. Керамическая вазапись	81
23. Художественная обработка металла	84
24. Ювелирное искусство	88
25. Сокровищница мирового изобразительного искусства	92

ЗНАКОМСТВО С УЧЕБНИКОМ

1. Диалоги об искусстве. Вопросы, рисунки и понятия, объединяющие цель новой темы на основе полученных знаний.

2. Теоретический материал. Текст для обсуждения и самостоятельного чтения.

3. Великие художники. Знакомство с творчеством выдающихся художников Азербайджана и всего мира.

4. Художественная галерея. Знакомство с произведениями графики, живописи и скульптуры художников Азербайджана и мира.

5. Вопросы-обсуждения. Вопросы для размышления, дискуссий, анализа теоретического материала.

6. Это интересно. Интересные факты и события для развития кругозора.

7. Запомни! Важная информация, правила, необходимые для выполнения практических творческих заданий.

8. Примени изученное. Задания для закрепления и использования новых знаний и умений по теме.

9. Ключевые слова. Новые понятия и термины, встречающиеся по теме.

10. Проверь себя. Предложения, встречающиеся по теме и составленные с использованием ключевых слов.

11. Проверь изученное. Вопросы и задания для самостоятельного оценивания.

ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Графика

1. Человек и изобразительное искусство
2. Рисунок — основа изобразительного творчества
3. Линия в рисунке и ее выразительные возможности
4. Виды печатной графики
5. Реальность и фантазия в творчестве художника

Живопись

6. Живопись Древнего мира
7. Спектр и цветовой круг
8. Цвет в произведениях живописи
9. Миниатюрная живопись

Скульптура

10. Разновидности скульптуры
11. Материал и образ в скульптуре

1

1. ЧЕЛОВЕК И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Диалог об искусстве

- Когда человек начал рисовать, лепить из глины и строить укрытие? Как называются эти виды деятельности?

Изобразительное искусство... Как часто мы встречаемся с ним, какое место занимает оно в нашей жизни?

Произведения **изобразительного искусства** создает художник. **Художник** — это профессия, но иногда мы называем художником мастера любого дела, работающего особенно хорошо. Труд художника, создающего произведения искусства, — это **творчество**.

Творческая деятельность, возникшая еще во времена первобытных людей, разнообразна, и это разнообразие называется видами изобразительного искусства.

Графика возникла, когда стали рисовать на скалах сажей или углем.

Живопись — когда украшали стены пещер росписями.

Скульптура — когда высекали из камня или лепили из глины фигурки.

Виды изобразительного искусства, появившиеся в первобытные времена

Графика

Живопись

Скульптура

Запомни. У каждого вида изобразительного искусства есть свои средства изображения и выражения: в живописи — цвет, колорит; в графике — линии, штрихи, пятна; в скульптуре — объемные формы.

Архитектура берет начало еще в те времена, когда начали строить место для очага и укрытие от непогоды.

Запомни. Художественный образ здания архитектор всегда соотносит с его назначением, функцией, с выразительными качествами материалов, логикой конструкции. Главные средства выразительности в конструировании — это форма, объем, пространство, пропорции, ритм, фактура и т.д.

Декоративное искусство возникло, когда начали вырезать узоры по камню, изготавливать и расписывать глиняные сосуды, собирать бусы из разноцветных камешков.

Запомни. Декоративно-прикладное искусство классифицируется по **материалу**: металл, глина, стекло, текстиль, дерево и т.д. и **технологиям** (способы работы): роспись, резьба, чеканка, литье, вышивка и т.д.

Художественная галерея

Виды изобразительного искусства

- Какие виды изобразительного искусства здесь представлены? Какими средствами изображения они различаются?

Т.Мамедов, И.Зейналов.
“Насими”

М.Рахманзаде.
“Танец”

Т.Нариманбеков.
“Спящая Асмар”

Архитектура

Знаешь ли ты, как называются эти архитектурные памятники? Расскажи об их форме.

Виды декоративно-прикладного искусства

Из какого материала и какими способами выполнены произведения декоративно-прикладного искусства?

Примени изученное

Варианты заданий для самостоятельной работы (выбор материалов по желанию).

1. Подумай и нарисуй, где ты в повседневной жизни встречаешься с изобразительным искусством.
2. Представь виды изобразительного искусства в виде схемы или таблицы. Нарисуй в таблице образец для каждого вида.

Проверь себя

Виды изобразительного искусства — это ..., ... и ... возникшие в древние времена. Пещеры, башни, храмы являются древними образцами ..., которая относится к видам изобразительного искусства. Такие виды декоративно-прикладного искусства как ... , ... используются в качестве предметов быта в каждодневной жизни человека.

Ключевые слова

Графика
Живопись
Скульптура
Архитектура
Керамика
Медное дело

Проверь изученное

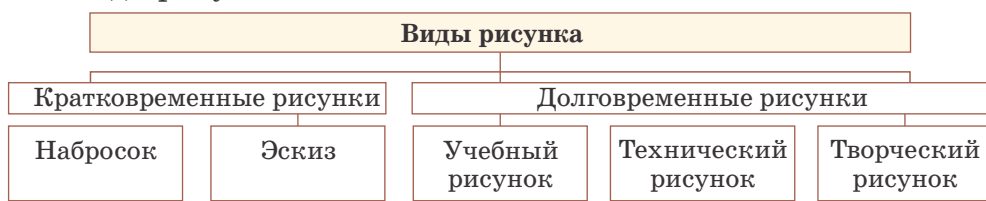
1. Перечисли виды изобразительного искусства. Как они различаются по назначению в жизнедеятельности людей?
2. Где в своей жизни ты встречаешься с произведениями изобразительного искусства?

2. РИСУНОК — ОСНОВА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА

Диалог об искусстве

- Как называются изображения, выполненные графическими материалами — карандашом, углем, ручкой или тушью?

Изображение, которое выполняется с помощью графических материалов, чаще всего карандашом, углем, ручкой или тушью, называется **рисунком**. В то же время все художественные рисунки называются **графическими произведениями**. Рисунок лежит в основе творчества художника. И для скульптора, и для живописца, и для архитектора рисунок необходим как в процессе обучения, так и в процессе создания произведений. Существуют разные виды рисунка.

Набросок — это рисунок, сделанный очень быстро и за короткое время. В наброске художник стремится изобразить пластическое решение замысла, основанного на увиденном в природе. У мастеров такие наброски бывают столь выразительны, что их хранят как произведения искусства.

Эскиз — предварительный рисунок, фиксирующий замысел художественного произведения. В эскизах намечается композиционное построение, пространство, планы, основные цветовые соотношения будущего произведения.

Графические рисунки Леонардо да Винчи

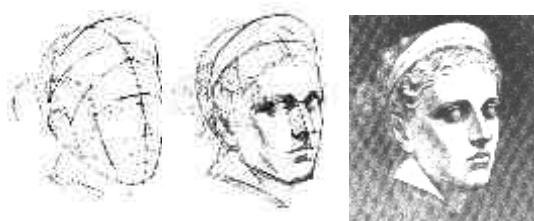
“Сидящий старик”.
Набросок.
Перо, чернила,
бумага

“Руки и кисти”.
Эскиз.
Серебряный и белый карандаши,
розовая бумага

Эскиз — от французского “esquisse”, по-английски называется “sketch”.

Цель **учебного рисунка** — освоение правил изображения, грамоты изобразительного языка, поэтому учебные рисунки, сделанные разными людьми, в целом бывают похожи.

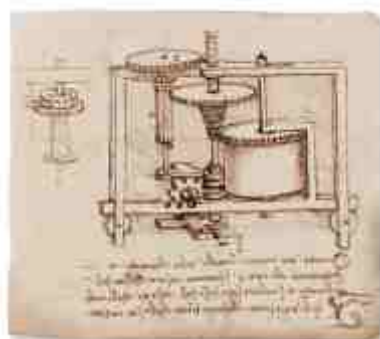
Богиня Диана. Гипсовая голова.
Учебный рисунок

Творческий рисунок создается художником на основе приобретенных ранее знаний и навыков. Здесь преобладает творческий процесс, главная цель которого — создание художественного образа. Творческий рисунок является воплощением определенного замысла, идеи.

Микеланджело.
“Человеческая фигура”.
Творческий рисунок

Технический рисунок носит научно-познавательный характер, его задача — дать наглядное представление и конкретные сведения о предметах, машинах, механизмах, аппаратах, их частях и деталях.

Леонардо да Винчи. “Механизмы”.
Технический рисунок

Чем отличаются
разные виды
рисунка?

Способность видеть и способность рисовать тесно связаны друг с другом. Чтобы научиться рисовать, надо учиться видеть. Рисование начинается с **этапа рассматривания**.

Запомни. Чтобы овладеть рисунком, необходимо учиться видеть! Учиться видеть — означает учиться особым образом мыслить и изображать!

Примени изученное

Варианты заданий для самостоятельной работы (простой карандаш, гелиевая ручка, пастельные мелки).

1. Выполни с натуры наброски и эскизы природных объектов (цветы, травы, ягоды, листья, шишки).
2. Сделай с натуры наброски или эскизы любых предметов. Найди точную форму объектов, соотношение величин основных частей, характерные черты предмета.

Примеры набросков и эскизов с натуры

Проверь себя

... — это изображение, выполненное при помощи графических материалов. Существуют разные виды рисунка — ..., ..., ... и т.д.

Ключевые слова

Набросок

Эскиз

Рисунок

Учебный рисунок

Проверь изученное

1. Назови графические материалы. Объясни их сходство и различия.
2. Какая связь существует между понятиями — “умение видеть”, “рисовать” и “мыслить”?

3. ЛИНИЯ В РИСУНКЕ И ЕЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Диалог об искусстве

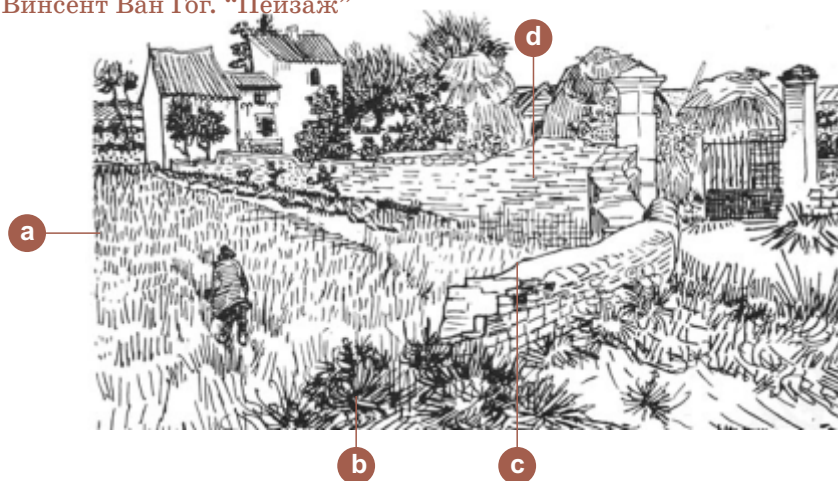
- Как называется одно из основных выразительных средств в графике, отличающееся многообразием характера?

Рисунок карандашом или ручкой в основном состоит из различных линий. **Линию** в изобразительном искусстве называют “языком графики”. Все линии разные по своему характеру. В рисунке они передают задуманный художником образ. Зритель воспринимает линии как символы.

Художественная галерея

Выразительные возможности линии в произведении великого художника

Винсент Ван Гог. “Пейзаж”

- a** Вертикальные линии, тянущиеся вверх, создают ощущение высоты, роста, полета и воздушности.
- b** Колючие кусты изображены острыми отрывистыми линиями.
- c** Убегающие вдаль диагональные линии создают ощущение движения или направленности, оживляют изображение.
- d** Горизонтальные линии дают ощущение покоя или отдыха.

Линией обозначают **контур** предмета, его край, не существующую в жизни черту. По сути, линия в изображении — это знак, она условна, придумана как способ обозначения формы. Ведь и буквы — тоже линии. У художника, рисующего линией, как и у пишущего человека, есть свой почерк — своя манера вести ее, обрисовывая контур предмета. И этот почерк может быть строгим, упругим, энергичным или легким, спокойным.

Линия в изобразительном искусстве является одним из основных выразительных средств. Под рукой художника линия оживает: становится то уже, то шире, то яркой, сочной, то легкой, исчезающей, то колючей, то ласковой.

И, неважно, каким инструментом и материалом нарисована линия, главное в рисунке — как и что нарисовано.

Характер линии выражает эмоции, чувства художника.

Линия в письме

Художественная галерея

Что выражает линия в работах художников?

Пабло Пикассо.
“Толубь мира”

Анри Матисс.
“Женский портрет”

Марал Рахманзаде. “Джюльфа”

Василий Кандинский. “Композиция”

Контур — замкнутая линия, очертание некоторой геометрической фигуры, предмета.

Ритм — чередование или повтор линий, пятен, объема.

Линия в декоративно-прикладном искусстве

Линия в природе

Линия в архитектуре и в интерьере

Подумай и объясни, как выражена линия в декоративно-прикладном искусстве, природе и архитектуре?

Примени изученное

Варианты заданий для самостоятельной работы (простой карандаш, гелиевая ручка, пастельные мелки).

1. Попробуй повторить опыты художников. Изобрази растения, животных, людей всего несколькими линиями. Постарайся, чтобы линии, где надо по замыслу, были плавные, текучие и скользящие, а где требуется — острые, отрывистые и угловатые, пусть они становятся то шире, то уже. Можешь показать спокойствие природы и сделать красивый графический рисунок с узорами. Например:

2. Изобрази, как раскачивается дерево на ветру. Рисовать все листочки и веточки нет необходимости, ведь при ветре тебе не удастся их разглядеть. Главное средство выражения здесь — ритм линий.
3. Изобрази на листе бумаги гнев и радость. При этом не рисуй никаких предметов, ничего конкретного. Рисуй только линии, росчерки, штрихи.

Проверь себя

... в изобразительном искусстве является одним из основных выразительных средств. Линией обозначается ... предмета. У каждой линии есть свой

Ключевые слова

Линия
Характер
Контур

Проверь изученное

1. Что такое линия? Какие разновидности линий существуют?
2. Где в своей жизни ты встречаешься с линией? Приведи примеры.

4. ВИДЫ ПЕЧАТНОЙ ГРАФИКИ

Диалог об искусстве

- Как можно назвать деятельность первобытного человека, когда он острым предметом процарапывал изображения на кости, камне или стенах пещер?

Истоки традиционного графического рисунка можно видеть в первобытных наскальных изображениях. **Графика** — самый древний вид изобразительного искусства. В произведениях искусства применяется несколько графических техник. По технике графика разделяется на два вида.

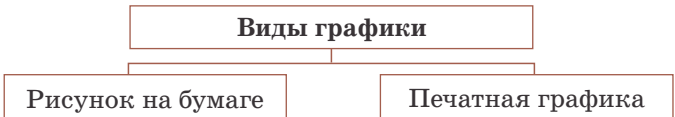

Рисунок создается карандашом, углем, фломастерами обычно на бумаге и только в одном экземпляре. Печатную графику от рисунка отличает возможность получения множества экземпляров работ одинакового качества. Полученное таким путем изображение называется **гравюра**. К гравюрам относятся рисунки, вырезанные или выгравированные на металле, дереве, камне. На основе печатной графики возникли различные техники, зависящие от материала графических картин.

Виды и способы выполнения гравюры			
Офорт	Литография	Ксилография	Линогравюра
Химическая гравировка по металлу	Гравировка по камню	Гравировка по дереву	Вырезывание на линолеуме
От французского “eau-forte” — крепкая вода. Печать с металлической пластины.	От греческого “lito” — камень. Печать с литографического камня.	От греческого “ksilo” — дерево. Печать с деревянной доски.	От греческого “lino” — линолеум. Печать с поверхности линолеума.

Крупнейшим мастером гравюры был немецкий живописец и график Альбрехт Дюрер.

Великие художники

Альбрехт Дюрер (1471 — 1528)

Родился в Нюрнберге в семье ювелира. Первоначальное представление о создании гравюр Дюрер получил у своего отца. В дальнейшем он изучил техники создания гравюр на меди и дереве.

“Автопортрет”

В пятнадцать лет поступил в мастерскую Вольгемута, где во время своего ученичества продолжил изучение техники создания гравюр на меди и дереве.

Сложнейшее философское содержание отличает три гравюры А.Дюрера: “Всадник, смерть и дьявол” (1513); “Меланхолия” (1514); “Святой Иероним” (1514).

Художественная галерея

Линия, форма, объем в гравюрах Альбрехта Дюрера

“Меланхолия”*. Ксилография

“Святой Иероним в келье”.
Ксилография

Какие выразительные средства были использованы художником при создании гравюр?

Этими гравюрами открывается блестящая плеяда графических работ Дюрера, одного из величайших мастеров гравюры в мировом искусстве. Художник теперь свободно владеет резцом, применяя острый, угловатый и нервный штрих, с помощью которого создаются извилистые, напряженные контуры, пластически лепится форма, передаются свет и тени, строится пространство. Фактура этих гравюр с их тончайшими переходами серебристых тонов отличается удивительной красотой и разнообразием.

* **Меланхолия** — болезненно-угнетенное состояние, тоска, хандра.

Это интересно.

- Дюрер стал первым художником, систематически подписывающим свои работы. Он размещал на них свою монограмму (а). Этот авторский знак получил всеобщее одобрение и стал примером для подражания.
- Дюрер составил первый в европейском искусстве **магический квадрат 4x4 (b)**. Сумма чисел в любой строке, столбце, в основных диагоналях, в каждой четверти (в том числе в центральном квадрате) и даже сумма угловых чисел составляет 34. Два средних числа в нижнем ряду указывают дату создания картины (1514 год). В средних квадратах первого столбика заметны исправления.

а
Моно-
грамма
Дюрера

б

Гравюра (от французского “gravure”, от “graver” – вырезать) — вид графики; отпечатанные с доски, на которую нанесен рисунок, и обработанные различными способами картины.

Монограмма (по-гречески “одна буква”) — знак из стоящих рядом или переплетённых одна с другой начальных букв имени и фамилии или только из сокращенного имени.

Примени изученное

Варианты заданий для самостоятельной работы (цветные карандаши, гелиевая ручка, фломастеры).

1. Придумай и нарисуй свою монограмму — условный изящный знак, показывающий авторскую принадлежность.
2. Сделай графический рисунок на любую тему.

Примеры монограмм

Проверь себя

... — древний традиционный вид изобразительно-го искусства. Виды гравюры — это
Произведение печатной графики называется
Рисунки, выгравированные на камне, называются
Способ изображения рисунка путем гравирования на дереве называется

Ключевые слова
Литография
Ксилография
Гравюра
Графика

Проверь изученное

1. Чем отличается гравюра от традиционного рисунка?
2. Расскажи о разновидностях гравюры.

5. РЕАЛЬНОСТЬ И ФАНТАЗИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКА

Диалог об искусстве

- Посмотри на рисунки великого художника Леонардо да Винчи. Как ты думаешь, существуют ли такие монстры на самом деле или это выдумка художника?
- Зачем человеку нужны фантазия и воображение?

Леонардо да Винчи.
“Фантастические
существа”

Чтобы мечтать, строить будущее, изобретать новое, делать открытия, нужно уметь воображать. **Творческое воображение** необходимо для того, чтобы видеть и понимать окружающий мир и самого себя.

Реальность и фантазия — два крыла художественного творчества. Художник, умеющий видеть жизнь, обладает и способностью фантазировать. Он может сочинять и изображать то, чего нет на самом деле: сказочные страны, иные миры, неведомое прошлое и далекое будущее, невиданных чудовищ и невозможные механизмы. Примеры подражания природным формам и конструкциям встречаются во всех областях искусства.

Это интересно. Согласно легенде, однажды крестьянин принес Пьеро — отцу Леонардо круглый щит из дерева и попросил дать его расписать какому-нибудь флорентийскому художнику. Пьеро отдал щит сыну. Через два месяца он увидел на щите изображение монстра — настолько реалистичное, что оно вызывало страх и ужас. Когда отец спросил Леонардо, как он смог придумать такое чудовище, сын указал на насекомых, змею, ящерицу, с которых рисовал разные части тела монстра.

С древних времен человека не покидала мечта о полете в небе. Леонардо да Винчи почти двадцать пять лет работал над конструкцией машин, способных поднять человека в воздух. Он нарисовал свой летательный аппарат, имитирующий полет машущих крыльями птиц, насекомых и летучих мышей.

Модель летательного аппарата

Познакомься

Волшебство полета: идеи великого изобретателя

Рисунки Леонардо да Винчи (a, b, c) и современные модели, созданные по его рисункам.

Рисунки

Современные модели

- a) **парашют:** жесткая конструкция в форме пирамиды с квадратом в основании, покрыта тканью.
- b) **спиралевидный винт (вертолет):** этот аппарат считают предвестником вертолетов. Здесь впервые в истории реализуется идея использования для полетов винтового движения.
- c) **крыло стрекозы:** устройство для испытания крыльев. Этот летательный аппарат снабжен двумя парами крыльев. Пилот занимает вертикальную позицию.

- Как ты думаешь, что в природе напоминают эти формы?
- Почему художник обратился к природе?

Великие художники

Леонардо да Винчи (1452 – 1519)

Гениальный итальянский живописец, скульптор, архитектор, изобретатель, ученый и инженер, родоначальник Высокого Возрождения. Время, в которое он жил, — эпоха **Возрождения, или Ренессанс***, — следовало за Средневековьем. Оно было отмечено изменениями в общественных отношениях,

расцветом науки, философии, изобразительного искусства, архитектуры, музыки.

Леонардо да Винчи родился в итальянском городке Винчи. Как мастер он сложился обучаясь у Андреа дель Верроккьо. Позднее, на службе у правителя Милана Лодовико Моро, Леонардо проявил себя как военный инженер, гидротехник, организатор придворных празднеств.

В качестве ученого и инженера Леонардо да Винчи особое внимание уделял механике, называя ее “раем математических наук” и видя в

ней ключ к тайнам мироздания. Остались его наброски проектов металлургических печей, ткацких станков, печатных, деревообрабатывающих машин и даже подводной лодки и танка.

Леонардо да Винчи был также гениальным ученым, занимавшимся математикой, механикой, физикой, астрономией, геологией, ботаникой, анатомией и физиологией человека и животных, последовательно проводившим принцип экспериментального исследования. Около семи тысяч страниц сохранившихся рукописей на итальянском языке (написанных справа налево — зеркально) были впоследствии разъединены и хранятся теперь в библиотеках Лондона, Виндзора, Парижа, Милана и Турина.

Наряду с графическими рисунками Леонардо да Винчи сумел поразить весь мир своими великолепными произведениями живописи. Самое знаменитое из них — “Мона Лиза” (“Джоконда”) — портрет знатной дамы.

Эпоха Возрождения, или Ренессанс (renaissance — “снова” или “заново рожденный”) — эпоха интеллектуального и художественного расцвета, пришедшая на смену культуре Средних веков и предшествующая культуре Нового времени.

Примени изученное

Варианты заданий для самостоятельной работы (цветные карандаши, фломастеры, пастельные мелки).

1. Изобрази фантастические существа, используя природные формы.
2. Преврати обычный предмет в фантастическое транспортное средство или подводную лодку. В процессе выполнения работы ориентируйся на удобство использования твоего изделия, его привлекательность и дизайн.
3. Придумай и попытайся сконструировать модель с необычной конструкцией, но удобную в использовании. Она может быть из картона, веревок или дерева.

Проверь себя

Человек, который видит и понимает окружающий мир и самого себя, сочиняет новое, делает открытия, обладает — два крыла художественного творчества.

Ключевые слова
Реальность
Фантазия
Воображение

Проверь изученное

1. Как ты понимаешь роль фантазии в жизни человека? Помогает ли искусство развитию фантазии?
2. Какие факторы влияют на изменение формообразования предметов, создаваемых человеком? Приведи свои примеры (мебель, телефон, одежда) изменения внешнего дизайна формы и проанализируй, с чем это было связано.

6. ЖИВОПИСЬ ДРЕВНЕГО МИРА

Диалог об искусстве

- Как называются произведения изобразительного искусства, создаваемые с помощью красок?

Одним из самых древних видов изобразительного искусства, художественные произведения которого создаются с помощью красок, является **живопись** — от русских слов “живо” и “писать”.

Человек с древних времен стремился изображать окружающий его мир. Краски при рисовании начали использоваться именно первобытными людьми. У них были своеобразные кисти, которые делались из волос животных, расщепленных палочек, кусочков меха. Красители добывались из земли и растений. В них добавлялись жир животных, вода и сок растений. Такие изображения называются **наскальной живописью или петроглифами**.

1. Наскальная живопись. Пещера Альтамира. Испания
2. “Дикие лошади”. Пещера Шове

Художественная галерея

Живопись Древнего мира

В Месопотамии живописью украшали храмы, на стенах и потолке которых изображались фигуры животных и людей, сочетавшиеся с орнаментальными мотивами. В изображениях использовались **желто-красные, красные, белые и черные тона**.

Фрагмент настенной живописи
ассирийского дворца

Петроглифы (от греческого “камень” и “резьба”) — высеченные на скалах рисунки, сделанные древними людьми в эпоху неолита.

Для живописи Древнего Египта характерна монументальность — порой изображения в храмах достигали огромных размеров. Краски изготавливали из минералов — извести, древесного и каменного угля, железной и медной руды.

Живопись Древнего Египта имела особый стиль, который подчинялся некой схеме. Руки, ноги, голову бога, человека, животного принято было изображать в профиль*, а верхнюю часть туловища — анфас*. Рельефы обычно раскрашивались в цвета, имевшие символический смысл: *желтый, коричневый, зеленый и голубой*.

Древнеегипетская настенная живопись.
Фрагмент росписи

В живописи Древней Греции применялось открытое художниками искусство светотени. Это позволило наполнить произведения невиданным объемом и чувственностью, что оказало большое влияние на всю историю развития живописи. Древнегреческие художники создавали необычные произведения из мозаики, набирая их из керамических плиток и цветных камней с использованием принципов светотени.

Древнегреческая мозаика.
Битва Александра Македонского
(фрагмент)

Особенностью живописи Древнего Рима является его теснейшая связь с жизнью. С перенесением акцента на интерьер и появлением парадных комнат в римских домах развивается система росписей, называемая **фреской**.

Древнеримская фреска

Профиль — вид сбоку.

Анфас — вид спереди.

Фреска — роспись по сырой штукатурке.

Знаешь ли ты? Фреска — техника стеной росписи водянными красками по сырому слою штукатурки, впитывающему краску на некоторую глубину, что обеспечивает особенную прочность и сохранность красочного слоя.

Рафаэль Санти.
“Афинская школа”.
Фреска. Ватикан

Какие водяные краски ты знаешь? Из каких естественных материалов можно приготовить краски?

Примени изученное

Варианты заданий для самостоятельной работы

1. Найди дополнительную информацию и напиши эссе о развитии живописи с древних времен до нынешних дней.
2. Попробуй на примере художественных произведений устно или письменно найти сходство и различие живописи, графики и скульптуры.
3. Создай схему или таблицу, в которой отразятся все техники, направления и жанры живописи, с которыми ты знаком.
Например:

Техники направления живописи	Жанры живописи
Акварельная живопись	Портрет
Масляная живопись	Натюрморт

Проверь себя

Художественные произведения, которые создаются с помощью красок, называются Роспись по сырой штукатурке называют Изображения, созданные из цветных непрозрачных стекол или керамических плиток, это —

Ключевые слова

Живопись
Мозаика
Фреска

Проверь изученное

1. Как развивалась живопись в древние времена? Что способствовало этому?
2. Чем отличается живопись от других видов изобразительного искусства?
3. Какие основные техники живописи, кроме акварели и гуаши, ты знаешь?

7. СПЕКТР И ЦВЕТОВОЙ КРУГ

Диалог об искусстве

- Как бы выглядел наш мир, если бы все вокруг было черно-белым? Благодаря чему это не так?

Мы видим мир цветным, и цвет обладает огромной силой воздействия на нас. Цвет столь сложное и загадочное явление, что его изучают многие науки. Все знания о цвете объединяет и систематизирует в единое целое наука **цветоведение**.

Для художника видимый “цветной мир” — это мир жизненных переживаний, чувств и представлений о красоте.

Это интересно. Если под солнечный луч поставить стеклянную трехгранную призму, то белый свет расслоится и образуется разноцветная полоса, которая называется **спектром**.

Спектр — та же самая радуга, и цвета в нем располагаются в определенном порядке: *красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый*. Если дальше на пути света поставить собирающую линзу, то соединение всех цветов вновь даст белый цвет.

Схема образования спектра

Цвет оказывает на нас сильное воздействие и влияет на наше самочувствие. Древние народы придавали большое значение влиянию цвета и наделяли разные цвета символическим смыслом.

Знаешь ли ты? Эмоциональное восприятие цвета

ЦВЕТА	АССОЦИАЦИИ
	Красный: динамичный, мощный, возбуждающий, праздничный
	Оранжевый: привлекательный, здоровый, энергичный, вкусный
	Желтый: солнечный, яркий, стимулирующий, веселый, теплый
	Зеленый: удача, исцеляющий, растительный, экологичный, природный
	Голубой: мирный, спокойствие, духовность
	Синий: мужественность, прохладный, глубинный
	Фиолетовый: чувственность, духовность, движение

Назови любой цвет и расскажи, какое настроение он у тебя создает? Какие ассоциации вызывает каждый цвет?

Вспомни. Что такое цветовой круг?

Цвета, расположенные в цветовой круге

Основные цвета

Составные цвета

Контрастные цвета

Цвета, не расположенные в цветовой круге

Ахроматические цвета

Цветовой круг позволяет нам лучше понять взаимодействие и смешение цветов.

Таким образом, из смешения трех основных цветов рождается все цветовое богатство мира!

- Назови пары контрастных цветов.
- Назови ахроматические цвета.

Восприятие цвета меняется в зависимости от фона, на котором он расположен. Теплое пятно кажется ближе, а холодное — дальше.

Серый квадрат выглядит более ярким на темном фоне и, соответственно, темнее — на светлом.

Оранжевый цвет на фоне красного выглядит несколько желтоватым, а на желтом фоне приобретает красноватый оттенок.

Синий квадрат, помещенный на яркий фон, тускнеет и, наоборот, — выглядит ярким на более тусклом фоне.

Ахроматические цвета — это белые, серые и черные цвета, отсутствующие в цветовой круге.

Хроматические цвета — яркие цвета, присутствующие в цветовой круге.

Примени изученное

Варианты заданий для самостоятельной работы (гуашь, акварель).

1. Сделай **цветовую шкалу*** с разными оттенками цвета.
 - Нарисуй карандашом на альбомном листе широкую полосу. Раздели ее на пять частей и две крайние закрась выбранными основными цветами, например *синим* и *желтым*. Три клетки между ними закрась разными оттенками зеленого цвета, полученными путем смешения.
 - Затем сделай полосы ниже и выше твоей цветовой шкалы. Постарайся таким же способом смешать и другие цвета.

Цветовая шкала имеет начальный и конечный цвет, а между ними размещаются все соответствующие спектру цвета.

Цветовая шкала (пример)

желтый	↑	↑	↑	красный
синий				желтый
красный	↓	↓	↓	синий

2. Придумай и нарисуй рисунок с основными или составными цветами.
3. Нарисуй натюрморт с осенними фруктами и овощами. Обрати внимание на фон и окраску плодов. Дорисуй натюрморт, пользуясь цветами по теме.

Примени изученное

Наука, изучающая все знания о цвете, называется Разноцветная полоса, или радуга, называется Желтый, красный, синий — это Оранжевый, зеленый, фиолетовый — ... цвета. Белый, серый, черный — ... цвета.

Ключевые слова
Цветоведение
Ахроматические цвета
Спектр
Основные цвета
Составные цвета

Проверь изученное

1. Назови основные цвета. Как получить составной цвет?
2. Как воздействует цвет на наше самочувствие?
3. Какую роль играет цвет в жизни человека? Что было бы, если бы все цвета исчезли?

8. ЦВЕТ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЖИВОПИСИ

Диалог об искусстве

- Что является главным в картинах художников? Каким образом это воздействует на человека?

Халида Сафарова. «Лодки»

Лятиф Фейзуллаев.
«Старая часть деревни»

Цвет в нашей жизни бесконечно изменчив и зависит от количества света. Цвет в живописи передает живое ощущение реальности, воздействия на наши чувства.

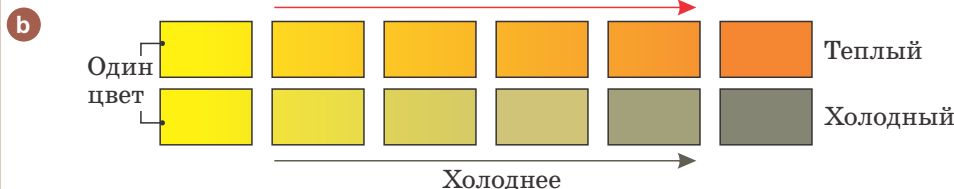
В основе живописи — **цветовые отношения**. Система соотношений цветов и их оттенков, образующих определенное единство — гармонию в произведении живописи, носит название **колорит**. **Колорит** — это цветовой строй произведения, взаимосвязь всех его цветовых элементов. В живописи он служит одним из важнейших средств эстетически эмоциональной выразительности.

Это интересно. Теплая и холодная цветовая гамма

В цветовом круге цвета делятся также на теплые и холодные. Это основной цветовой контраст и главный способ определения цвета в изобразительном искусстве.

Выделяется красно-желтая часть, цвета которой создают ощущение тепла, поэтому их называли **теплыми**. А цвета голубовато-синей области называли **холодными (а)**.

Но есть также «нарушители» этого разделения: холодный цвет может стать теплым и, наоборот, теплый — холодным. Это зависит от количества теплого и холодного цвета, добавляемого в любую краску **(б)**.

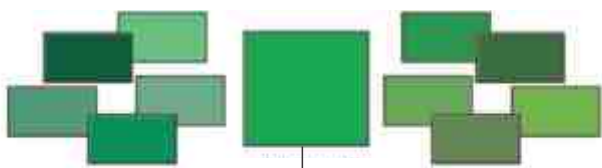
Обычно трава зеленая, небо — голубое, а морковь — оранжевая. Это знак цвета, который обозначает собственный, неизменный цвет предмета, без влияния на него реального окружения. Он называется **локальным цветом (с)**. Но если ты посмотришь на траву, то увидишь множество оттенков зеленого, заметишь, как теплеет цвет травы под лучами солнца и синеет в тени.

с

Холодные оттенки

Теплые оттенки

Локальный цвет цветового круга

Как изменится цвет неба и моркови в разное время суток? Что влияет на изменение их окраски?

Для цветового построения картины главным является умение художника видеть цвет. Таким умением мастерски владела Ваджия Самедова — талантливая женщина, ставшая профессиональным художником, представительница азербайджанской школы живописи.

Художественная галерея

Волшебный колорит художницы Ваджии Самедовой

1

2

3

1. “Подготовка к свадьбе”
2. “Портрет актрисы Лейлы Бадалбейли”
3. “Азербайджанские композиторы” (дипломная работа)

Какой колорит наблюдается в произведениях?

Великие художники

Ваджия Самедова (1924–1965)

Окончила Азербайджанское государственное художественное училище им. Азима Азимзаде и Московский художественный институт им. Сурикова. Одной из отличительных черт творчества В.Самедовой является ее необыкновенное чувство цвета. Она была замечательным колористом. Все ее работы выполнены преимущественно в ярких, насыщенных тонах, усиливающих глубину каждого образа или пейзажа и символизирующих полноту жизни.

Героями ее полотен чаще всего становились женщины – сборщицы хлопка, крестьянки, актрисы и т. д. С холстов на нас смотрят их выразительные лица — со своим характером, судьбой, с нежной или обветренной кожей, с веселым и беспечным или умудренным взглядом... “Ожидание”, “На берегу Куры”, “Геолог Минура Мамедбейли”, “Перед экзаменом”, “Тейгель”, “Подготовка к свадьбе”...

Сегодня имя Ваджии Самедовой носит выставочный салон в центре Баку, где проходят лучшие выставки местных и зарубежных мастеров, а также располагается Союз художников Азербайджана.

В чем особенность творчества В.Самедовой?

Локальный цвет — это основной цвет какого-либо предмета, без учета внешних влияний.

Колорит — сочетание цветов в произведении искусства. По характеру может быть холодным или теплым, спокойным или напряженным, светлым или темным, ярким, блеклым и т. д.

Примени изученное

Варианты заданий для самостоятельной работы (гуашь, акварель).

1. Изобрази в теплом колорите осенний пейзаж.
2. Изобрази в холодном колорите зиму.
3. Придумай и нарисуй композицию, в которой отразится твоё настроение.

Проверь себя

Цветовой строй произведения, взаимосвязь всех его цветовых элементов называется Собственный, неизменный цвет предмета, без влияния на него реального окружения, называется

Ключевые слова

Колорит

Локальный цвет

Проверь изученное

1. Какие настроения вызывают разные цвета?
2. Какие соотношения цвета ты выберешь для того, чтобы выразить тревогу и нежность?

9. МИНИАТЮРНАЯ ЖИВОПИСЬ

Диалог об искусстве

- Как называется сопровождающий текст рисунок в книге? А как назывались эти небольшие произведения живописи в древних рукописях?

В древности дворцовые рукописные книги украшались произведениями живописи мелких размеров. В них живописцы запечатлевали подвиги легендарных героев, битвы, лирические пейзажи. Искусство оформления рукописных книг стало известно как **миниатюра**.

Сначала это были изображения **заглавных букв**. Со временем появился **орнамент**, который затем перерос в **бордюр**, а бордюр — в **рамку** вокруг страничного текста. В XIII веке миниатюры, заняв уже целую страницу в книге, превратились в отдельные картины, иллюстрации. Это условное, философское и декоративное искусство миниатюры. Миниатюра, возникшая как стиль в восточном искусстве, постепенно распространилась и на другие виды искусства.

Заглавная буква
в античной книге

Бордюрная рамка,
украшающая текст

Иллюстрация книжной
страницы

Это интересно. Первые книжные иллюстрации были созданы еще в Древнем Египте. Традиция сопровождать цветными иллюстрациями текст, написанный на папирусе, впоследствии была усвоена римлянами.

“Теоргики”. Миниатюры из книги римского поэта Вергилия. V век. Ватикан, Апостолическая библиотека

Основными видами миниатюры являются книжная, портретная и лаковая*.

Это интересно. Родиной лаковой живописи является Китай (II тысячелетие до н.э.) В Европе восточные лаки стали известны в XV веке, а собственное производство появляется в XVII–XVIII веках в Германии, Франции, Англии.

Богатейшие узорные композиции, тонкий линейный ритм, изысканные цветовые сочетания определяют декоративность образного строя и являются основными свойствами **азербайджанской миниатюры**. Миниатюра не знает перспективы: фигуры и предметы расположены на плоскости листа подобно красочному узору. Простота формы и композиции, условность цветов, редкость пейзажных мотивов еще больше усиливают художественность в изображениях.

Азербайджанская книжная миниатюра в XIII — XVII веках развивалась под влиянием классической восточной поэзии. Прославленные в веках произведения величайших поэтов мировой литературы — Низами, Физули, Фирдоуси, Саади, Хафиза, Навои и других выдающихся классиков восточной поэзии были неисчерпаемым источником вдохновения для художников.

В XVI — начале XVII века значительную роль в развитии миниатюры тебризской школы сыграло творчество **Садиг бека Афша-**

Миниатюра — в изобразительном искусстве небольшая картина тщательной и изящной отделки, с тонким наложением красок.

Книжная миниатюра — выполненные от руки рисунки, цветные иллюстрации в рукописных книгах.

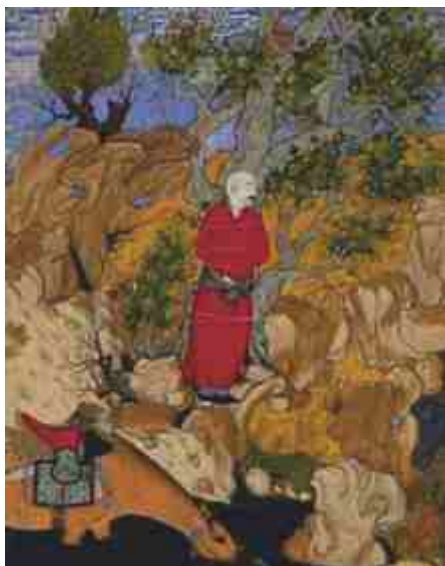
Портретная миниатюра — вид живописного портрета небольшого формата, пишется гуашью, акварелью.

Лаковая миниатюра — изображения небольших размеров, выполненные по лаковой поверхности. Такие изображения украшают посуду, вазы, ювелирные изделия и т. д.

ра. Его произведения отличаются гармоничным единством изобразительных и декоративных начал, изображением пейзажа как среды действия, звонким звучанием и изысканным ритмом цветового строя.

Художественная галерея

Миниатюрная живопись Садиг бека Афшара

1

1. Лист из “Шахнаме”. Музей искусства города Кливленд, США. 1575–1600 гг.

2. Симург спасает Зала. “Шахнаме” Фирдоуси. 1590-е гг. Библиотека Честера Битти, Дублин. Ирландия

2

В чем сходство и отличие книжных миниатюр Садиг бека Афшара и обычных произведений живописи?

Великие художники

Садиг бек Афшар (1533–1613)

Художник тебризской школы миниатюры и поэт Садиг бек Афшар еще в детстве увлекается поэзией и живописью. В течение восьми лет Садиг бек обучается у знаменитого тебризского миниатюриста Музаффера Али. За это время он написал тысячи изумительных портретов. Садиг бек становится руководителем знаменитой шахской библиотеки, основанной шахом Исмаилом, и называет себя “Садиги Китабдар” (хранитель книг). Это библиотека, руководителями которой в разное время были гениальные миниатюристы Востока —

Бехзад и Султан Мухаммед и которая по праву считается “Академией искусств”.

Известны выполненные Садиг беком *портреты Имама Кули-хана, Теймур-хана Туркмена, эмира, странствующего дервиша* и др. Они хранятся в музеях Стамбула, Парижа, Бостона, Санкт-Петербурга. Сохранилось несколько книг, иллюстрированных миниатюрами Садиг бека.

В истории азербайджанской миниатюры Садиг бек занял место как великолепный портретист и новатор в реалистическом воспроизведении изображаемого и стремлении к передаче перспективы.

Миниатюра — форма искусства с богатой историей, которая и сегодня развивается благодаря художникам всего мира.

Примени изученное

Задания для самостоятельной работы (гуашь, акварель).

1. Нарисуй сюжетную композицию для книги. Пусть в твоей картине, как и в миниатюрах, царит прекрасная вечная весна, а виды природы будут своего рода формулами, где два-три дерева заменят лес, холм на горизонте — горный пейзаж, цветочный куст — благоуханный сад. Можешь нарисовать людей: всадника, шаха, старика или красавицу.
2. Нарисуй портретную миниатюру. Не забудь сделать бордюрную рамку. Твоя миниатюра может быть как маленькой картиной, так и небольшой подвеской — подарком для твоих друзей и родных.
3. Возьми небольшую коробку, которая будет твоей шкатулкой. Покрой ее чистой бумагой, на которой нарисуй необычные цветы. Если после высыхания красок поверхность покроешь лаком, то создашь чудесное произведение лаковой миниатюры.

Проверь себя

Первые книжные иллюстрации называются Основными видами миниатюры являются ... , ... и

Ключевые слова

Миниатюра
Книжная миниатюра
Портретная миниатюра
Лаковая миниатюра

Проверь изученное

1. Для чего нужна иллюстрация к тексту? Что должно быть главным в книге — иллюстрация или текст?
2. Каково содержание миниатюр? Существуют ли определенные правила для их изображения? Поясни свой ответ.
3. В чем основная особенность творчества Садиг бека Афшара? Каких еще азербайджанских миниатюристов и их работы ты знаешь?

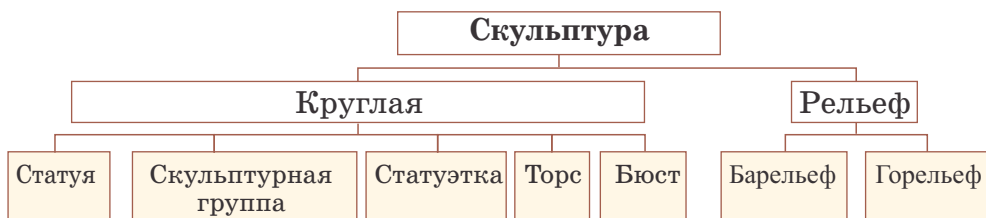
10. РАЗНОВИДНОСТИ СКУЛЬПТУРЫ

Диалог об искусстве

- В каком виде изобразительного искусства основным объектом, имеющим трехмерную форму, является человек?

Скульптура начинает свое развитие с древнейших времен и отличается многообразием видов. До нас дошли замечательные памятники Древнего Египта, Древней Греции, Древнего Рима.

Главным объектом скульптуры является человек, реже изображают животных и предметы. Скульптура имеет трехмерную форму, размещенную в определенной среде — пространстве. Различают два вида скульптуры — **круглая** и **рельеф**.

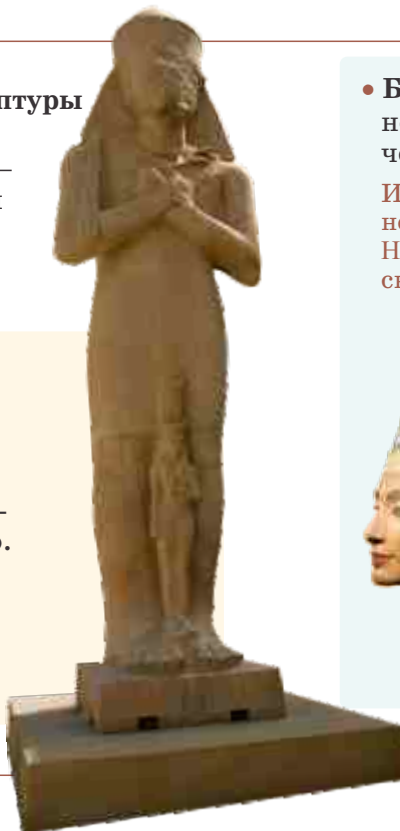
Познакомься

Разновидности скульптуры

Круглая скульптура — свободно размещается в пространстве и рассматривается со всех сторон.

- **Статуя** — вид круглой скульптуры, представляющей собой огромное трехмерное изображение фигуры человека или животного.

Искусство Древнего Египта. Статуя фараона Амона. Храм Карнак

- **Бюст** — погрудное изображение человека.

Искусство Древнего Египта. Бюст Нефертити. Берлинский музей

- **Скульптурная группа** — две или несколько фигур, составляющих единое целое.

Искусство Древнего Рима. Микеланджело. “Пьета”. Церковь Дуомо, Флоренция

- **Торс** — изображение человеческого туловища, исключая голову, руки и ноги.

Искусство Древнего Египта. Женский торс времен Амарны. Музей в Лувре

- **Статуэтка** — небольшая скульптура, изображающая фигуры человека, животных, неодушевленные предметы.

Искусство древнего Шумера. Статуэтка Гудеа, правителя древней Месопотамии. Песчаник. Музей в Лувре. Париж

Рельеф — изображение располагается на плоскости, образуя фон, рассматривается спереди, а иногда сбоку. Основными видами являются *барельеф* и *горельеф*.

- **Барельеф** — вид скульптуры, в которой выпуклое изображение выступает над плоскостью фона, как правило, не более чем на половину объема.

Искусство Древней Греции. Барельеф с восточного фриза Парфенона. Мрамор. Музей Акрополя, Афины

Статуя (от латинского “statua”) — большая (монументальная) скульптура.

Статуэтка (от французского “statuette”) — маленькая скульптура.

Торс (от итальянского “torso”) — туловище.

Бюст (от французского “buste” и латинского “bustum”) — надгробный памятник.

Барельеф (от французского “bas-relief” — низкий) — выпуклое изображение, выступающее над плоскостью фона не более, чем на половину объема.

Горельеф (от французского “haut-relief” — высокий) — выпуклое изображение, выступающее над плоскостью фона больше, чем на половину своего объема.

- **Горельеф** — вид скульптуры, в которой выпуклое изображение выступает над плоскостью фона больше, чем на половину своего объема.

Горельефы Древнего Египта

Объясни сходство и различие видов скульптур.

Скульптуре присущи такие свойства, как изображение динамичности жизни и духовности человеческого образа. Именно это во всех мировых культурах придает ей художественную и историческую ценность

Примени изученное

Варианты заданий для самостоятельной работы (пластилин, глина, соленое тесто).

1. Вылепи один из видов круглой скульптуры.

1

2

Начальный этап

а

б

Последовательность лепки бюста (пример)

2. Придумай сюжет и постарайся создать выпуклый рельеф.

Проверь себя

Скульптура бывает двух видов: ... и Виды круглой скульптуры — это ..., ..., ... и т.д.

Виды рельефной скульптуры — это... и

Ключевые слова

Круглая скульптура
Рельеф
Статуя
Торс
Бюст
Барельеф
Горельеф

Проверь изученное

1. Что такое скульптура? Где ее можно увидеть?
2. Какие виды скульптуры тебе известны?

11. МАТЕРИАЛ И ОБРАЗ В СКУЛЬПТУРЕ

Диалог об искусстве

- Чему обычно посвящены скульптурные изображения?
- Что доступно скульптуре, а что она изобразить не может?

Характер материала в скульптуре составляет важнейшую характеристику образа и предъявляет скульптору свои требования при работе с ним: глина — лепится, наращивает объем, а гранит или мрамор, дерево или песчаник, наоборот, скалываются, убирается лишнее.

Руки скульптора обладают особой чувствительностью, повышенным осязанием, благодаря которому пальцы чутко воспринимают любую поверхность, ощущают ее гладкость или шершавость, теплоту, как у дерева, или жесткую прочность, как у металла.

От материала зависит, каким образом скульптор будет его обрабатывать. Не случайно произведения скульптуры бывают из дерева, мрамора, бронзы (a, b, c).

Бронзовая статуя.
Донателло.
«Гаттамелата»

Глиняная статуэтка.
«Эбих-II». Правитель
Мари. Древний Шумер

Мрамор. Скульптурная
группа. Леохар.
«Диана-охотница»

Материал скульптуры увековечивает самые прекрасные качества человека, его естественный вид, присущий только ему характер. Примером этому могут быть мраморные скульптуры выдающегося скульптора эпохи Возрождения Микеланджело.

Свои пластические образы он создавал не лепкой, а именно **ваянием**. В мраморной глыбе Микеланджело видел будущий образ, который нужно было освободить из скрывающей его каменной оболочки. Скульптурные образы Микеланджело полны внутренней силы, движения и мощи.

Художественная галерея

Идеи великого скульптора

Свой первый шедевр — скульптурную композицию “Пьета” (“Оплакивание”) для собора Святого Петра — Микеланджело создал в 25 лет.

“Пьета”. Мрамор. Собор Святого Петра. Ватикан

Вспомни. Как называются две или несколько скульптурных фигур, составляющих единое целое?

Статуя Моисея
(центральная фигура
гробницы Юлия II)

Творчество Микеланджело, ставшее блестящим заключительным этапом итальянского Возрождения, сыграло огромную роль в развитии европейского искусства.

Великие художники

Микеланджело Буонарроти (1475–1564)

Скульптор, художник, архитектор и поэт. Родился в итальянском городке Капрезе в аристократической семье. В тринадцать лет учился в мастерской одного из лучших мастеров Италии Доменико Гирландайо.

В тридцать лет изваял скульптуру “Моисей” для папской усыпальницы. Микеланджело считали гением наряду с великими Леонардо и Рафаэлем. Умер в возрасте восьмидесяти восьми лет, похоронен во Флоренции, в церкви Санта-Кроче.

Мраморная статуя Микеланджело “Давид” стала главной достопримечательностью Флоренции. Величественная статуя высотой пять метров изваяна из цельного куска белого мрамора. Мастеру предложили пятиметровый блок, испорченный ранее неискусным ваятелем. Одолеть этого “великана” по силам было лишь Микеланджело.

“Давид”. Мрамор. Фрагмент. Флоренция

Знаешь ли ты? Несмотря на то, что скульптура вещественна, материальна, изобразить в этом виде искусства можно далеко не все. Как показать в скульптурном изображении, например, даль? Поэтому изображения в скульптуре в основном посвящены человеку, а также животным.

В скульптуре изображения животных создавались еще в первобытные времена. В древних царствах Египта и Месопотамии были созданы великолепные изображения животных, поражающие нас и сегодня своей жизненностью и тем, насколько наблюдательны были их создатели.

И сегодня **анималистический жанр** — изображение животных во всех видах изобразительного искусства — всеми любим, ему посвящают свое творчество замечательные художники.

Анималистический жанр Древнего мира

Месопотамия

Древний Египет

Древний Рим

Скульптуру малых форм называют **мелкой пластикой**. Произведения мелкой пластики — статуэтки, фигурки из разных материалов — можно встретить в любом доме.

Произведения мелкой пластики, изготовленные из разных материалов

Дерево

Фарфор

Бронза

Глина

Ваяние — это искусство высекания объемного изображения из твердых материалов.

Анималистический жанр (от латинского “animal” – животное) — жанр изобразительного искусства, основным объектом которого являются животные, главным образом в живописи, фотографии, скульптуре, графике и реже — в декоративном искусстве. Художники, работающие в анималистическом жанре, называются **анималистами**.

Примени изученное

Варианты заданий для самостоятельной работы (пластилин, глина, соленое тесто).

1. Вылепи по представлению любое животное. Сначала разомни пластилин, затем посмотри на комочек — быть может, в неровной форме комочка увидишь намек на будущее изображение. Обозначь голову, туловище животного, не прилепляя отдельные кусочки, а как бы выдавливая их из целого куска.
2. Возьми бумагу и мни ее, пока не станет мягкой. Продолжая сминать, попробуй создать из мятой бумаги объемное изображение какого-нибудь животного. Части бумаги можно перекрутить, закрепляя изгибы. У тебя может получиться кто угодно. Можешь объяснить, как материал влияет на образ?

Проверь себя

Используемый в лепке натуральный материал — это ... , а искусственный — Изображение животных называют Скульптуру малых форм называют

Ключевые слова

Пластилин

Глина

Анималистический жанр

Мелкая пластика

Проверь изученное

1. Какие самые известные произведения Микеланджело ты знаешь?
2. Как ты понимаешь высказывания Микеланджело:
“Я чувствую себя хорошо только тогда, когда я с долотом в руке”;
“Всякое произведение имеет свою цену, если включает в себе идею”.
3. Какие материалы использует скульптор для создания скульптурных форм?

стр. **43-60**

АРХИТЕКТУРА ДРЕВНЕГО МИРА

- 12. Форма и конструкция в строениях
- 13. Великие творения восточного зодчества
- 14. Орнаментальное искусство в архитектуре
- 15. Природные формы древних колонн

2

12. ФОРМА И КОНСТРУКЦИЯ В СТРОЕНИЯХ

Диалог об искусстве

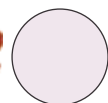
- Как природные формы отражены в архитектуре?

Окружающий нас мир удивляет разнообразием форм. **Форма** — это внешнее очертание, наружный вид предмета. Природные формы были и остаются неиссякаемым источником идей для творческих людей.

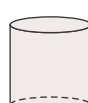
Георгины

Ель

Пень

Что еще в природе может быть в виде геометрических форм?

Говоря о форме, мы постоянно обращаемся к архитектуре. Символические значения архитектурных форм могут быть разные. Созидающая мысль человека прошла множество этапов — от примитивных укрытий в пещерах до небоскребов.

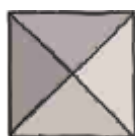
Различные конструкции пирамидальной формы являются не только символом всей древнеегипетской культуры, но и самой божественности фараона, которую олицетворяют пирамиды Египта.

К величайшим архитектурным творениям древности относят пирамиду Хеопса.

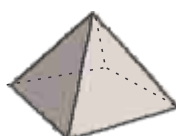
Пирамидальная форма

Вид спереди

Вид сверху

Общий вид

Великие пирамиды в Гизе

Какие еще сооружения пирамидальной формы создал человек?

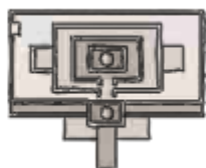
Это интересно. Пирамиды прославляли в веках могущество фараона и напоминали о его существовании всем грядущим народам. Пирамиды в Гизе — единственное из Семи чудес света, сохранившееся до наших дней.

Предшественниками знаменитых египетских пирамид являются ступенчатые башни древней Месопотамии — **зиккураты**. Важной частью таких архитектурных ансамблей были **лестницы и пандусы**. Общую картину архитектурного облика зиккурата дополняли сады, разбитые на террасах.

Прямоугольная форма

Вид спереди

Вид сверху

Общий вид

Зиккурат. Город Ур.

Это интересно. *Зиккурат* (от вавилонского слова “вершина”, в том числе “вершина горы”) — многоступенчатое культовое сооружение в древнем Междуречье (Месопотамия).

Характерной формой вавилонского храма была пирамида с семью уступами. На знаменитой картине нидерландского художника Питера Брейгеля нарисована семиэтажная башня, конусообразно сужающаяся кверху. Она как бы вырастает прямо из скалы. Согласно легенде, Вавилонская башня рухнула, но башня, созданная воображением Брейгеля, до сих пор стоит.

Конусообразная форма

Вид спереди

Вид сверху

Общий вид

Питер Брейгель. Вавилонская башня.
Музей истории искусства. Вена

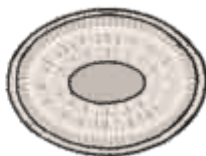

Форма в архитектуре зависит и от **функции** (назначения) сооружения. Среди архитектурных сооружений необычной формы и конструкции особый интерес представляет **Колизей** — самая крупная из построек Древнего Рима.

Овальная форма

Вид спереди

Вид сверху

Общий вид

Колизей. Древний Рим

Это интересно. Свое название Колизей получил от латинского слова “colossus”, что означает “великан”. В этом древнем театре разыгрывались пантомимы, происходили бои гладиаторов, укрощение диких зверей. Колизей представляет собой огромную овальную чашу. В центре находится арена, окруженная ступенчатыми скамьями для зрителей.

Изящество членений форм монументальных сооружений, их архитектурное строение, игра орнаментальных украшений в творениях Аджеми Нахчывани наглядно демонстрируют расцвет культуры и общественной мысли в Азербайджане в XII веке.

Архитектурная галерея

Идеи великого зодчего

Вид спереди

Вид сверху

Общий вид

Мавзолей
Момине
хатун
(1186)

Вид спереди

Вид сверху

Общий вид

Гробница
Юсифа
ибн
Кусейра
(1162)

Расскажи о форме архитектурных памятников.

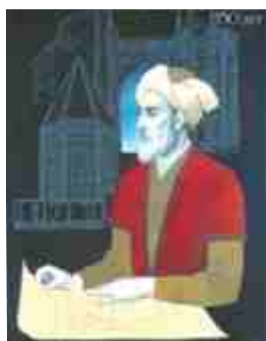
Архитектура, или зодчество — искусство проектировать, строить здания и сооружения, а также их комплексы.

Конструкция — строение, устройство, взаимное расположение частей какого-либо предмета; сложный объект, составленный из различных частей.

Зиккурат — ступенчатый храм, присущий архитектуре Месопотамии, древнего Шумера.

Пандус — наклонная поверхность, заменяющая лестницу.

← Великие художники

Э.Шахтахтинская.
“Зодчий Аджеми”

Аджеми ибн Абубекр Нахчывани
(20-е годы XII – конец XII века).

Азербайджанский зодчий, основатель Нахчыванской архитектурной школы Азербайджана. Жил и работал в городе Нахчыван. Среди его творений надгробный памятник Юсифа ибн Кусейра (1162), мавзолей Момине Хатун (1186), мечеть Нахчыван-Джума. Современники называли Аджеми “Шейх уль-мухандис” — “глава инженеров”. Именно ему приписывают слова надписи на мавзолее Момине Хатун: **“Мы уйдем — мир останется, мы умрем — это останется памятью”**.

Аджеми дал новое направление средневековой азербайджанской архитектуре, привнес изящество и динамизм в некоторой степени тяжелый и жесткий стиль архитектуры того периода, оказал заметное влияние на архитектуру всего Ближнего Востока.

Примени изученное

Варианты заданий для самостоятельной работы (цветные карандаши, фломастеры).

1. Выполни проект любого архитектурного сооружения, учитывая его форму и конструкцию. В процессе выполнения работы ориентируйся на природные формы. Постарайся, кроме общего, показать и вид своего здания сверху и сбоку.
2. Придумай и нарисуй бытовой предмет, конструкция которого напоминает природные формы.
3. Используя различные геометрические тела, придумай необычное здание.

Проверь себя

Архитектурные сооружения имеют разную ... и Ступенчатый храм, присущий архитектуре Месопотамии, древнего Шумера, называют Наклонная поверхность, заменяющая лестницу, называется

Ключевые слова

Форма
Конструкция
Зиккурат
Пандус

Проверь изученное

1. Что лежит в основе формы? Приведи свой пример.
2. Какие факторы влияют на изменение формообразования предметов, создаваемых человеком? Приведи свои примеры внешнего дизайна формы и проанализируй, чем он обусловлен?
3. Какие формы наблюдаются в архитектурных памятниках зодчего Аджеми?

13. ВЕЛИКИЕ ТВОРЕНИЯ ВОСТОЧНОГО ЗОДЧЕСТВА

Диалог об искусстве

- Какой вид искусства называют музыкой души, остающейся навечно во времени, памяти и истории народа?

Еще одним из самых древних видов искусства является **архитектура** — строительное искусство, зодчество. Произведения архитектуры — это *здания, ансамбли*, а также *сооружения*, организующие открытые пространства. Любое архитектурное сооружение не существует само по себе. Оно должно органично вписаться в природный **ландшафт**, быть связано с другими постройками.

Одно из великих творений восточного зодчества — знаменитая мечеть **Сулеймание**, расположенная на одном из семи холмов Стамбула.

Чтобы увековечить свое имя в истории, могущественный султан, которого в Европе называли Сулейманом Великолепным, приказал построить мечеть. Строительство же поручил самому известному и талантливому османскому зодчему Синану, занимавшему в то время пост главного придворного архитектора.

Вдохновением для Синана служил другой величайший храм Стамбула — Айя-София (Собор Святой Софии Константинопольской), строение купола которого архитектор взял за основу. Он до тонкостей изучил архитектурные принципы мечети Айя-София, однако в устройство купола мечети Сулеймание Синан внес свои дополнения. Сулеймание имеет самый большой диаметр купола среди стамбульских мечетей.

Мечеть Сулеймание

Мечеть Айя-София

Ландшафт — участок земной поверхности.

Мечеть (от арабского “место поклонения”) — мусульманское молитвенное (богослужбное) архитектурное сооружение.

Великие архитекторы

Мимар Синан (1489–1588)

Мимар (т. е. “архитектор”) Синан — один из самых выдающихся зодчих Востока. Именно с его именем связан небывалый расцвет архитектуры Османской империи. Его архитектурное наследие огромно: 318 зданий, культовых сооружений и архитектурных ансамблей в Турции, Сирии, Боснии, Крыму. Синан был произведен в главные имперские архитекторы и прослужил в этой должности 50 лет.

Среди самых замечательных его работ комплексы трех знаменитых соборных мечетей: **Шахзаде** (или мечеть Принцев, 1548), **Сулеймание** (или мечеть Сулеймана I, 1557) в Стамбуле и **Селимие** (или мечеть Селима II, 1574) в Эдирне. Как военный инженер, он строил мосты, подземные кладовые, как архитектор — мечети и дворцы, караван-сарай и общественные бани.

Архитектор Синан умер в Стамбуле и был похоронен в усыпальнице во дворе мечети Сулеймание.

Архитектурная галерея

Проекты великого архитектора

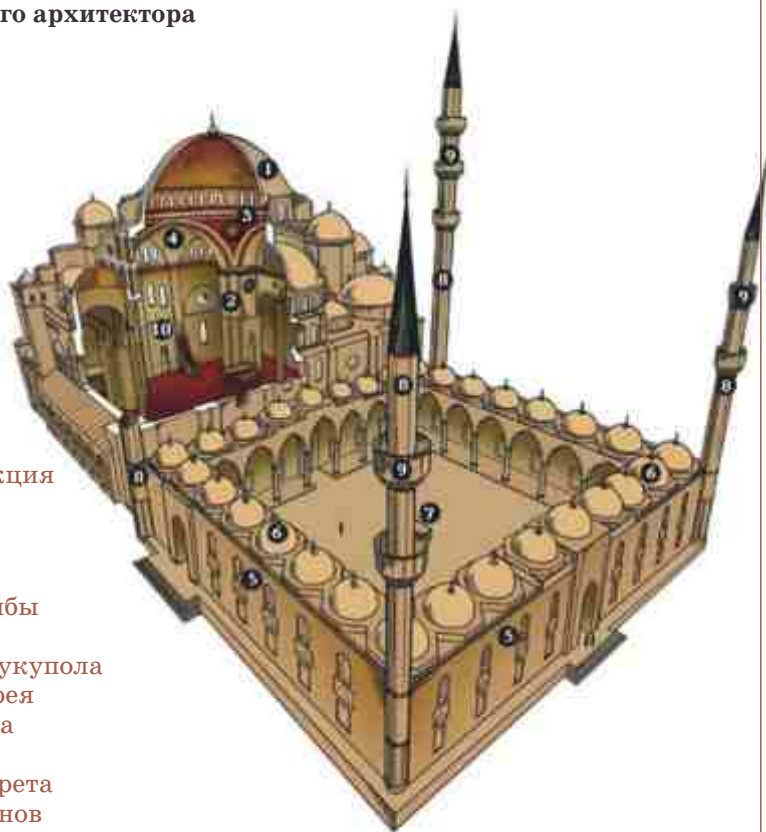

Схема-конструкция
мечети
Сулеймание

- ❶ Купол
- ❷ Опорные столбы
- ❸ “Паруса”
- ❹ Боковые полукупола
- ❺ Крытая галерея
- ❻ Малые купола
- ❼ Фонтан
- ❽ Четыре минарета
- ❾ Десять балконов
- ❿ Усыпальницы султана и его жены

Мечеть Шахзаде. Стамбул

Мечеть Михримак. Стамбул

Мимар Синан создал новый художественный стиль, на столетия определивший пути развития турецкой архитектуры. Его мечети, построенные из серого камня, подчинены логике геометрических форм и выглядят строгими снаружи, но поражают обилием и многоцветием внутри.

Примени изученное

Задание для самостоятельной работы (цветные карандаши, фломастеры, пастельные мелки).

Выполни наброски отдельных элементов и зарисовки по памяти элементов архитектурных сооружений или внешнего вида здания. Постарайся вписать его в природный ландшафт. Подумай, как связать его с другими сооружениями.

Проверь себя

Одним из самых древних видов искусства является Любое сооружение архитектуры должно органично вписываться в природный В древности, чтобы увековечить имя правителя в истории, по его приказу строили

Ключевые слова

Ландшафт
Архитектура
Мечеть

Проверь изученное

1. Чем отличается зодчество Востока от архитектуры Древнего Египта и Древнего Рима?
2. Какой новый художественный стиль создал Мимар Синан?

14. ОРНАМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО В АРХИТЕКТУРЕ

Диалог об искусстве

- Что символизируют и как называются древние знаки? Где их можно встретить?

Древний человек выражал свое видение мира определенными знаками: круг означал Солнце, треугольник — горы, спираль — развитие и движение, а ромб — землю.

На протяжении всей истории искусства можно встретить различные виды орнамента. У каждого народа, а иногда даже отдельной его части может быть свой орнамент.

Орнамент — это узор, состоящий из ритмически повторяющихся элементов, которые могут образовывать орнаментальный ряд. Мотивы орнамента заимствованы из различных областей и сфер, например из геометрии, фауны, флоры. **Мотив** в орнаменте — это его часть, главный его элемент. Он может состоять из одного элемента или из многих, оформленных в единое целое. В зависимости от характера этих элементов орнамент подразделяется на виды.

Растительный орнамент состоит из стилизованных элементов растительного мира: листьев, плодов, ягод, цветов в различных сочетаниях.

1

2

3

4

1. Мраморные листья пальметты с Афинского Акрополя. 2. Листья аканта в капители Древнего Рима. Рельеф Помпей. 3. Византийские рельефы с Мировым деревом. 4. Розетка церкви Святого Петра в Ассизи.

Где можно встретить эти растительные орнаменты? Расскажи об их симметричном решении.

Пальметта (от французского “palmette” — пальмовый) — элемент античного орнамента, изображающий стилизованные листья пальмы.

Розетка (от французского “rosette” — маленькая роза) — мотив орнамента в виде цветка, лепестки которого располагаются симметрично.

Запомни! Понятие *орнамент* не следует путать с понятием *декор*. И хотя орнамент всегда является частью декора, декор — не всегда орнамент. Орнамент — прежде всего *украшение*. Его необходимые условия — ритмическая повторяемость мотивов и тесная связь с поверхностью и формой украшаемого объекта. Декор в более широком смысле может сохранять самостоятельность и *изобразительное*, смысловое начало. Эти принципы очень показательно иллюстрирует эволюция греческой вазописи.

Геометрический орнамент создан из ритмичного повторения простейших геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник и др.), точек, зигзагообразных и спиральных линий.

1

2

3

4

5

1. Византийская мозаика — круг (знак Солнца)
2. Меандр в античном архитектурном орнаменте
3. Жемчужник (бусы)
4. Напольная мозаика терм Каракаллы с чешуйчатым орнаментом
5. Ранневизантийская мозаика пола — шевроны (узор из повторяющихся зигзагов). Равенна

Где можно встретить эти геометрические орнаменты? Расскажи о ритме, цвете и симметрии в них.

Бордюр — вид орнамента, периодически повторяющийся рисунок на длинной ленте.

Меандр (meander, mendeeres) — вид орнамента, образуемый ломанной под прямым углом линией.

Зооморфный орнамент — орнамент, построенный на изображении реальных или фантастических животных и птиц.

Зооморфные элементы в византийских орнаментах

Византийский лев.
Мозаика

Византийский каменный рельеф с грифоном

Кентавр в византийском орнаменте

Что можно сказать об образах орнаментов? Части каких животных они в себе объединяют?

Знаешь ли ты? Вавилон — от древнеаккадского Vābīlī — “врата бога”. Этих двухметровых декоративных хищников на его воротах было 120. Они являлись символическими защитниками города. Синий цвет фона имел значение магического средства от дурного глаза.

Зооморфные изображения на городских воротах в древнем Вавилоне

Возникнув на заре человечества, орнамент эмоционально и эстетически обогащает искусство многообразием форм, разнообразием красок. Декор, украшающий здание Азербайджанского национального музея литературы имени Низами, является прекрасным примером орнаментального искусства. Известный художник-орнаменталист Лятиф Керимов широко использовал национальные элементы. Эти орнаменты, словно ковровое убранство, покрывают интерьеры музея литературы. Художник преобразил

Грифон — мифическое крылатое существо с туловищем льва, головой орла или льва.

Кентавр — в греческой мифологии дикое существо с головой и торсом человека на теле лошади.

глубокие стенные ниши в “ажурные” арки. Единый стиль, неповторимая вязь орнаментов придают интерьеру музея удивительно нежное узорчье и великолепие.

Познакомься

Идеи выдающегося художника-орнаменталиста

Орнаменты, украшающие интерьер Азербайджанского национального музея литературы имени Низами.

Элементы орнаментов, украшающих интерьер музея

Простой
ислими

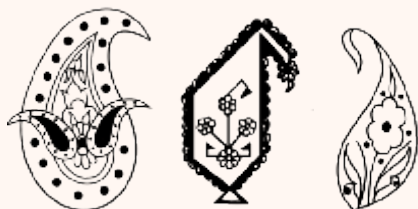
Крылатый
ислими

Хатаи

Ваг-вагы

Бута

Арка — простой
лечек

Великие художники

Ляtif Гусейн оглы Керимов (1906–1991)

Народный художник Азербайджана, художник-орнаменталист, ковровед. Его трехтомная научная монография “Азербайджанские ковры” посвящена исследованию коврового искусства.

Ковер, посвященный 1000-летию со дня рождения Фирдоуси, успешно демонстрировался в 1934 году в Париже на Всемирной выставке. Л. Керимов собрал узоры и композиции, присущие разным видам

ковров за тысячелетний период азербайджанского ковроделия, подготовил свыше 150 цветных репродукций ворсовых и безворсовых ковровых изделий, сотканных в Губе, Ширване, Баку, Газахе, Гяндже, Карабахе, Тебризе и Борчалы.

Л. Керимов вместе с азербайджанскими художниками подготовил пять ковров, посвященных юбилею великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви. На этих коврах изображены эпизоды поэмы “Хамсе”. Впервые в 1972 году по инициативе Л. Керимова было создано хранилище, которое стало Азербайджанским государственным музеем ковра и декоративно-прикладного искусства.

Примени изученное

Варианты заданий для самостоятельной работы (цветные карандаши, фломастеры, гелиевые ручки).

1. Попробуй нарисовать бордюр из растительного, геометрического или зооморфного орнаментов. Не забудь про симметрию, ритм в построении композиции.
2. Придумай и нарисуй здание, на стенах которого постарайся изобразить разные виды орнаментов, следуя образцам по теме.
3. Нарисуй силуэт любого предмета и разукрась его узорами.

Проверь себя

Узор, состоящий из ритмически повторяющихся элементов, называется

Узоры, состоящие из растительных мотивов, называются Узоры, состоящие из геометрических форм, называются

Орнамент, образованный из изображений птиц и животных, называется

Ключевые слова

Орнамент

Растительный орнамент

Геометрический орнамент

Зооморфный орнамент

Проверь изученное

1. В чем основная цель орнамента?
2. Что общего во всех видах орнамента?
3. Расскажи о творчестве Л. Керимова.

15. ПРИРОДНЫЕ ФОРМЫ ДРЕВНИХ КОЛОНН

Диалог об искусстве

- Что использовали в архитектуре в качестве опоры, стояка?
- Чем украшали различные предметы?

Роль искусства, являющегося олицетворением вечности, была очень важна для Древнего Египта. Египтяне строили дворцы, храмы, гробницы и покрывали их стены росписями. В древнеегипетской архитектуре широко использовались **колонны** со стволом, напоминавшим связку тростника, и с **капителю** в форме цветка или бутона папируса.

Архитектурная галерея

Природные формы в колоннах

Стволы **колонн**, напоминающих связку тростника, с **капителю** в форме цветка или бутона папируса.

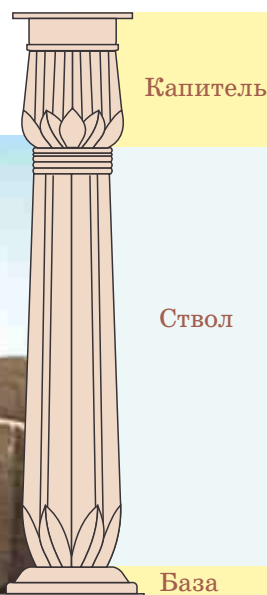
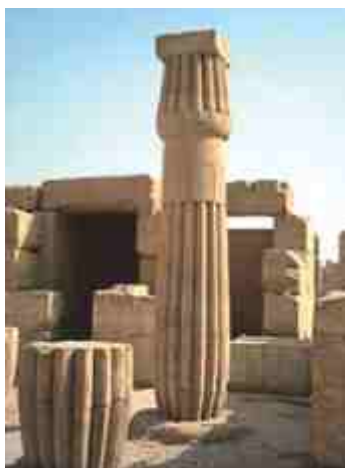

Храмы-святилища бога Амона-Ра. Колоннады архитектурных комплексов в Карнаке и Луксоре

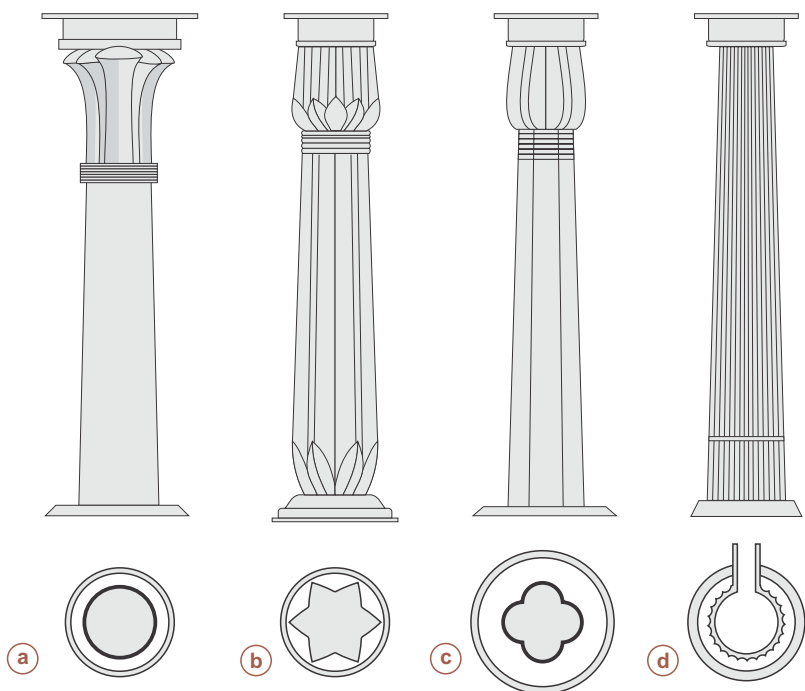
Из каких частей состоит колонна?

- Расскажи о форме капителей колонн.

В архитектуре Древнего Египта выделяют следующие основные типы египетских **колонн** и **капителей**: **а)** пальмообразная капитель; **б)** папирусообразная капитель; **в)** лотосообразная капитель; **д)** желобчатая полуколонна.

Вид древнеегипетских колонн спереди и сверху

Это интересно. Колорит в искусстве Древнего Египта имел свое символическое значение: зеленый — цвет жизни, голубой — цвет богов, золотой — бессмертие, черный — возрождение и вечная жизнь.

Элементы декора в росписях древнеегипетских колонн

В древнегреческой архитектуре колонна являлась основным элементом украшения строений. Различали три вида колонн — **дорические, ионические, коринфские**. Стержни колонн украшались **каннелюрами**.

Дорические колонны очень большие и массивные. Колонна постепенно сужается кверху, представляя собой усеченный конус, где верх увенчивается капителью. У дорических колонн отсутствует база.

Храм Парфенон

Что в природе напоминает массивный ствол дорической колонны?

Стройные **ионические колонны** имеют базы и капители, стержни украшены **каннелюрами** (не гладкие), которые образуют между собой узкие промежутки — дорожки.

Храм Эрехтейон
(фрагмент)

Где еще можно применить спиралевидную форму?

Колонна — вертикальная опора, которая имеет вид цилиндрического или многогранного столба и состоит из базы, ствола и капители.

Капитель (от латинского “capitellum” — головка) — венчающая часть колонны, столба.

Каннелюры (от французского “cannelure” — желобок) — вертикальные желобки, углубления вдоль ствола.

Коринфская колонна несколько легче, чем ионическая. Стержень ее покрыт такими же каннелюрами, как и у ионической. Капитель скомпонована так, что выглядит со всех четырех сторон одинаково и имеет вид расширяющейся кверху чашечки цветка.

Сцена древнего амфитеатра (фрагмент)

Капитель

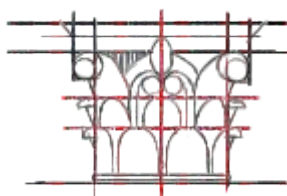
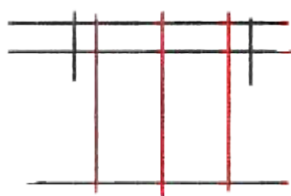
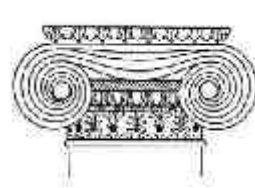
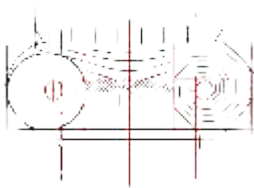
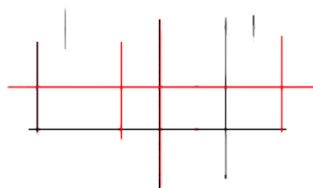
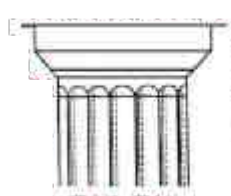
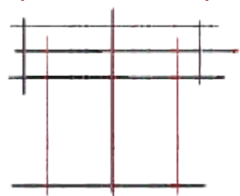
Ствол

База

Сравни форму капителей древнеегипетских и древнегреческих колонн.

Правила изображения капителей

Это интересно. 1. Изобретательность греческих художников создала вместо колонн **скульптурные человеческие фигуры**.

Кариатиды (женские фигуры)

Атланты (мужские фигуры)

2. В древнеримской архитектуре колонна являлась основным элементом украшения строений. Например, в первом ярусе знаменитого Колизея стояли полуколонны дорические, во втором — ионические, а в третьем — коринфские.

Примени изученное

Варианты заданий для самостоятельной работы (цветные карандаши, фломастеры).

1. Постарайся вместе со своими товарищами придумать панно из колоннад. Пусть каждый из вас замислит и нарисует свой вариант колонны. Мотивы орнаментов могут быть похожи на любые природные формы. Можете воспользоваться орнаментальным искусством Древнего мира или национальными узорами. Затем вырежьте и приклейте их на общее панно.
2. Попробуй нарисовать капители дорических, ионических и коринфских колонн.

Проверь себя

В древнегреческой архитектуре существовали три вида колонн: ... , ... , Венчающая верхнюю часть колонны называется У ... колонны капители имеют форму спиралей.

Ключевые слова

Капитель

Ионическая колонна

Дорическая колонна

Коринфская колонна

Проверь изученное

1. Какие виды колонн существуют?
2. Какие приемы стилизации применялись в украшении колонн?

стр. **61-76**

ЖАНРЫ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

16. Тематика художественных произведений
17. Образ человека в творчестве художника
18. Символ нежности и милосердия
19. Предметный мир
20. Природные мотивы

3

16. ТЕМАТИКА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДИНИЙ

Диалог об искусстве

- Какие темы представлены в произведениях художников?
- Как называются виды художественных произведений, характеризующиеся определенными темами?

1

2

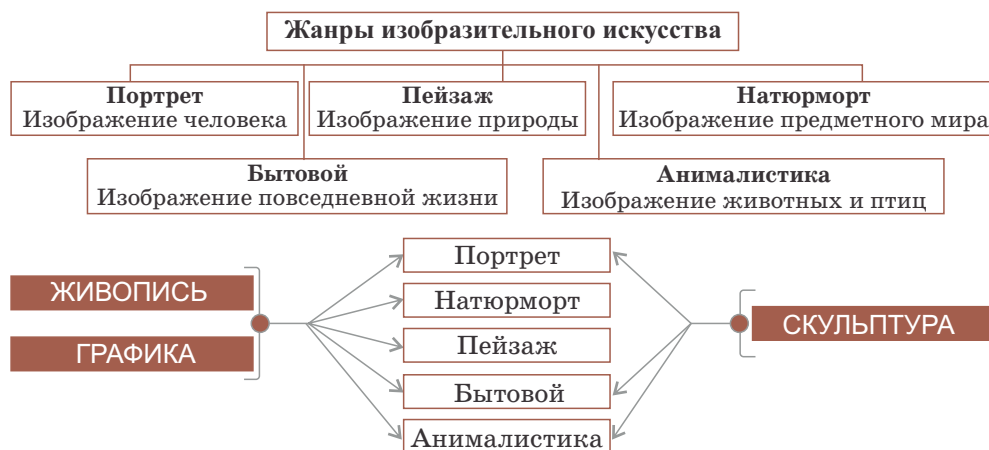

3

1. Огтай Шихалиев. “Узеир Гаджибейли”
2. Ильгар Акберов. “Маки”
3. Ваджия Самедова. “Тейгель”

Ты уже знаком с таким понятием, как “виды” изобразительного искусства, т.е. живопись, скульптура и графика. А теперь поговорим о том, что такое жанры.

Произведения изобразительного искусства принято делить на жанры: **портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, анималистика** и т.д.

? Определи по схеме, какие жанры характерны для живописи, графики и скульптуры.

Понятие **жанр** в изобразительном искусстве отвечает на вопрос, **что изображено**. То, что, изображая, хотел сказать художник, называется **содержанием произведения**.

Жанр (от французского “genre” – род, вид) — исторически сложившиеся внутренние подразделения в большинстве видов искусства. В изобразительном искусстве основные жанры определяются прежде всего по предмету изображения (пейзаж, портрет и т.д.).

Художественная галерея

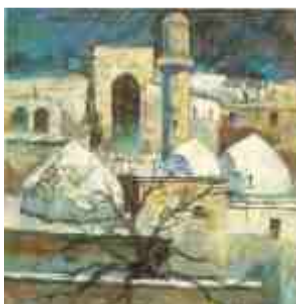
Что изображено в произведениях художников?
Расскажи об их содержании.

1

2

3

1. Б.Мирзаде.
“Ашуг
Алескер”
2. Т.Салахов.
“Гранаты”
3. Э.Рзакулиев.
“Дворец Шир-
ваншахов”

Деление на жанры помогает нам понять изменения в видении мира художниками, сравнить произведения между собой по содержанию, размышлять о них.

Примени изученное

Варианты заданий для самостоятельной работы.

1. Собери репродукции, в которых представлены разные виды и жанры изобразительного искусства. По каким признакам определяются жанры в изобразительном искусстве?
2. Нарисуй в альбоме таблицу. Постарайся определить по схеме и отметить жанры в изобразительном искусстве.

Жанр	Предмет изображения	Содержание произведения	Известные художники и картины
Портрет			
Натюрморт			
Пейзаж			
Бытовой			
Анималистика			

Проверь себя

Произведения изобразительного искусства принято делить на Жанры изобразительного искусства — это ... , ... , То, что хочет передать художник своей картиной, называется ... произведения.

Ключевые слова
Содержание
Жанр
Портрет
Натюрморт
Пейзаж

Проверь изученное

1. Что отражают жанры? Какова их роль в изобразительном искусстве? 2. Подумай, какие жанры характерны для скульптуры, а какие нет и почему? 3. Как ты объяснишь разницу между тем, что изображено, и содержанием произведения?

17. ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКА

Диалог об искусстве

- Как называются произведения искусства, главной темой которых являются индивидуальные качества, образ человека?

Значительное место в творчестве художников занимает изображение человека. Индивидуальная жизнь, особенности характера, настроения человека отражены в **портретном** жанре.

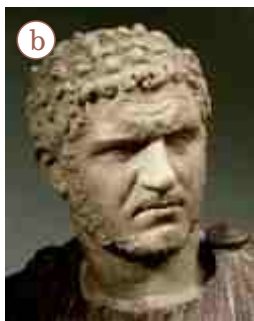
Портрет возник очень давно. Искусство донесло до нас лица представителей разных времен и народов.

Это интересно

- В Древнем Египте лицам придавали спокойствие и величие, убирали все случайное. Это отчетливо отразилось на портретах, найденных близ города Фаюм (a). На “Фаюмских портретах” изображены египтяне, греки, римляне I–IV веков н.э. Эти портреты писались на деревянной дощечке или на холсте.
- В Древнем Риме, напротив, внимание художников сосредоточивалось на особенностях лица — каждая складка, морщинка, шрам отражали жизненный путь человека (b).

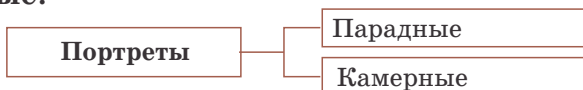

Фаюмский портрет. Римский император
Живопись на Каракалла. Бюст
деревянной доске

- Как ты думаешь, смогли художник передать характеры людей того времени? Рассмотрите и опишите выражение лиц.

По характеру изображения портреты принято делить на **парадные** и **камерные**.

Портрет (от французского “portrait”, “воспроизводить что-либо черта в черту”, т.е. точь-в-точь) — изображение внешнего сходства и внутренней сущности, характерных качеств какого-либо человека либо группы людей. Портрет — один из главных жанров живописи, скульптуры, графики.

Фаюм (от арабского “ра-уом”) — оазис, окруженный со всех сторон Ливийской пустыней.

Художественная галерея

Парадный и камерный портреты

Портрет, на котором показано общественное положение человека, называют **парадным**. Человек обычно изображен в полный рост либо на коне, стоящим или сидящим, фигура дается на архитектурном или пейзажном фоне.

И.Бродский. “Гаджи Зейналабдин Тагиев”

М.Г.Афшар. “Аббас Мирза Гаджар”

Портрет, на котором главное внимание уделяется индивидуальным особенностям человека, называют **камерным**. В основном используется поясное, погрудное, поплечное изображение человека, фигура дается на нейтральном фоне.

Леонардо да Винчи.
“Мона Лиза”
(Джоконда)

Рафаэль Санти. “Дама в покрывале”

- Позаботился ли художник, создавая образы, о внешней или внутренней красоте героев портретов?
- Только ли внешнее сходство определяет ценность портрета как произведения искусства?
- Есть ли внешнее сходство в портретах великих мастеров?

Запомни. Камерный портрет — это не только набор внешних признаков, это новый способ видения человека. Если в парадном изображении критерием ценности человеческой личности были ее деяния (о которых зритель узнавал через атрибуты), то в камерном — на первый план выдвигаются моральные качества.

Художественная галерея

- Определи среди произведений парадные и камерные портреты. Обоснуй свой ответ.
- Как ты понимаешь утверждение, что через внешний облик можно передать духовную сущность человека?

1. Т. Тагиев. “Саттар Бахлулзаде”
2. О. Садыхзаде. “Хуршуд Бану Натаван”

Примени изученное

Задания для самостоятельной работы.

1. Проанализируй произведения художников разных времен. Что изменилось в изображениях? Как художники передают внутреннее состояние и особенности личности изображенного человека? Что делает портрет произведением искусства? Что важно в портретах — внешнее или внутреннее сходство?
2. Найди парадные и камерные портреты в газетах, журналах, энциклопедиях. Эти портреты могут быть жанром в живописи, скульптуре или графике. Чем отличаются портреты, созданные в разных видах изобразительного искусства?
3. Найди среди фотографий своей семьи парадные и камерные портреты.

Проверь себя

Произведения искусства, главной темой которых являются индивидуальные качества, образ человека, называются Портреты принято делить на ... и Портрет, на котором показано общественное положение человека, называют Портрет, на котором главное внимание уделяется индивидуальным особенностям человека, называют

Ключевые слова

Портрет
Камерный портрет
Парадный портрет

Проверь изученное

1. Чем отличаются друг от друга парадный и камерный портреты?
2. Достаточно ли при рассмотрении портретов понятия “похож”?
3. Что нужно в портрете, чтобы он был произведением искусства, кроме простого сходства?

18. СИМВОЛ НЕЖНОСТИ И МИЛОСЕРДИЯ

Диалог об искусстве

- Какой образ являлся для художников и скульпторов источником вечной красоты, милосердия и вдохновения?

Тема женственности и материнства — вечная тема во всех видах изобразительного искусства. В нем с давних времен воспевают красоту женщины-матери.

На картине Леонардо да Винчи “Мадонна Бенуа” крупная женская фигура занимает все пространство, а фоном становится окно, через которое видно ясное голубое небо. Любовь и радость материнства отразились на лице женщины, сосредоточенной на игре с ребенком. Высокая одухотворенность образа Матери сквозит и в скульптурной группе, выполненной Микеланджело.

1. Леонардо да Винчи. Мадонна Бенуа. 1478. Эрмитаж

2. Микеланджело. Мадонна с младенцем. 1501—1503.

Галерея Вроувекерк, Брюгге

Образ женщины, тема **Мадонны** стали главными для всего творчества Рафаэля Санти и получили непревзойденное, идеальное воплощение.

Великие художники

Автопортрет
(фрагмент картины “Автопортрет с другом”)

Рафаэль Санти (1483–1520)

Итальянский живописец и архитектор, один из самых великих художников во всей мировой истории. Родился в семье придворного поэта и живописца. Одиннадцатилетним мальчиком остался полным сиротой на попечении дяди. Он учится в мастерской придворного живописца Тимотео Вити, а затем попадает в мастерскую Перуджино. С именем Рафаэля в мировой истории искусства связано представление о возвышенной красоте и гармонии. За свою недолгую жизнь Рафаэль создал множество станковых картин, всемирно известных фресок, превосходных портретов. Рафаэль был также архитектором и руководил археологическими раскопками.

Сюжеты произведений Рафаэля разнообразны, но особенно привлекал его образ Богоматери. Рафаэля заслуженно именовали “мастером Мадонн”. Огромная популярность Рафаэля объясняется тем, что он создал стиль, понятный всем и принятый всеми без исключения.

Художественная галерея

Идеалы красоты великого художника

Красота идеального женского образа впервые проявилась в “Сикстинской Мадонне”.

Самое удивительное в этом полотне – это таинственное умение живописца свести все линии, все формы, все цвета в такое дивное соответствие, что они служат лишь одному, главному желанию художника: заставить нас смотреть беспрестанно в печальные глаза Марии. Огромное по размерам полотно было создано Рафаэлем для алтаря церкви монастыря Святого Сикста по заказу папы Юлия II.

“Сикстинская Мадонна”. 1513–1514.
Картинная галерея, Дрезден.
Фрагмент

В круге, точно вписанном в квадрат, на фоне пейзажа изображена молодая женщина, укрытая синим платком. Склоненная голова Мадонны, плащ, мягко спадающий на плечи, голова младенца —

“Мадонна Конестабиле”. 1504.
Эрмитаж

“Мадонна в кресле”.
Флоренция. Палаццо Питти

весь ритм этих округлых линий находит естественное завершение в круглом обрамлении картины. Форма тондо скрепляет образное единство фигур и пейзажа, придает всей сцене особо гармоничный характер. Мастера Возрождения любили форму **тондо**, которая воплощала завершенность, цельность изображаемого ими мира.

Рассмотри работы Рафаэля. Какими изобразительно-выразительными средствами переданы женские лица разного возраста?

Рафаэль Санти прожил всего тридцать семь лет, но успел передать в живописи царство абсолютной гармонии, красоты и добра, воплотил идеал совершенного человека.

Мадонна — сокращение итальянских слов “mia donna”, т. е. “моя госпожа”, так называли Богоматерь, женщину, являющуюся воплощением красоты, целомудрия и кротости.

Тондо (от итальянского “tondo”, буквально – круглый) — произведения живописи или рельеф, имеющие круглую форму. Чаще всего тондо называют изображения Мадонны с младенцем.

Примени изученное

Задания для самостоятельной работы (пастельные мелки, цветные карандаши).

1. Выполни эскиз по представлению женского лица. Постарайся передать характерные возрастные особенности (юность, молодость, старость).

2. Собери дополнительную информацию о Рафаэле Санти.

Проверь себя

Вечная тема искусства — это образ Произведения живописи, имеющие круглую форму, называют На итальянском языке образ благочестивой женщины называется

Ключевые слова

Мадонна
Тондо
Женщина

Проверь изученное

1. В произведениях Рафаэля отчетливо выражены специфические черты живописного стиля: **ритмичность, изящество, певучесть линий, гармоничность образов**. Как ты это понимаешь?
2. Почему Рафаэля называют “певцом женской красоты”?
3. Вспомни, в произведениях каких азербайджанских художников отражен образ женщины?

19. ПРЕДМЕТНЫЙ МИР

Диалог об искусстве

- Как называются картины художников, на которых изображен предметный мир человека?

Художники всегда любили изображать окружающие вещи, предметы обихода, раскрывая нам жизнь своего времени. В росписях Древнего Египта и Месопотамии мы видим предметы, обладателями которых были цари, воины, а также различные сосуды и чаши, музыкальные инструменты.

Росписи, созданные мастерами Древней Греции, не сохранились.

В Древнем Риме стены тоже покрывали росписями и мозаиками. Римляне любили изображать пиршества, блюда с плодами, рыбу, растения, птиц.

Росписи, отражающие предметный мир человека

Каждая эпоха, каждый народ имели свои излюбленные предметы, свои поводы и причины для их изображения.

Росписи Древнего Египта Росписи Древнего Рима

 Определи средства выражения, которые отличают древние настенные росписи.

Со временем картины, на которых были изображены только неодушевленные предметы и дары природы, стали называть **натюрморт**. Но в качестве самостоятельного жанра натюрморт появился в западноевропейском искусстве только в конце XVI — начале XVII века. Хотя слово “натюрморт” в переводе означает “мертвая природа”, он состоит из предметов, которые являются частью живой, окружающей нас действительности. Поэтому более точное название, принятое в англоязычных странах, “still life” или немецкое “stilleben” — “тихая жизнь”.

Натюрморт — жанр изобразительного искусства или произведение этого жанра. Сама постановка, которая является объектом изображения, тоже называется натюрморт. Он может состоять не только из неодушевленных предметов, но и включать природные формы.

Все творения окружающей нас природы и весь предметный мир можно построить на основе простых геометрических тел. Художники всех эпох именно так решали трудности понимания формы.

Это интересно. В становлении французского натюрморта особую роль играет творчество Ж.Б.Шардена — мастера этого жанра. В его композициях простые, скромные вещи, “рассказывающие” о своих владельцах. Живописи Шардена присущи единство серебристо-серого тона, богатство рефлексов и едва уловимых оттенков, гармонизирующих переходы света и тени.

Художественная галерея

Определи в натюрмортах композицию, законы перспективы, светотень и колорит.

“Медный бак”

Из каких простых геометрических тел состоят предметы.

Разъясни изменения в форме предметов в зависимости от уровня горизонта.

Покажи на поверхности предметов свет, тень, полутень, блик, рефлекс, падающую тень.

Какое настроение способен создавать цвет в картине? Определи колорит картины.

В творчестве художника особое место занимают натюрморты, посвященные науке и искусству. В произведении “Натюрморты с атрибутами искусств” он прославляет профессию художника, его творческую деятельность. Эта картина была написана в XVIII веке для здания Академии художеств в Санкт-Петербурге.

“Натюрморт с атрибутами искусств”

Расскажи о расположении предметов, расстоянии между ними, соотношении величин.

В Азербайджане развитие натюрморта связано с именами таких художников, как Т.Салахов, Т.Нариманбеков, Б.Мирзазаде, С.Бахлулзаде и т. д.

1

2

3

1. Т.Салахов. “Натюрморт с красным перцем”. 2. Б.Мирзазаде. “Натюрморт на голубом фоне”. 3. С.Бахлулзаде. “Натюрморт с шамахинским покрывалом”

- Какие чувства хотел выразить каждый из художников?
- Какими выразительными средствами они воспользовались?

Примени изученное

Задания для самостоятельной работы (гуашь, акварель, бумага формата А3).

1. Поставь перед собой разные сосуды, кувшины или обычные предметы, которыми ты пользуешься в школе или дома. Построй в рисунке конструкцию каждого из них, составляя ее из геометрических фигур.
2. Напиши натюрморт (праздничный или грустный, таинственный или торжественный), отражающий твое настроение. Можешь выполнить натюрморт в технике монотипии (“отпечаток”).
3. Создай натюрморт в технике аппликации (цветная бумага, ножницы, клей). Вырежи силуэты предметов, найди композиционный центр и подумай, как их разместить. Учти, что предметы могут быть на переднем или дальнем плане.

Проверь себя

Изображение предметного мира называется
Натюрморт — ... изобразительного искусства.
При изображении на картинах предметов необходимо учитывать ... , ... и

Ключевые слова

Жанр
Натюрморт
Конструкция
Форма
Светотень

Проверь изученное

1. Какое значение для рисунка имеет анализ строения формы предметов?
2. Что такое конструкция и как выявить конструкцию предмета?
3. Какова роль света и цвета в натюрмортах?

a

b

c

20. ПРИРОДНЫЕ МОТИВЫ

Диалог об искусстве

- Как называется картина, на которой изображена природа?

Природа во все времена глубоко волновала человека. В древности природу обожествляли, ей поклонялись. Элементы природы можно обнаружить уже в наскальной живописи. Первобытные мастера схематично изображали на стенах пещер реки и озера, деревья и каменные глыбы.

Со временем, произведения с изображением природы стали называться **пейзажем**. Пейзаж — это прежде всего изображение пространства, понимание которого было разным в разные времена.

Это интересно. В эпоху Древнего Египта (а) изображалось то, что предметно, а даль, протяженность земли и воздуха не передавались, будто сами по себе и не существовали, были условными.

В эпоху Древней Греции и Древнего Рима (b, c) пространственными стали изображения человека, между действиями людей на рисунках появились пространственные связи. Позднее в Риме в росписях стен появился своеобразный пейзаж, который украшал стены и легко переходил в орнамент.

Пейзажи на древних росписях

(a)

(b)

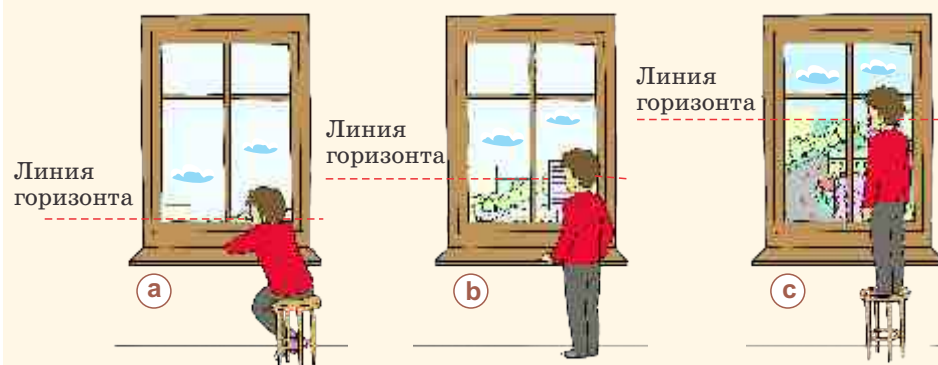
(c)

Это интересно. Впервые в качестве самостоятельного жанра пейзажная живопись появилась уже в VI веке до н.э. в древнем Китае. Мирозрение древнего Китая требовало уважения к природе и ее силам. Горы, вода, деревья и цветы были для китайцев духовными символами.

Вспомни. **Перспектива** — учение о способах передачи пространства на плоскости изображения. Основные правила **линейной перспективы** тебе уже известны:

- предметы, уходящие вдаль от зрителя, уменьшаются в размере;
- параллельные линии сходятся в **точке схода** на **линии горизонта** (линии наших глаз).

Линия горизонта бывает высокой и низкой, и очень важно понимать, что это средство выразительности. **Точка схода**, ее положение тоже сильно влияют на характер образа. Смещение точки схода от центра вправо или влево придает изображению ощущение движения (**a, b, c**).

Для изображения пространства нам также необходимо знать правила **воздушной перспективы**:

- по мере удаления планов тон теряет свою насыщенность и контрастность, светлеет.
- теплые цвета выступают, кажутся ближе, а холодные — отступают.

Пейзажи бывают чрезвычайно разнообразны, и прежде всего их можно разделить по сюжету, который принято называть **мотивом пейзажа**, что сразу напоминает о музыке. Это может быть мотив дороги, мотив реки, леса, далее, морской или городской

Пейза́ж (с французского “paysage”, от “pays” — страна, местность) — жанр изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения является природа. Пейзаж — это художественное произведение в живописи или графике.

Мотив (с французского — “побуждение”), т.е. причина, объект интереса художника.

пейзаж. Пейзажи, в основе которых лежит один и тот же мотив, создают, тем не менее, совершенно разные образы природы.

Художественная галерея

Рассмотри пейзажи А.Дюрера в акварельной технике. Какие мотивы присутствуют в пейзажах?

“Пейзаж с мельницей”

- **Поясни:** какая взаимосвязь между пространством и расстоянием в пейзажах.

“Вид горы Арко”

Б.Кенгерли.
“Памятник
в Нахчыване”

Б.Мирзаде. “На эстакаде”

- Как художники передали изображение пространства на плоскости? В каком пейзаже линия горизонта высокая, а в каком — низкая?
- Расскажи не только о линейной перспективе, но и о воздушной, которая присутствует в произведениях художников-пейзажистов.

Примени изученное

Задания для самостоятельной работы (гуашь, акварель, пастельные мелки).

1. Понаблюдай за состоянием природы — она изменчива и разнообразна. Создай образ весенней природы. Не забудь показать вначале линию горизонта. Покажи характер и цвет неба, земли, воды, деревьев.
2. Выполни эскиз на тему “Дорога, по которой мне хотелось бы пройти” или “Пейзаж, который я хотел бы увидеть вокруг себя (картина будущего, настоящего, прошлого)”.
3. Нарисуй пейзаж в холодном или теплом колорите. Выбери горизонтальный или вертикальный формат, высокую (для передачи земных далей) или низкую (для изображения простора небес) линию горизонта.

Проверь себя

Изображение природы называется Параллельные линии, удаляющиеся от нас, сходятся в Пейзажи можно разделить по сюжету, который называется

Ключевые слова

Пейзаж
Перспектива
Мотив
Линия горизонта
Точка схода

Проверь изученное

1. Какую точку зрения избрали художники для передачи пространства в картине?
2. Как ты воспринимаешь содержание картин художников? Как по-разному раскрывают они свое понимание красоты и величия природы?

стр. **77-96**

ВИДЫ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

- 21. Керамика Древнего мира
- 22. Керамическая вазапись
- 23. Художественная обработка металла
- 24. Ювелирное искусство
- 25. Сокровищница мирового
изобразительного искусства

4

21. КЕРАМИКА ДРЕВНЕГО МИРА

Диалог об искусстве

- Как называется посуда, которую лепили вручную, и изделия, созданные из этого материала?

Одним из первых имевших ценность достижений человечества была керамика. **Гончарное искусство** — древнейшее народное ремесло с богатой историей. Вначале глиняную посуду лепили вручную, затем появился гончарный круг.

Шумерское искусство начиналось с росписи **керамических изделий**. Для ранней шумерской керамики характерны геометрические орнаменты и тонкое чувство формы, а в некоторых случаях — стилизованные изображения животных. Вся керамика того времени расписана **красным, черным, коричневым и фиолетовым** узорами по светлому фону.

Само изобретение письменности было одним из крупнейших и наиболее значительных достижений шумерской культуры. Позже такую письменность стали называть **клинописью**.

Знаешь ли ты? Шумеры — первые из обитавших на землях древней Вавилонии (в нынешнем Ираке) народов, достигших уровня культуры. Шумеры осушили болота, научились регулировать разливы рек и изучили земледелие. Шумерам приписывается большое количество изобретений, в том числе колесо, письменность, сельскохозяйственные орудия, гончарный круг.

Синего цвета в шумерском искусстве не было (он появится только в Финикии, когда научатся получать краску индиго из морских водорослей), был известен лишь цвет камня лазурита. Зеленый в чистом виде тоже не был получен — шумерский язык знает желто-зеленый (салатный) — цвет молодой весенней травы.

Глиняные таблички с шумерской письменностью — клинописью. Государственный музей, Берлин, Германия

Это интересно. Широкую известность получил найденный в Уруке и посвященный богине плодородия “Сосуд Инанны”. Сосуд делится на **три регистра (уровня)**, передвигаясь по которым снизу вверх можно прочитать целый “рассказ”.

“Сосуд
Инанны”

Верхний регистр — это заключительная фаза действия, где процессию встречает жрица в образе богини Инанны и жрецы. На алтаре, к которому сложены дары, изображены символы богини Инанны.

Средний регистр изображает шествие молодых мужчин, несущих блюда с фруктами, чаши, сосуды, домашних животных, баранов и овец, предназначенных в жертву богам.

Нижний регистр отображает место проведения обряда: условное изображение реки в виде волнистых линий, колосья растений и пальмы.

а

б

Фрагменты верхнего (а) и среднего (б) регистра

Весьма разнообразна египетская керамика. На керамических изделиях гончары выдавливали орнамент по сырой глине или наносили рисунки краской. Мастера-ремесленники научились расписывать кувшины и сосуды различными сценами. Встречаются геометрический и цветочный орнаменты, изображения виноградных лоз и деревьев, птиц, бегущих животных.

Керамические изделия Древнего Египта

Гончарный круг явился величайшим достижением, позволившим создавать симметричные, равномерно расширяющиеся или, наоборот, сужающиеся изделия разнообразной формы.

Это интересно. Глина — первый созданный человеком материал.

1. Однажды, удаляя золу погасшего костра, человек заметил, что глинистая земля, которую он всегда брал для изготовления изделий домашнего обихода, под действием тепла стала прочной как камень. С тех пор человек стал обжигать глиняные изделия для придания им прочности.
2. Если подержать между ладонями глиняную чашку, то можно почувствовать, что по мере того, как она нагревается от тепла рук, вам становится легче и спокойнее. Это происходит оттого, что глина забирает негативную энергию и одновременно наполняет тебя энергией солнца, воды, ветра, космоса.

Керамика (от греческого “keramos” – глина) — изделия из смесей глин, песка и других природных материалов.

Клинопись — система письма по мягкой глине, которой пользовались жители древней Месопотамии. От нажима деревянной палочки получались знаки, похожие на клинья.

Примени изученное

Задания для самостоятельной работы (глина, пластилин, соленое тесто).

1. Вылепи самую простую, но в то же время необходимую в быту посуду. Чтобы она красиво выглядела, ее надо украсить орнаментами: процарапать или расписать. Украшать старайся не только традиционными орнаментами, узорами, цветами, но и сюжетными рисунками, пословицами, поговорками. Рисунки на национальные темы также не должны быть обойдены вниманием.
2. Найди дополнительный материал и подготовь презентацию о видах и свойствах керамики.

Проверь себя

Одним из древнейших народных ремесел является Первым созданным человеком материалом была Древние шумеры изобрели письменность и писали по Изобретение письменности, называемой ... , было достижением шумерского искусства. Египетскую керамику расписывали ... орнаментами.

Ключевые слова

Гончарное дело
Керамика
Клинопись
Глина
Глиняная табличка
Узор

Проверь изученное

1. Какие виды керамики тебе известны?
2. Как ты думаешь, где еще можно применять керамику?

22. КЕРАМИЧЕСКАЯ ВАЗОПИСЬ

Диалог об искусстве

- Что вручали победителю Олимпийских игр в Древней Греции? Из какого материала этот сосуд изготавливали?

Гончарное дело, главным материалом которого была глина, являлось наиболее интересным видом искусства в Древней Греции. Сформированные на гончарном круге сосуды расписывали и украшали орнаментом, создавали вазы в **чернофигурном** и **краснофигурном** стиле. Древнегреческое изобразительное искусство представлено главным образом **вазописью**. Самым древним был **геометрический стиль**. Затем появился **чернофигурный стиль**, а самым красивым и совершенным считался **краснофигурный стиль**.

Познакомься

Геометрическая вазопись. Вазописи геометрического стиля свойственны плотность и чёткость узоров, сплошь покрывающих поверхность сосудов. Орнамент располагается полосами и складывается из меандров, крестов, окружностей.

Аттическая*
амфора*

Чернофигурная вазопись. Мотивами изображений на вазах были человеческие фигуры, пиршества, сражения, мифологические сцены. Горлышко и дно сосудов украшались узором, в том числе и растительными орнаментами. Белый цвет впервые стали использовать для того, чтобы отобразить белизну кожи у женских фигур.

Черно-
фигурная
амфора

Краснофигурная вазопись. Черным цветом красили фон, оставляя фигуры незакрашенными. На краснофигурных вазах встречаются зарисовки из повседневной жизни, мифологических сюжетов, женские образы и интерьеры гончарных мастерских.

Красно-
фигурная
амфора

Объясни сходство и различие геометрической, чернофигурной и краснофигурной вазописи.

Аттика — юго-восточная область Средней Греции.

Амфора — высокий сосуд для хранения вина и масла.

Это интересно. Сюжетно-изобразительная роспись древнегреческой керамики — своеобразная энциклопедия жизни древних греков, источник изучения их быта, культуры, мифологии. Рисунки на вазах рассказывают об охотах и битвах, о процессиях и танцах.

Изображения и узоры, украшающие древнегреческие вазы

Рассмотри и расскажи об орнаментах и сюжетных композициях на древнегреческих вазах.

Основные узоры: меандр, критская волна, пальметта.

Орнаменты: ритм строится по горизонтали.

Цветовая гамма:

преобладали одноцветные синие, красные, пурпурные, зеленые, желтые, коричневые и особенно белые цвета.

Меандр

Волна

Пальметта

Орнамент
бутонов
лотоса

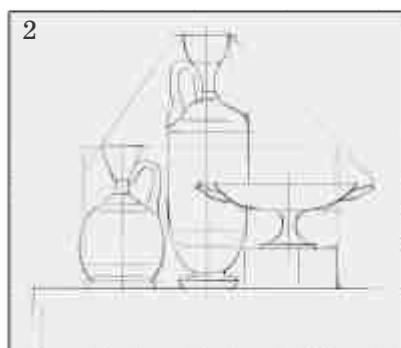
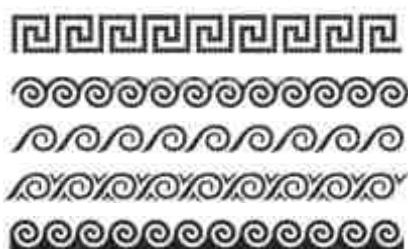
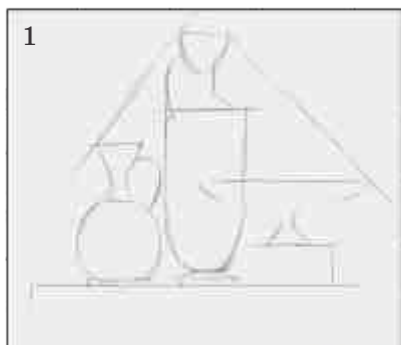
Подпись знаменитого древнегреческого гончара Никосфена

Кроме орнаментов и сюжетов, вазы украшались и подписью — именами и фамилиями гончаров и вазописцев.

Примени изученное

Задания для самостоятельной работы
(гуашь, акварель, бумага формата А3).

1. Нарисуй натюрморт с древнегреческой керамической посудой. “Расписывая” вазы, можешь воспользоваться этими узорами.

2. Изобрази сюжет или орнамент в чернофигурном или краснофигурном стиле на сосудах любой формы.

Проверь себя

В Древней Греции существовало три вида ... вазописи. Самым древним стилем являлся Самой красивой и совершенной считалась Сформированные на гончарном круге сосуды расписывали и украшали

Ключевые слова

Керамика

Орнамент

Геометрический стиль

Краснофигурная вазопись

Проверь изученное

1. Когда и где существовал и развивался чернофигурный стиль?
2. Как назывались геометрические орнаменты, которыми гончары украшали свои сосуды?

23. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА

Диалог об искусстве

- На изделия из такого материала наносятся узоры. В древности воины для защиты надевали специальную одежду из этого материала. О каком материале идет речь?

Один из старейших открытых человечеством материалов — **металл**, который до сих пор является важнейшим как в быту, так и в военном деле. Во времена Древнего мира это были серебро, золото и медь. Металл также известен как материал, из которого создавались ювелирные изделия, украшения, произведения декоративного искусства и архитектурные детали. Эта отрасль обработки металла называется **художественной**.

Древнейшим видом художественной обработки металла является **чеканка**. По сравнению с другими техническими методами ремесла это наиболее легкий способ. Мастера работают молотком и острым резцом.

Основные способы художественной обработки металла	
Чеканка	На поверхности изделия выбивается рельефное изображение
Гравировка	На поверхности изделий вырезаются рисунки, узоры, надписи и разные изображения
Ковка	Механическая обработка, посредством которой металл в нагретом состоянии получает желаемую форму
Литье	Получение отливок путем заливки обычно расплавленных материалов в литейную форму

Чеканка была известна еще в Древних Египте, Греции и Риме. Первые образцы художественного металла встречаются и в Месопотамии.

Изделия, найденные в гробнице Ура

1

2

3

1. Декорированная арфа. Голова быка из золота и лагуриды. 2. Кинжал шумерского царя, отделанный золотом. 3. Древнешумерский золотой шлем

В Древнем Египте из металла делали величественные портреты, ювелирные украшения, сосуды для питья.

1

2

3

1. Золотая погребальная маска фараона Тутанхамона. 2. Золотой трон Тутанхамона. 3. Сокровища жены Тутмоса III. Золото.

Испокон веков в Греции металлические предметы украшались мифологическими сценами, растительными орнаментами, натюрмортами, которые выполнялись в технике литья, чеканки, резьбы и гравировки.

1. Шаровидный кубок золотой с рельефными изображениями сцен из скифской жизни

2. Золотой шлем

3. Золотой ритон в виде головы оленя

1

2

3

Лучшими римскими произведениями художественного металла были объемные изображения людей, т.е. круглая скульптура. Скульпторы работали в бронзе, золоте, серебре, железе и даже свинце.

Самым ярким примером скульптуры является Колосс Родосский — гигантская статуя бога Солнца, которая стояла в портовом городе на Родосе — острове в Эгейском море у берегов современной Турции. Колосс простоял 65 лет, а разрушило его землетрясение. Величественная бронзовая статуя бога высотой 36 метров считалась в Древнем мире одним из чудес света.

Наиболее выдающимся из сохранившихся памятников бронзы является конная статуя императора Марка Аврелия.

1. Статуя Колосса Родосского — бога Солнца
2. Статуя императора Марка Аврелия

Это интересно. Слово “металл” произошло от греческого “металлон” — рудник, а затем и само вещество, добытое в руднике, стали называть металлом.

За свою многовековую историю римляне создали самое совершенное в античности **вооружение**, отличающееся прочностью, надежностью и высокими боевыми качествами. Римские доспехи изготавливались из железа. Панцирь из сплошных металлических пластин, защищавших грудь и спину, был покрыт богатой чеканкой с изображением головы фантастического чудовища из греческих мифов — Медузы Горгоны и крылатых грифонов. Такой парадный панцирь мог быть сделан из серебра и даже позолочен.

Торс статуи императора в доспехах.
Древний Рим

Азербайджанские мастера художественного металла, используя разные способы обработки металла, создали уникальные произведения искусства.

Медные изделия, изготовленные азербайджанскими мастерами, отличались большим разнообразием форм, богатством и насы-

Древние образцы металлических изделий Азербайджана

1. Боевая маска. Государство Аг Гоюнлу
2. Именной шлем правителя Ширваншахов
3. Бронзовый котел. Государство Ширваншахов

1

2

3

ценностью орнаментов, основу которых составляет обычно сложная композиция, включающая различные темы и выполняемая в виде прямых и ломаных линий с множеством точек, треугольников, ромбов. Орнаменты включали также растительные сюжеты, изображения птиц и животных, позднее — солнца, людей.

1. Габлама-казан
2. Шербет габы (чаша для шербета)
3. Аффафа (кувшин для воды)

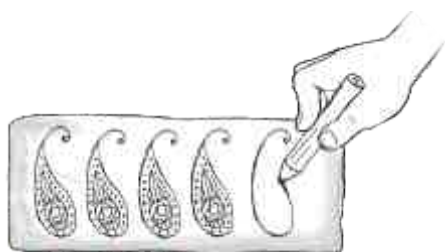

Сложный орнамент чеканных металлических изделий раскрывает глубокие национальные традиции азербайджанского искусства, виртуозность и художественную одаренность народных умельцев.

Примени изученное

Задания для самостоятельной работы (пластилин, глина, акварель).

1. Вылепи медные изделия, изготовленные азербайджанскими мастерами. Постарайся показать форму, процарапай на них разные виды орнаментов.
2. Нарисуй натюрморт из азербайджанских чеканных металлических изделий. Правильно построй конструкцию предметов, соблюдая композицию натюрморта. Разукрась их орнаментами и раскрась в акварельной технике.
3. Вылепи из пластилина одно из понравившихся тебе изделий художественного металла любой древней культуры.

Проверь себя

Одним из древнейших материалов, до сих пор являющихся важнейшим в быту и военном деле, является ... Древнейший вид художественной обработки металла — ... Медные изделия, изготовленные Азербайджанскими мастерами отличались ...

Ключевые слова
Чеканка
Металл
Узоры

Проверь изученное

- Какие еще виды художественной обработки, кроме чеканки, ты знаешь?

24. ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО

Диалог об искусстве

- Как называются изделия из драгоценного металла?

Одним из самых древних видов декоративно-прикладного искусства является **ювелирное дело**. В древности ювелирные изделия выступали в роли своеобразных знаков, выявляющих социальный статус их владельца, а также имели магический смысл.

Выдающимися ювелирами самой древней культуры были шумеры. Создавая изделия, мастера использовали комбинацию трех цветов: для *синего* — *лазурит*, *красного* — *сердолик* и *желтого* — *золото*.

Первые ювелирные украшения древних египтян были изготовлены из золота. Ювелиры Древнего Египта чаще всего использовали в изделиях *малахит*, *лазурит*, *яшму* и *бирюзу* — натуральные драгоценные и полудрагоценные камни. Самыми изысканными украшениями древних египтян считаются **пекторали** — нагрудные украшения.

Большое внимание уделялось цветовой гамме украшений, так как она, как и узоры, имела символическое значение. Цвета и их символические обозначения у древних египтян: *черный* — *цвет земли и символ жизни*; *зеленый* — *цвет папируса и символ вечной молодости*; *красный* — *символ бесплодия, цвет пустыни*.

Ювелирное искусство древнего Шумера

Украшение с орнаментом в виде листьев

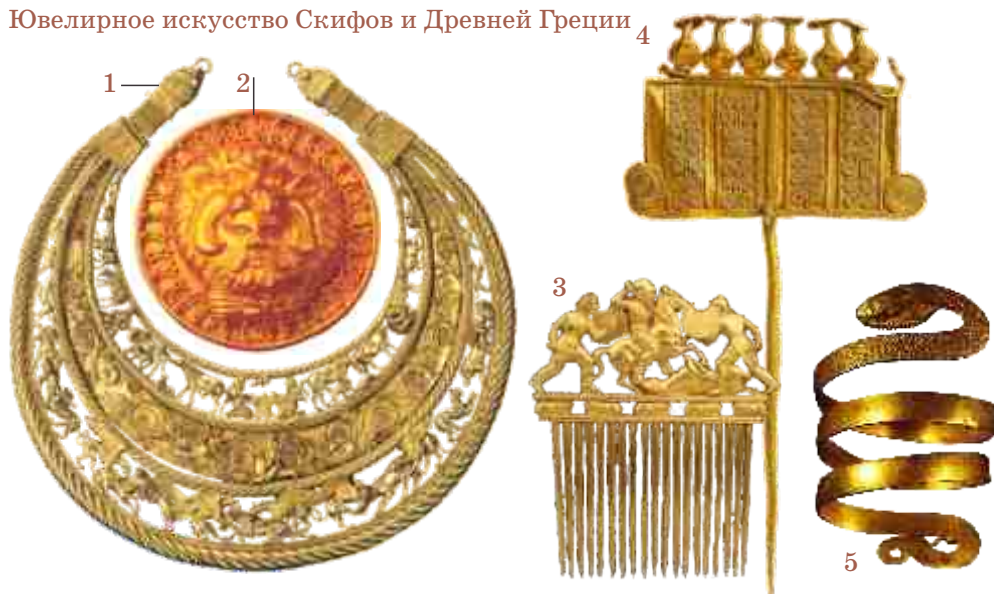
Ювелирное искусство Древнего Египта

1. Браслет (фрагмент)
2. Пектораль. Подвеска фараона Тутанхамона
3. Серьги

Упоминания об изделиях из драгоценных металлов и камней встречаются и в рукописных источниках Древней Греции. Гре-

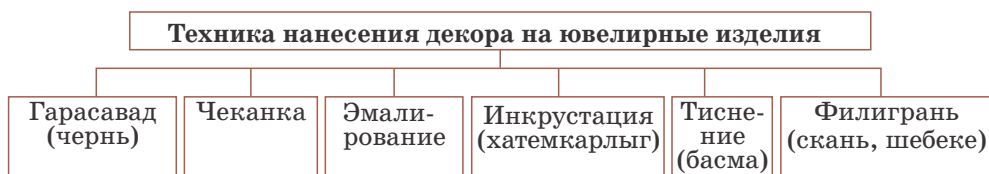
Ювелирное искусство Скифов и Древней Греции ⁴

1. Золотая скифская пектораль. 2. Бляшка с изображением головы Геракла. 3. Скифский гребень со сценой битвы. 4. Брошь-фибула. 5. Золотой браслет

Ювелирное искусство Азербайджана имеет свои особенности и древние традиции. Дошедшие до наших дней многочисленные ювелирные украшения являются показателем высокого мастерства азербайджанских ювелиров. Украшения обычно имели непосредственную и органичную связь с комплектом женского костюма. Они дополняли костюм, составляя с ним единый ансамбль и придавая ему национальный колорит, художественную завершенность.

В древние времена в Азербайджане предметы быта, украшения из металла в основном создавались различными техническими способами.

Познакомься

Гарасавад (чернь)

В основном применялась при работах на поверхности серебра. На гладкую поверхность серебра рисунок наносился способом процарапывания, затем все покрывалось черным материалом.

Гарасавад (чернь)

Чеканка

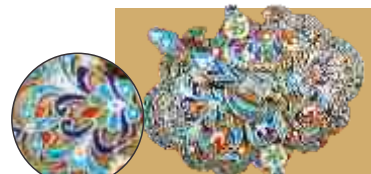
Способ механической обработки нагретого металла специальными молотками для получения необходимой формы.

Чеканка

Эмалирование

Заполнение выгравированного рисунка, узора жидкой эмалью. Наиболее часто используемые в Азербайджане цвета эмалирования — светло-розовый, зеленый, синий, бирюзовый, черный и красный.

Эмалирование

Инкрустация (хатемкарлыг)

Техника декорирования какой-либо поверхности сочетанием разных материалов различного цвета, фактуры, текстуры. В ювелирном деле рассматривают два вида инкрустации: инкрустация камнями (а также кристаллами) и инкрустация металлом. При инкрустации металлом производится не только вставка, но и пайка металлов между собой.

Инкрустация

Тиснение (басма)

Это ручное тиснение на тонком листовом металле — техника нанесения рельефного рисунка давлением на какую-либо поверхность.

Тиснение (басма)

Филигрань

Ювелирная техника, использующая ажурный или напаянный на металлический фон узор или рисунок из тонкой золотой и серебряной проволоки.

Филигрань (шебеке)

Все ювелирные изделия древности представляют собой подлинные шедевры искусства, свидетельствуя о высоком мастерстве древних умельцев.

Ювелирные изделия древнего Азербайджана

Какие природные формы присутствуют в ювелирных изделиях? Расскажи о технике изготовления украшений.

Примени изученное

Задания для самостоятельной работы (цветные карандаши, фломастеры, гелиевые ручки).

1. Выполни эскизный рисунок любого ювелирного изделия. Подумай, какой узор, камень, форма будут украшать твое изделие.
2. Создай из цветной бумаги в технике аппликации браслет, бляшку или пектораль. Постарайся показать фломастером на поверхности “изделия” композицию узоров в национальном стиле.

Проверь себя

Одним из самых древних видов декоративно-прикладного искусства является В ювелирном искусстве применяется различная техника изготовления: ... , ... ,

Ключевые слова
Ювелирное искусство
Гарасавад
Инкрустация
Эмалирование

Проверь изученное

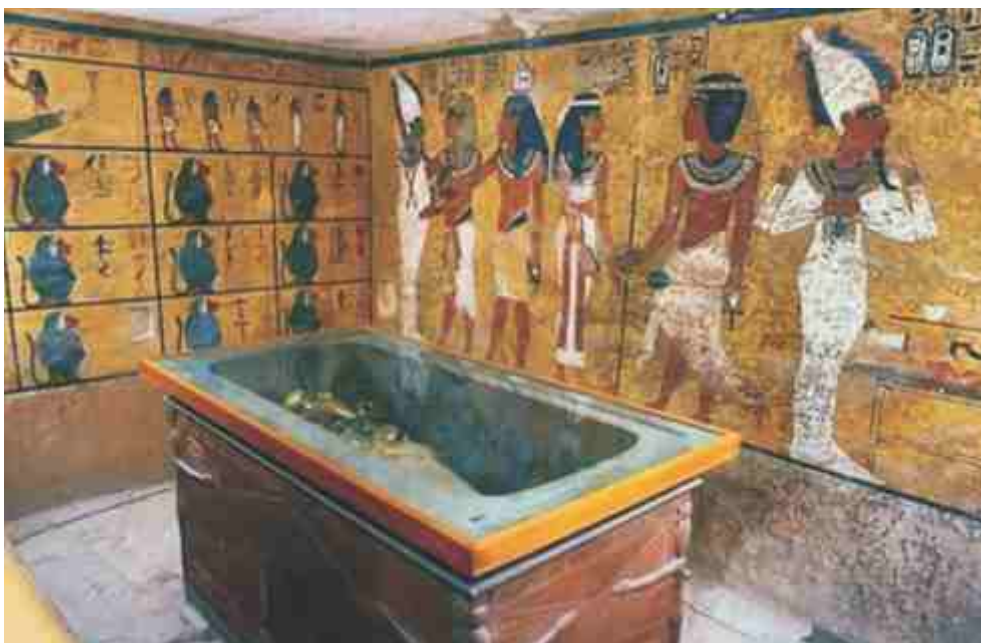
1. Какие природные мотивы в ювелирных изделиях древних стран особенно понравились тебе и почему?
2. Почему в народном представлении украшения подчеркивали красоту женщины?

25. СОКРОВИЩНИЦА МИРОВОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Диалог об искусстве

- Где хранятся величайшие собрания произведений искусства, которые помогают знакомиться с искусством всего мира?

Появлению музеев предшествовало коллекционирование. Первыми **коллекциями** принято считать дары в храмах Древней Греции и предметы погребального культа в пирамидах Древнего Египта.

Коллекция в Египетской пирамиде

Вспомни. Слово “музей” греческого происхождения, обозначает “храм муз”, или мусейон. Музы — это богини, покровительствующие различным областям науки и искусства.

Одним из первых музеев был знаменитый Александрийский мусейон. Он представлял собой величайшее собрание книг древнего мира, как подлинных, так и тысяч дубликатов (библиотека Аристотеля, тексты трагедий древнегреческих драматургов — Эсхила, Софокла, Еврипида и др.). Библиотека была уничтожена во время завоевания Александрии арабами, но благодаря сделанным копиям до нас дошло большинство произведений древнегреческой литературы.

Интерьер Александрийской библиотеки

Современное здание Александрийской библиотеки. Общий вид

Прообразами художественных музеев можно также считать собрания произведений искусства в термах (банях), галереях, храмах в Древнем Риме. В наше время в древних термах расположен Национальный римский музей, в котором собрана одна из самых больших коллекций античной скульптуры.

Коллекция Национального римского музея

В 1190 году на берегу реки Сены по воле короля Филиппа II Августа был возведен замок-крепость, получивший название **Лувр**. Вначале замок использовался в качестве хранилища казны, архивов и арсенала. Позже Лувр перестроили и модернизировали, и в нем расположилась художественная галерея.

В сегодняшнем Лувре около 400 тысяч экспонатов: картин, скульптур, керамики, предметов декоративно-прикладного искусства, ювелирных изделий.

Коллекция Лувра включает экспонаты, датирующиеся периодом зарождения древних культур. Здесь можно найти барелье-

фы из ассирийских дворцов, египетскую живопись и многое другое.

Интерьер Лувра

КОЛЛЕКЦИИ ЛУВРА

Древний Восток. В двадцати четырех залах Лувра, расположенных вокруг Квадратного двора, собраны произведения искусства Месопотамии (Двуречья), Ирана, Сирии, Ассирии.

1. Крылатые ассирийские быки. Дворец Саргона II. 2. Статуя сидящего Гудея, принца Лагаша. 3. Эбих-II, правитель Мари, храм Иштар

Древний Египет. В секции Древнего Египта выставлены экспонаты, относящиеся к некогда могучей и очень древней культуре. Здесь представлено около 5000 работ.

1. Статуя писца Саккара, расписанная из известняка
2. Фараон Аменемхет III. Статуя из аспидного сланца
3. Статуэтка Туи. Красный африканский эбонит

Древняя Греция, Древний Рим. Работы, выставленные в этой секции музея, посвящены греческой и римской цивилизациям. Они иллюстрируют художественную выразительность людей, проживавших в районе Средиземноморья с IV тысячелетия до н.э. и до VII века н.э. Представлены как оригиналы, так и точные копии греческих статуй, выполненные в эпоху Древнего Рима.

1. Статуя богини Афродиты, “Венеры Милосской”
2. Ника Самофракийская (богиня победы)
3. Коринфский кратер с черными фигурами

Римская коллекция главным образом состоит из статуй, мозаик, бронзовых, золотых и серебряных работ.

1. Гордиан III. Габиес. Мрамор
2. Золотая подвеска

Но есть экспонаты, которые непременно стремится увидеть каждый, кто приходит в музей. Они известны всему миру и поистине бесценны.

Так, из великого множества живописных полотен жемчужиной Лувра, безусловно, является портрет Моны Лизы — Джоконды кисти Леонардо да Винчи. В 1804 году картина была выставлена в Большой галерее Музея Наполеона и с тех пор стала постоянным экспонатом Лувра.

Леонардо да Винчи.
“Мона Лиза” (“Джоконда”).
Стекло́нный “саркофа́г”,
защищающий произведение

Лувр — это не только один из самых известных музеев мира, но и архитектурный памятник, дворец французских королей. Историческое значение Лувра для Парижа и всего мира очевидно. Парижане считают Лувр символом французской культуры.

Примени изученное

Задания для самостоятельной работы.

1. Назови произведения искусства, с которыми ты познакомился в 6-м классе и которые находятся в Лувре.
2. Вспомни, что ты узнал за год обучения, примени свои знания, вглядываясь в каждое произведение.
3. Познакомься с виртуальным музеем Лувр.

<http://www.louvre.fr/>
<http://louvre.historic.ru/>

Проверь себя

Появлению музеев предшествовало ... из произведений изобразительного искусства. Коллекция Лувра включает 400 тысяч считают символом французской культуры.

Ключевые слова
Коллекция
Экспонаты
Лувр

Проверь изученное

1. Экспонаты каких знакомых тебе стран включает коллекция Лувра?
2. Кем создавались музеи? В чем заключается смысл существования музеев?