

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

УЧЕБНИК

8

~~ГЛАУІН~~

В. М. Вальдман
2011

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT HİMNİ

Musiqisi *Üzeyir Hacıbəylinin*,
sözləri *Əhməd Cavadındır*.

Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadirikiz!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
Minlərlə can qurban oldu!
Sinən hər bə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər
Hərə bir qəhrəman oldu!

Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!

Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə
Cümlə gənclər müştəkdir!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan!

LAZIM

ГЕЙДАР АЛИЕВ
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НАРОДА

LAYIH

КЯМАЛЯ ДЖАФАРЗАДЕ
МЕХСЕТИ МАМЕДОВА

УЧЕБНИК
по предмету

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

для **8**-го класса общеобразовательных школ

Замечания и предложения, связанные с этим изданием, просим отправлять на электронные адреса: bn@bakineshr.az и derslik@edu.gov.az
Заранее благодарим за сотрудничество!

В А К

I

N

Ə

Ş

R

Содержание

1 ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ И ТЕМА ГЕРОИЗМА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

1. Батальный и исторический жанры в изобразительном искусстве	8
2. Франсиско Гойя: влияние событий жизни на мир красок художника	12
3. Жак-Луи Давид: исторические образы	16
4. Жан Огюст Доминик Энгр: искусство линии	20
5. Эжен Делакруа: величайший мастер цветового контраста	23

2 ХУДОЖЕСТВЕННО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА НОВОГО ВРЕМЕНИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

6. Импрессионизм: поэзия впечатлений	30
7. Оскар Клод Моне: одержимость светом и цветом	34
8–9. Эдуард Мане: натюрморт в импрессионизме	38
10–11. Огюст Ренуар: новое видение света	42
12. Огюст Роден: движение и эмоции в скульптуре	46
13–14. Винсент Ван Гог: эмоциональное воздействие цвета, линии и формы	50
15–16. Поль Гоген: упрощение цвета и линий. Символизм	55
17–18. Анри Матисс: форма, цвет и декоративность в живописи	60

3 ХУДОЖНИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА

19. Беюкага Мирзазаде: пленительный мир красок	68
20. Фуад Абдуррахманов: станковая и монументальная скульптура	71
21. Токай Мамедов: форма, материал и пространство в монументальной скульптуре	74
22. Садых Дадашев: национальные и современные элементы в зодчестве Азербайджана	77
23. Тогрул Нариманбеков: монументальная живопись	80
24. Эльдар Микаилзаде: воплощение философской мысли в коврах	84
25–26. Идея, функция, комфорт: предметный мир человека	87
27. Музеи мира: дух импрессионизма	93

LAUİH

ЗНАКОМСТВО С УЧЕБНИКОМ

Обучающие материалы по каждой теме расположены в учебнике в следующей последовательности:

1. **Диалог об искусстве и Вспомните** – вопросы, рисунки, понятия, рассчитанные на ранее приобретенные знания и способности вызвать интерес к теме.
2. **Познакомьтесь** – материал для самостоятельного чтения и обсуждения. Здесь представлена информация по истории изобразительного искусства, его роли в обществе, различные схемы и таблицы.
3. **Великие художники** – знакомство с жизнью и творчеством выдающихся художников Азербайджана и всего мира.
4. **Галерея изобразительного искусства** – знакомство с произведениями графики, живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства художников Азербайджана и всего мира.
5. **Вопросы для обсуждения** – информация для размышления, дискуссий, анализа теоретического материала.
6. **Это интересно и Знаете ли вы?** – связанные с темой примечательные факты и события для развития кругозора.
7. **Подумайте и объясните** – объяснение предложенного суждения.
8. **Советы мастера** – приемы, необходимые для выполнения творческих заданий, новая информация для творчества.
9. **Задания для самостоятельной работы** – задания для закрепления и использования новых знаний и умений по теме, вспомогательные методики изображения.
10. **Определите и Творческая деятельность** – задания по выбору для самостоятельного выполнения.
11. **Проверьте себя и Обобщающие задания** – вопросы и задания для самостоятельного оценивания и обобщения накопленных знаний.

– Ресурсы (материалы и принадлежности для использования в теоретических и практических работах по теме).

1

**ИСТОРИЧЕСКИЕ
СОБЫТИЯ И ТЕМА ГЕРОИЗМА
В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ
ИСКУССТВЕ**

ТАУІН

1.

БАТАЛЬНЫЙ И ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖАНРЫ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Диалог об искусстве

Что общего в темах данных произведений?

Мир-Теймур Мамедов. «Воин XVI века». Государство Сефевидов, Азербайджан. Высота 70 см. Частная коллекция. США. 2007

Интигам Агаев. «Ты еще будешь сражаться». 2012

Вспомните

Какие жанры в изобразительном искусстве отражают сцены войны и сражений, исторические события и жизнь известных людей?

Познакомьтесь

Деление на жанры существует во многих видах искусства, но каждый из видов имеет свои особенности. В изобразительном искусстве жанр, посвященный теме сражений и военной жизни, называется **батальным**¹ (военным), а жанр, отражающий исторические события, социально значимые явления в истории общества, относится к **историческому**.

Главное место в батальном жанре занимают проявления патриотизма, военные походы и сцены сражений. Художник, который создает произведения в батальном жанре, называется **баталистом**. Изображения войны, битв и походов известны с древнейших времен. Это наскальные рисунки, рельефы Древнего Востока, древнегреческая вазопись, рельефы на **триумфальных арках**² и колоннах. В средние века сцены войны и сражений изображали на тканях, коврах, гобеленах, в книжных миниатюрах Европы и Востока.

Знаете ли вы?

Батальный жанр требует от художника не только мастерства, умения изображать саму битву, но и знания истории, различной военной техники, способности изображать природу и животных.

¹ Батальный жанр – от французского *bataille* – сражение, битва.

² Триумфальная арка – архитектурный памятник, представляющий собой большую монументально-торжественную арку. Арки сооружают при въезде в города, на больших дорогах в честь победителей или в память о важных событиях.

К историческому жанру художники обращались с древних времен. В произведениях этого жанра изображаются исторические события, знаменитые личности и их деяния, важные социальные явления в обществе. Исторический жанр тесно связан с другими темами изобразительного искусства – бытовым жанром, портретом, пейзажем. Основы батального и исторического жанров сложились в глубокой древности, но самостоятельно сформировались в Европе в эпоху Возрождения.

Галерея изобразительного искусства

Батальный жанр в произведениях европейских художников

*Антуан Жан Гро.
«Наполеон на поле
сражения у Прейсиш-
Эйлау». Лувр,
Париж. 1808*

*Леонардо да Винчи.
«Битва при Ангиари».
Лувр, Париж. Копия
работы (Рубенс).
1503-1506*

Подумайте и объясните

Какова основная цель изображения в батальном и историческом жанрах?

Творчество азербайджанских мастеров исторического и батального жанров словно пропитано особым духом патриотизма и преклонения перед мужеством и героизмом воинов – сынов Отечества.

Галерея изобразительного искусства

Батальный и исторический жанры в произведениях азербайджанских художников

Садых Шарифзаде, Микаил Абдуллаев, Бююкага Мирзазаде. «Поход Бабека». Азербайджанский национальный музей искусств. 1942

Токай Мамедов. «Герой Мехти Гусейнзаде». Бронза. 1958

Огтай Садыхзаде. «Натаван». Азербайджанский национальный музей искусств. 1983

Образцы произведений исторического и батального жанров присутствуют в оформлении Дворца Шекинских ханов и Дворца Сардара Иреванского ханства, в творчестве М.Г.Иревани, М.М.Навваба, а в XX веке и в наши дни – в произведениях М.Абдуллаева, С.Бахлулзаде, Т.Салахова, С.Шарифзаде и других азербайджанских мастеров.

Творчество современных художников в батальном и историческом жанрах не только несет в себе бесценный опыт, накопленный мастерами прошлых столетий, но и помогает изучать славное прошлое нашей земли, подвиги отцов и дедов. Изображение исторических событий, национальных героев, выдающихся личностей воспитывает молодое поколение в духе любви к Отчизне, формирует патриотизм и гордость за родную страну.

Задания для самостоятельной работы

Простой и цветные карандаши, ручки

Определите

1. К какому виду и жанру изобразительного искусства относятся представленные произведения в теме? Обоснуйте свой ответ.

Творческая деятельность

2. Начертите в альбоме таблицы и, заполнив их, назовите основные характерные особенности жанров. Вспомните по пройденным темам произведения художников в этих жанрах. Сравните и отметьте, что общего в них и чем они отличаются.

Жанры	Особенности жанров	Возникновение жанров	Художник и его произведение
Батальный			
Исторический			

Сравнительная характеристика жанров

Особенности батального жанра	Общие свойства батального и исторического жанров	Особенности исторического жанра

3. Соберите и представьте дополнительную информацию о батальном и историческом жанрах изобразительного искусства.

Проверьте себя

- ✓ Приведите примеры батального и исторического жанров в творчестве современных художников.

2.

ФРАНСИСКО ГОЙЯ: ВЛИЯНИЕ СОБЫТИЙ ЖИЗНИ НА МИР КРАСОК ХУДОЖНИКА

Диалог об искусстве

Как окружающая действительность может повлиять на жизнь и занятия человека?

Вспомните

Каким темам посвящены сюжетные произведения?

Познакомьтесь

Поразительные сцены мужественной борьбы испанского народа с французскими захватчиками запечатлены в графике и живописи великого испанского художника эпохи **романтизма**¹ Франсиско Гойи.

В юные годы Гойя приобрел широкую известность как искусный портретист. Изображенные им люди отличались внутренней энергией, уверенностью в своих силах, были наделены ярко выраженными национальными чертами. Картины этого периода проникнуты любовью к жизни и естественной красотой.

Стиль и характер полотен художника резко меняются после Великой французской революции. С этого времени в картинах художника все больше царит мрак, который становится не только фоном его полотен, но и поглощает сами фигуры. Чувство одиночества, внутреннее противоречие, враждебная внешняя среда – все это чувствуется в работах живописца.

Гойя запечатлел события Мадридского восстания в двух знаменитых полотнах. Эти картины полны трагизма и ощущения несправедливости происходящего. Здесь присутствует боль Гойи за Испанию, протест против войны и кровопролития.

«Семья герцога Осуна». Музей Прадо, Мадрид, Испания. 1788

¹ **Романтизм** (фр. romantisme) – новое направление в XVIII–XIX веках, противопоставленное классицизму. Это направление характеризуется утверждением самоценности духовно-творческой жизни личности, изображением сильных страстей и характеров. Романтическим называли все странное, фантастическое, живописное и существующее в книгах, а не в действительности.

Галерея изобразительного искусства

Картины Гойи, посвященные освобождению Испании

«Восстание 2 мая 1808 года в Мадриде». Музей Прадо, Мадрид, Испания. 1814

«Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года». Музей Прадо, Мадрид, Испания. 1814

«Семья короля Карла IV». Музей Прадо, Мадрид, Испания. 1800-1801

Подумайте и объясните

Опишите портреты художника по характеру изображения. Какие из них парадные, а какие камеральные?

Знаете ли вы?

Знаменитая картина Гойи «Семья короля Карла IV» поразила критиков и ценителей живописи. Никогда и никто не осмеливался так изображать придворных особ. Художник позволил себе пронзительно раскрыть духовное уродство, внутреннюю ничтожность и высокомерие правителя и его супруги. А вот образ младшей дочери Марии-Изабель напоминает нежного ангела.

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ	
 	<p>Франсiско Хосé де Гóйя-и-Лусьéнтес <i>(Francisco José de Goya y Lucientes)</i></p> <p><i>Хронология жизни</i></p>
Годы жизни	1746–1828
Место рождения	Сарагоса, Испания
Образование	мастерская художника Лусана-и-Мартинеса
Звания и награды	первый живописец короля (1799); в честь Гойи назван кратер на Меркурии
Стиль и техника	романтизм, критический реализм; живопись, гравюра
Темы произведений	портретный, бытовой, батальный, исторический жанры
Знаменитые произведения	«Зонтик» (1777), «Огонь» (1793), «Лампа дьявола» (1798), «Разносчица воды» (1810), «Актриса Антония Зарате» (1811), «Сатурн, пожирающий своих детей» (1823) и др.

Сайт о творчестве Франсиско Гойи
<http://www.goia.ru/>

Офорты из серии «Бедствия войны»

«Со здоровым смыслом или без него?»

«Какое мужество!»

Искусство Гойи, неразрывно связанное с судьбами испанского народа, нашло наиболее яркое выражение в офортах под названием «Бедствия войны».

Глубокий подтекст, острая выразительность линии, соединение пятен и штрихов, контрастов света и тени, гротеска и реальности, аллегии и фантастики с трезвым анализом действительности открыли совершенно новые пути развития европейской гравюры.

Творчество Франсиско Гойи многообразно и охватывает самые разные жанры. Однако ничто так не поражает воображение зрителя, как мрачные, тревожные, навечно западающие в память «Черные картины», написанные художником на закате жизни.

Испания в XIX веке подарила миру Франсиско Гойю – предтечу всех основных направлений этого столетия. Яркая индивидуальность его искусства, стремление к обнаженной правде, поиски стихийного начала и бесстрашие в стремлении заглянуть в темные тайники человеческой души – все выделяло Гойю из числа современников.

С именем Гойи – художника-реалиста – связано становление искусства Нового времени. Его творчество оказало огромное воздействие на мировую культуру XIX – XX веков не только в живописи и графике, но и в литературе, драматургии, театре и даже в кино.

Задания для самостоятельной работы

Цветные карандаши, фломастеры, пастельные мелки, гуашь или акварель

Определите

1. Как и какими художественно-выразительными средствами художник сумел показать в своих произведениях характеры и поступки людей?

Творческая деятельность

2. Нарисуйте сюжетную картину в батальном или историческом жанре. Постарайтесь показать в рисунке характерные особенности жанров.
3. Соберите и представьте дополнительную информацию о творчестве Франсиско Гойи.

Проверьте себя

- ✓ Что поменяло стиль живописных и графических работ Франсиско Гойи?
- ✓ Какие темы в творчестве художника более всего отражают его внутренний мир?

3. ЖАК-ЛУИ ДАВИД: ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ

Диалог об искусстве

Какие характерные черты присущи искусству античной эпохи?

Вспомните

Какие элементы античной культуры изображали художники в своих произведениях больше всего?

Познакомьтесь

Произведениям Жака-Луи Давида, основоположника и признанного лидера французского классицизма¹, ампира², а также нового стиля во французской живописи – неоклассицизма³, – присущ мужественный драматизм исторических образов.

Одно из знаменитых полотен Давида, положившее начало новому стилю революционного классицизма – «Клятва Горацев». Клятва трех сыновей и отца – это акт сплочения народа с целью усиления государства. Старик благословляет сыновей на битву, протягивая им оружие.

«Клятва Горацев». Лувр, Париж, 1784

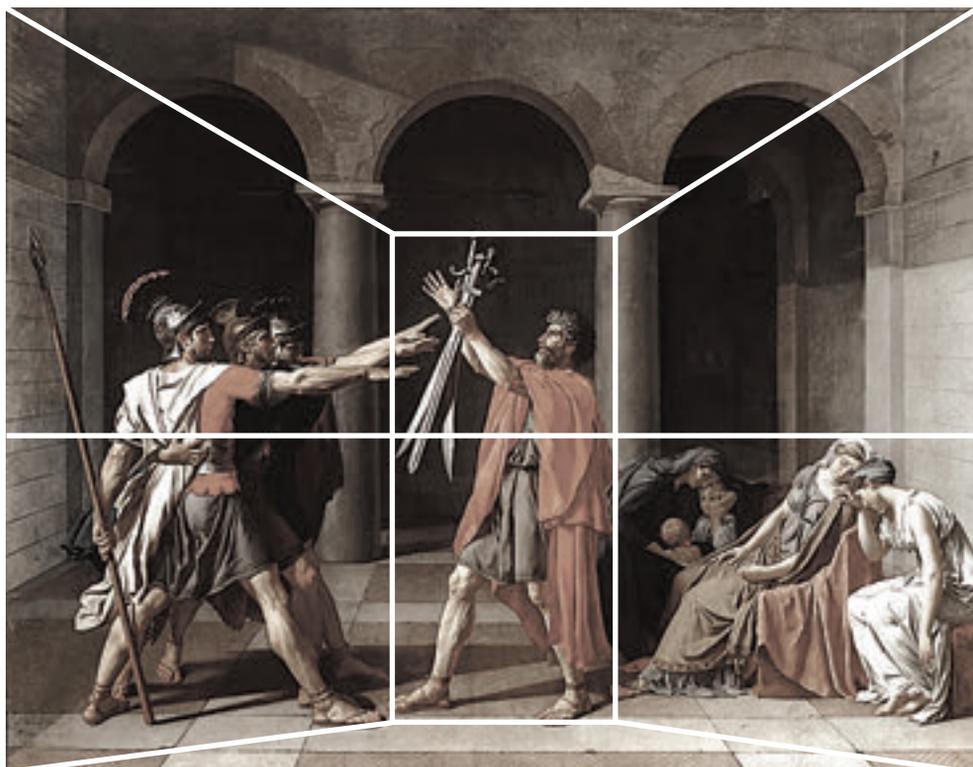
¹ **Классицизм** (от лат. *classicus* – образцовый) – художественный стиль в западноевропейском искусстве XVII–XIX веков, обращавшийся к античному наследию как к идеалу для подражания. Художники-классицисты считали античность высшим достижением и сделали ее своим эталоном в искусстве, которому стремились подражать.

² **Ампир** (от франц. *empire* – империя) – стиль в искусстве, возникший во Франции в начале XIX века, в период Первой империи Наполеона Бонапарта (стиль Империи). Ампир – финал развития классицизма. Для воплощения величественности, изысканности, роскоши, мощи и воинской силы для ампира характерно обращение к античному искусству.

³ **Неоклассицизм** – течение в искусстве конца XIX – начала XX века, возродившее интерес к ясной пластической форме и идеалам античности и Ренессанса.

В этом произведении художник отказывается от всякой красоты и изящества, от деталей и подробностей. В стиле чувствуются строгость, мощный заряд энергии.

Каждую деталь картины Давид направил на раскрытие главной идеи, умело использовал закономерности композиции и перспективы.

«Клятва Горациев» принесла художнику подлинный триумф и во многом определила его судьбу в годы революции.

Произведениям Давида присущи возвышенность замысла, сценическая торжественность образного строя, преобладание светотеневого начала над колоритом. Персонажами своих первых полотен он делает известных героев античности, выражая через их образы новые идеалы эпохи.

Отдельной главой творчества Давида было его отношение к Наполеону Бонапарту – художник был его поклонником с их первой встречи. Жак-Луи Давид был назначен официальным придворным живописцем. Для своих картин, в которых он восхвалял великого императора и его империю, он делал особую мебель на заказ, чтобы изобразить ее. Это очень понравилось Наполеону и его свите.

Галерея изобразительного искусства

«Наполеон Бонапарт, пересекающий перевал Сен-Бернар». Мальмезон, Париж. 1800

«Император Наполеон в своем кабинете в Тюильери». Национальная галерея искусств, Вашингтон. 1812

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ

 	<p>Жак-Луи Давид (Jacques-Louis David) <i>Хронология жизни</i></p>
<p>Годы жизни</p>	<p>1748–1825</p>
<p>Место рождения</p>	<p>Париж, Франция</p>
<p>Образование</p>	<p>Королевская академия живописи и скульптуры в Париже (1766-1774)</p>
<p>Звания и награды</p>	<p>основоположник французского неоклассицизма; депутат Национального Конвента, орден Почетного легиона</p>
<p>Стиль и техника</p>	<p>классицизм, ампир, неоклассицизм; живопись, графика</p>
<p>Темы произведений</p>	<p>мифологический, исторический, батальный и портретный жанры</p>
<p>Знаменитые произведения</p>	<p>«Смерть Сенеки» (1773), «Князь Потоцкий» (1781), «Смерть Сократа» (1787), «Портрет тюремщика» (1794), «Маргарита-Шарлотта Давид» (1813), «Зинаида и Шарлотта Бонапарт» (1821) и др.</p>

Подумайте и объясните

Как античный стиль отразился в творчестве Давида? Что нового он внес в свои картины?

Знаете ли вы?

Уходящее далеко за пределы картин влияние Давида диктовало стиль моды, дизайн мебели и интерьера, а кроме того, отражалось на развитии моральной философии.

Давид был крупнейшим французским художником эпохи Революции. Он был первым в мире великим живописцем, ставшим революционером. Творчество Давида вызвало огромный резонанс в современной ему живописи, который распространился на весь XIX век. Он имел значительное влияние на направления искусства даже в других странах. Художник жил в эпоху перемен и был их непосредственным участником. Он стал крупнейшим представителем французского классицизма, главной целью которого было выразить идеалы свободы через образы античности.

Задания для самостоятельной работы

Цветные карандаши, фломастеры, пастельные мелки, гуашь или акварель

Определите

1. Рассматривая произведения Давида, проследите, как повлияли события в стране на его творчество?

Творческая деятельность

2. Изобразите человека, чье творчество и личность произвело на вас особое впечатление.
3. а) Соберите и представьте дополнительную информацию о творчестве Жака-Луи Давида.
б) Сделайте рисунок или напишите эссе, прославляющее подвиги национальных героев азербайджанского народа.

Проверьте себя

- ✓ Что можно считать характерными чертами творчества Давида?
- ✓ Чем различается творчество Франсиско Гойи и Давида?

4.

ЖАН ОГЮСТ ДОМИНИК ЭНГР: ИСКУССТВО ЛИНИИ

Диалог об искусстве

Что в изобразительном искусстве подразумевается под выражениями «чеканная форма», «безупречный рисунок», «красивый силуэт»?

Вспомните

Художники какого направления более всего ценили точную форму и идеальный рисунок?

Познакомьтесь

Одним из представителей французского классицизма, блестящим мастером исторического и портретного жанров являлся выдающийся живописец Жан Огюст Доминик Энгр. Он, как и его учитель Давид, увлекался античностью и художниками итальянского Возрождения, почитал Рафаэля как недостижимый идеал.

В своем творчестве Энгр стремился к созданию идеальной, совершенной формы, освобожденной от недостатков живой природы, и превыше всего ценил идеальный рисунок. «Линия – это рисунок, это все!» – говорил он своим ученикам.

Галерея изобразительного искусства

«Наполеон на императорском троне». Музей Армии, Париж. 1806

«Жанна д'Арк на коронации Карла VII». Департамент живописи Денон. Лувер, Париж. 1854

Ранние произведения Энгра отмечены классической стройностью композиции, тонким чувством цвета, гармоничностью светлого колорита. Главным делом жизни Энгр считал создание больших композиций на исторические и религиозные темы. Обратившись к эпохе античности и Средневековья, в свои композиции Энгр внес много живых наблюдений натуры, религиозного чувства.

«Ромул победитель Акрона». Лувр, Париж. 1812

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ

	<p>Жан Огюст Доминик Энгр <i>(Jean Auguste Dominique Ingres)</i> Хронология жизни</p>
<p>Годы жизни</p>	<p>1780–1867</p>
<p>Место рождения</p>	<p>Монтобан, Франция</p>
<p>Образование</p>	<p>Тулузская академия изящных искусств; ученик Жака-Луи Давида</p>
<p>Звания и награды</p>	<p>орден Почетного легиона, директор Французской академии в Риме</p>
<p>Стиль и техника</p>	<p>классицизм, неоклассицизм, академизм; живопись, графика</p>
<p>Темы произведений</p>	<p>портреты, мифологические, религиозные, исторические сюжеты</p>
<p>Знаменитые произведения</p>	<p>«Послы Агамемнона в палатке Ахиллеса» (1801), «Смерть Леонардо да Винчи» (1818), «Обет Людовика XIII» (1824), «Принцесса де Брогли» (1851–1853) и др.</p>

Энгр не признавал фактурного нанесения краски, крупных мазков, преувеличения эффектов света и цвета. Он предпочитал локальные цвета, лишь слабо переходящие в полутона.

Энгр – автор блестящих карандашных портретов. Он сумел почувствовать и передать не только своеобразный облик многих людей того времени, но и черты их характеров.

«Художник-баталист Шарль Тевенен». Частная коллекция. 1817

«Мадам Балтар и ее дочь Паула». Частная коллекция. 1836

Чеканная форма, безупречный рисунок, красота силуэтов определяют стиль работ Энгра. Произведения живописца, его высочайшее мастерство, магия его линии оказали влияние на творчество многих художников. Его многочисленные рисунки и картины, архив, личные вещи находятся в Музее Энгра в Монтобане.

Задания для самостоятельной работы

Простой и цветные карандаши, фломастеры, пастельные мелки

Определите

1. Чем отличаются образы и стиль картин художника?

Творческая деятельность

2. Сделайте рисунок или портрет на историческую тему.

3. Соберите и представьте дополнительную информацию о творчестве Жана Огюста Доминика Энгра.

Проверьте себя

- ✓ Составляет ли рисунок основу живописных работ Энгра? Обоснуйте свой ответ.
- ✓ Какие основные черты характеризуют творчество Энгра?

5.

ЭЖЕН ДЕЛАКРУА: ВЕЛИЧАЙШИЙ МАСТЕР ЦВЕТОВОГО КОНТРАСТА

Диалог об искусстве

Приведите примеры цветового и тонового контраста.

Вспомните

Как называются цвета, которые в цветовом круге находятся друг против друга?

Познакомьтесь

Чтобы иметь наглядное представление о романтической живописи XIX века, следует обратиться к творениям Эжена Делакруа, сыгравшего неоценимую роль в развитии исторического жанра.

Эжен Делакруа – один из величайших художников в истории Франции, написавший огромное количество великолепных картин на самые разные сюжеты. Его одинаково вдохновляли Восток, Средневековье и Французская революция.

«Данте и Вергилий» (Ладья Данте). Лувр, Париж. 1822

Знаете ли вы?

Первой самостоятельной работой Делакруа была «Ладья Данте», которая принесла ему широкую известность и заставила критиков заговорить о рождении нового художника-романтика. Мощное эмоциональное воздействие этого полотна в первую очередь объясняется нетрадиционным способом использования цветов, светотени. В отличие от классицистов, отводящих цвет второстепенное по сравнению с рисунком место, Э.Делакруа считает цвет важнейшим элементом живописи. Цветовое звучание картины усиливается использованием контрастных тонов: яркие пятна красного и синего в изображении одежды и светлые оттенки обнаженных тел резко выделяются на зеленовато-синем и коричневом фонах.

Галерея изобразительного искусства

Цветовой контраст в исторических и батальных произведениях Делакруа

«Свобода на баррикадах», или «Свобода, ведущая народ». Лувер, Париж. 1830

«Вход крестоносцев в Константинополь». Лувер, Париж. 1840

«Свобода на баррикадах» стала самым значительным и самым известным его произведением. В центре картины изображена женщина, символизирующая свободу. На голове у нее фригийский колпак – символ свободы и революции. В правой руке она держит флаг Франции, а в левой – ружье. Каждая деталь в произведении служит основной идее – борьбе за свободу народа. Фигуры в произведении – рабочий, буржуа, подросток – символизируют единство французского народа во время революции. Справа от главной героини художник изобразил и себя – это мужчина в цилиндре.

Монументальные полотна Делакруа поражали современников своей откровенностью и эмоциональной насыщенностью. Однако многие из них были приняты критикой в штыки. Несмотря на это, художник смог сохранить верность идеалам романтизма. Искусство мастера было признано лишь в конце его жизни, он шел к официальному признанию ровно двадцать лет.

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ

	Фердинанн Виктор Эжен Делакруа <i>(Ferdinand Victor Eugène Delacroix)</i> <i>Хронология жизни</i>
Годы жизни	1798–1863
Место рождения	Париж
Образование	ученик Пьера Нарсисса Герена; школа изящных искусств
Звания и награды	орден Почетного легиона
Стиль и техника	романтизм; живопись, графика
Темы произведений	натюрморт, исторический, батальный жанры
Знаменитые произведения	«Поединок гяура с пашой» (1826), «Смерть Сарданапала» (1827-1828), «Женщины Алжира в своих покоях» (1834), «Портрет Фредерика Шопена» (1838), «Схватка арабских скакунов» (1860) и др.

Сайт о творчестве Эжена Делакруа
<http://delakrua.ru/>

Это интересно

Художник очень любил рисовать натюрморты и диких животных.

«Львиная охота в Марокко». Эрмитаж, Санкт-Петербург. 1854

«Натюрморт с лангустами». Лувр, Париж. 1826–1827

Работы Делакруа надо рассматривать с некоторого расстояния. Вблизи они кажутся небрежными и грубо написанными. Это объясняется тем, что Делакруа всегда работал быстро. Обычно он

долго обдумывал сюжет и композицию картины, делал наброски, но, взяв в руки кисть, спешил запечатлеть на полотне обуревавшие его чувства. Настроение было чуть ли не основным романтическим принципом его творчества.

Подумайте и объясните

Какое настроение присутствует в произведениях Делакруа? Обоснуйте свой ответ.

Делакруа вошел в историю мирового искусства как один из величайших мастеров цвета. Он первым из художников выдвинул проблему цвета и научно обосновал ее. На протяжении всего своего творчества он работал над проблемой гармоничного сочетания красок, применения цветовых контрастов и дополнительных цветов. Его достижения в этой области были восприняты и развиты в творчестве **импрессионистов**¹.

Задания для самостоятельной работы

Пастельные мелки, гуашь

Определите

1. Какие контрастные цвета присутствуют в работах художника?

Творческая деятельность

2. Нарисуйте картину на историческую тему или натюрморт, применяя цветовые контрасты.

Советы мастера

В своем рисунке используйте следующие пары контрастных цветов:

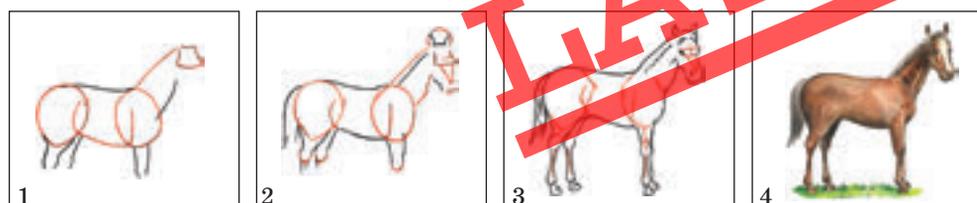
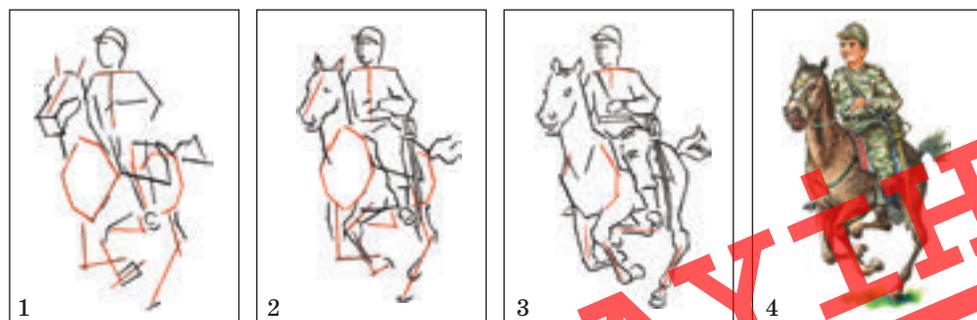
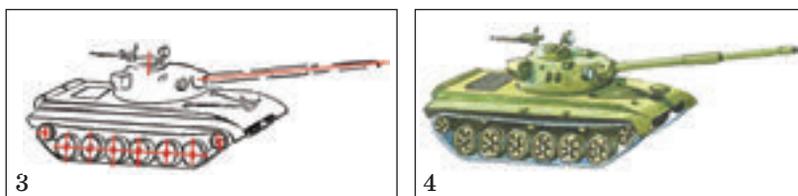
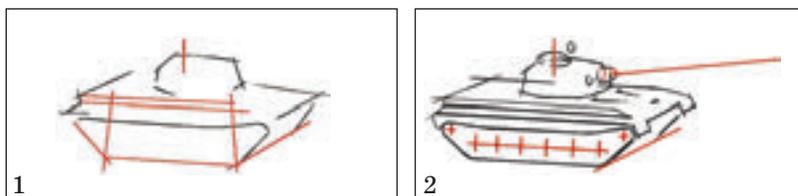
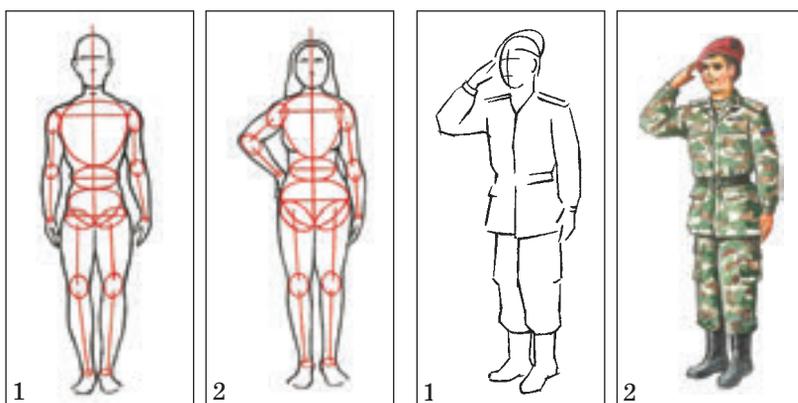
3. Соберите и представьте дополнительную информацию о творчестве Эжена Делакруа.

Проверьте себя

- ✓ Какие сюжеты обычно предпочитали художники-романтики?
- ✓ Перечислите особенности творчества Делакруа.

¹ **Импрессионизм** (от фр. *impressionnisme* от *impression* – впечатление) – направление в живописи, возникшее во Франции в середине XIX века и затем распространившееся по всему миру. Импрессионисты – художники, работающие в этом направлении.

В своих исторических и батальных зарисовках, связанных с главой «Исторические события и тема героизма в изобразительном искусстве», можно использовать следующую последовательность изображений.

ТАУТИ

ОБОБЩАЮЩИЕ ЗАДАНИЯ

1. Определите в произведениях исторический и батальный жанры.

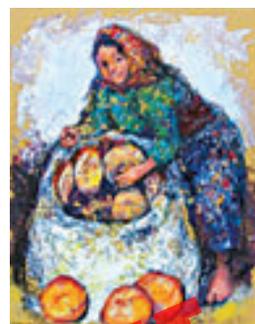
1. Кемаледдин Бехзад. «Битва Теймура и египетского султана» (фрагмент). «Тимуридский Зафарнаме». Библиотека дворца Гулистан, Тегеран. XV век

2. Таги Тагиев. «Кероглу». 1943

3. Видади Нариманбеков. «На дорогах войны». 1967

4. Рамиз Аббасов. «Тендир». 2013

2. Перечислите основные свойства батального жанра.
3. Чему обычно посвящены произведения исторического жанра?
4. Определите произведения, следуя данной последовательности:

Бытовой
жанр

Батальный
жанр

Исторический
жанр

2

ХУДОЖЕСТВЕННО- ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА НОВОГО ВРЕМЕНИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Диалог об искусстве

Чем отличается живопись Средневековья от современных произведений?

Вспомните

Что вы знаете о возникновении и развитии жанров в живописи?

Познакомьтесь

До середины XIX века художники работали в студиях, мастерских, темами их работ были люди, пейзажи или исторические события. Позже стали использоваться новые подходы и методы. Живописцев нового времени не устраивали рамки средств и целей академизма¹. Впервые в истории искусства группа молодых художников сделала для себя правилом писать не в мастерской, а на открытом воздухе и точно фиксировать моменты перехода света и цвета в изменяющейся среде. После выставки в Париже этих художников стали называть *импрессионистами*. Это слово подходило к их работам, потому что в них художники передавали свое непосредственное впечатление от того, что видели.

Это интересно

Термин «импрессионизм» был впервые использован одним из критиков по поводу пейзажа Клода Моне «Впечатление. Восходящее солнце». Определение «импрессионисты» (впечатленцы) молодые художники приняли как название своей группы.

«Впечатление. Восходящее солнце» (*Impression. Soleil levant*). Музей Мармоттан-Моне, Париж. 1872

¹ Академизм – термин, употребляемый в истории изобразительного искусства, означает художественные системы, направления, сложившиеся в академиях художеств на основе подражания искусству античности и Возрождения.

Импрессионисты по-новому подошли к изображению мира. Главным для них стали свет, воздух, в который как бы погружены фигуры людей и предметы. В их картинах чувствовался ветер, влажная после дождя, нагретая солнцем земля. Они стремились разглядеть и показать удивительное богатство цвета в природе.

Камиль Писарро. «Оперный проезд в Париже». (Эффект мокрого снега. Утро). ГМИИ, Москва. 1898

Огюст Ренуар. «Прогулка». Музей Гетти, Лос-Анджелес. 1870

Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер». Галерея института Варбурга и Курто, Лондон. 1882

Клод Моне. «Дама в саду Сент-Адресс». Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. 1886

Импрессионизм значительно отличался от академической живописи. В первую очередь импрессионисты отказались от контура, заменив его мелкими раздельными и контрастными мазками. Это дало возможность не смешивать краски на палитре, а получать нужный цвет путем правильного наложения их на холст. Впоследствии

это же стало поводом отказаться от черного цвета. Затем импрессионисты перестают выполнять всю работу над полотнами в мастерских, они предпочитают **пленэр**². Благодаря пленэру краски стали выпускать в тюбиках, которые можно было закрыть, чтобы краска не высыхала. До этого художники готовили краски в своих мастерских сами.

Подумайте и объясните

Какие изменения произошли в живописи в период импрессионизма?

Как и в картинах эпохи Ренессанса (Возрождения), произведения импрессионизма тоже строятся на правилах и навыках восприятия перспективы. Импрессионисты делали акцент не на том, что изображено, а на том, как изображено. Их картины представляли лишь позитивные стороны жизни, не затрагивая социальные проблемы, в том числе такие, как голод, болезни, смерть. Художники часто рисовали людей в движении, во время развлечений или отдыха, представляли вид определенного места при определенном освещении. Важное место в их картинах занимала и природа.

Гюстав Кайботт. «Дождливый день в Батиньольском квартале». Институт искусств, Чикаго. 1877

Альфред Сислей. «Туманное утро». Музей д'Орсе, Париж. 1874

Определенный толчок к возникновению импрессионизма дали такие научные открытия того времени, как фотография, теория цветового круга, а также изобретение тюбиков для красок.

² **Пленэр** (франц. *plein air* – открытый воздух) – живописная техника изображения объектов при естественном свете и в естественных условиях. Пленэрная живопись сложилась в результате работы художников на открытом воздухе.

Наиболее известными художниками-импрессионистами являются Клод Моне, Эдуард Мане, Эдгар Дега, Камиль Писсарро, Гюстав Кайботт, Поль Сезанн, Огюст Ренуар, Альфред Сислей.

Творческий путь импрессионистов был нелегок. Сначала их не признавали, их живопись казалась слишком смелой и необычной, над ними смеялись. Но они не отступали, и ни бедность, ни голод не смогли заставить их отказаться от своих убеждений.

Импрессионизм стал крупным художественным движением во Франции XIX века. Совершив революцию в сознании современников, раскрыв им новые горизонты, импрессионизм дал толчок к развитию искусства и появлению новых концепций, течений и форм.

Задания для самостоятельной работы

Простой карандаш и ручки

Определите

1. Что общего в произведениях художников-импрессионистов?

Творческая деятельность

2. Перечертите таблицу в альбом, отметив основные особенности импрессионизма.

Художники-импрессионисты	Творческий период	Основные особенности импрессионизма

3. Найдите дополнительную информацию об импрессионизме и его подвижниках, напишите эссе или подготовьте презентацию.

Проверьте себя

- ✓ Что являлось главной темой на картинах художников-импрессионистов?
- ✓ Какова основная роль импрессионизма в истории развития изобразительного искусства и как это течение повлияло на современность?

7.

ОСКАР КЛОД МОНЕ: ОДЕРЖИМОСТЬ СВЕТОМ И ЦВЕТОМ

Диалог об искусстве

Как в живописи связаны между собой свет и цвет?

Вспомните

Расскажите о цветах в цветовом круге и их свойствах.

Познакомьтесь

Одним из мастеров импрессионизма был выдающийся французский живописец Клод Моне. Одержимость Моне светом и цветом вылилась в многолетние исследования и эксперименты, целью которых было зафиксировать на холсте непродолжительные, ускользающие оттенки природы. Он плывал по реке Сена в лодке, служившей ему мастерской. Моне заметил, что в воздушной среде нет постоянных, локальных цветов. Художник поставил перед собой задачу передать мимолетные впечатления от цвета, который меняется в зависимости от атмосферных условий.

Галерея изобразительного искусства

Эдуард Мане. «Клод Моне в лодке-мастерской». Новая Пинакотека, Мюнхен. 1874

Клод Моне. «Мост в Аржантее». Национальная галерея искусств, Вашингтон. 1874

Подумайте и объясните

Какая связь между временем года, цветовыми оттенками и перспективой в произведении Клода Моне «Мост в Аржантее»?

Анализ произведения «Поле маков»

Музей д'Орсэ, Париж, Франция. 1873

Картина Клода Моне «Поле маков» была представлена на первой выставке импрессионистов.

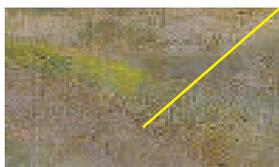
1.

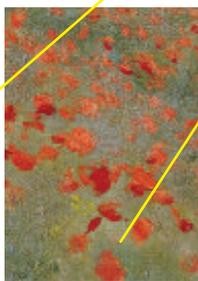
2.

3.

4.

5.

6.

1. Дом среди деревьев. Нарисованный на заднем плане дом расположен на линии горизонта. Его крыша связывает задний план картины с передним планом, а стены образуют разрыв в темной зелени, смягчая переход между полем и небом.

2. Фигуры на заднем плане. Желая передать ощущение движения, Моне добавил вторую пару фигур на вершине холма. Они соединены с фигурами на переднем плане едва заметной пробегающей по траве тропинкой.

3. Желтые штрихи. Несмотря на то, что красный цвет является преобладающим, Моне набрасывает по всей композиции желтые штрихи – желтые цветы на заднем плане картины и в виде отдельных пятен, рассыпанных на переднем плане среди красных маков.

4. Приглушенные тона. На большей части этой картины отдельные мазки кисти словно не видны. Однако приглушенные тона этого участка картины имеют вкрапления ярких алых штрихов.

5. Красное на зеленом. Моне был очень увлечен контрастом между красными маками и зеленой травой. Желая передать впечатление от маков, Моне не стал детально прорисовывать цветы, обозначив их красными мазками, постепенно уменьшающимися в перспективе.

6. Пара на переднем плане. Черты лица мальчика на переднем плане художник обозначил тремя точками. Ленту на его шляпе Моне написал тем же красным цветом, что и маки. Сине-фиолетовый зонтик на руке у женщины ярко и четко выделяется на бледном фоне травы.

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ	
 <i>Claude Monet</i>	Оскар Клод Моне <i>(Oscar Claude Monet)</i> <i>Хронология жизни</i>
Годы жизни	1840–1926
Место рождения	Париж, Франция
Образование	Школа Будена в Гавре (1858–1859), академия Сюиса (1859–1860), мастерская Глейра в Париже (1862–1863)
Звания и награды	один из основоположников импрессионизма; в честь Моне назван кратер на Меркурии
Стиль и техника	импрессионизм; живопись
Темы произведений	пейзаж, натюрморт, портрет
Знаменитые произведения	«Паруса в Аржантее» (1872), «После ланча» (1873–1876), «Маннпорт: свод скалы в Этрета» (1883), «Кувшинки» (1916) и др.

Свет и цвет в произведениях Клода Моне

Моне работал главным образом в области пейзажа. Он обратил внимание на то, что один и тот же пейзаж представляется совсем иным в солнечный или облачный день, при утреннем или вечернем свете. Наивысшим воплощением творчества Моне стали циклы картин «Стога сена», «Руанский собор» и «Парламент Лондона».

Картины Моне породили новое течение в живописи – импрессионизм, а сам художник признан величайшим и наиболее типичным представителем этого направления. На протяжении всей своей долгой жизни Моне неуклонно следовал основным правилам импрессионизма: запечатлевать на холсте сцены современной жизни, пейзажи и работать на открытом воздухе – пленэре.

«Руанский собор». Серия. 1892–1894

«Руанский собор вечером». ГМИИ им. А.С. Пушкина, Москва. 1892

«Руанский собор. Гармония в коричневых тонах». Музей д'Орсе, Париж. 1892

«Руанский собор». Холст, масло. Музей д'Орсе, Париж. 1894

Задания для самостоятельной работы

Гуашь, акварель

Определите

1. Покажите в произведениях светотеневые объекты и объясните, какими цветами художник смог передать их.

Творческая деятельность

2. Совершите с классом экскурсию в город и нарисуйте на пленэре с натуры пейзаж в стиле импрессионизма любимившегося вам уголка одной из улиц. Постарайтесь учесть в рисунке время года, суток, дня.

Советы мастера

Попробуйте накладывать крупные мазки краски в чистом виде, получая необходимый цвет смешиванием краски прямо на бумаге, а не на палитре.

3. Соберите и представьте дополнительную информацию о творчестве Клода Моне.

Проверьте себя

- ✓ Какова роль Клода Моне в становлении импрессионизма?
- ✓ Перечислите основные отличительные особенности творчества Клода Моне.

Диалог об искусстве

В каком жанре изобразительного искусства лучше всего видно проявление формы, освещенности и цвета объектов?

Вспомните

Как возник натюрморт? Что важно учитывать при создании натюрморта?

Познакомьтесь

Как жанр живописи натюрморт знает в истории искусства свои взлеты и падения. У художников XV–XVI веков, в эпоху Возрождения на больших полотнах натюрморт занимал обычно очень скромное место – предметы словно ютились в углу картины. В XVII веке – в эпоху развитого натюрмортного жанра – вещи стали выступать в произведениях как главные герои.

Франс Снейдерс.
«Натюрморт с дичью».
Частное собрание.
Средневековье.
1630

Сандро Боттичелли. «Святой Августин». Эпоха Возрождения. Фреска церкви Оньисанти, Флоренция. 1480

Самостоятельное значение в Европе натюрморт получил лишь в XVII веке. Особенно полно и ярко этот жанр раскрылся во Фландрии и Нидерландах. В этот период художников начали привлекать особенности национального быта, дары родной природы, вещи, хранящие на себе отпечаток трудов и быта простых людей. Именно тогда родились самостоятельные жанры бытовой картины, пейзажа и натюрморта.

Особое развитие реалистический натюрморт получил в творчестве величайшего французского импрессиониста Эдуарда Мане. В

своих произведениях он упрощает композицию, сокращая количество предметов. У Мане нельзя встретить перегруженности или искусственной многосложности, которые так любили его предшественники.

Композиция, цвет и свет в натюрмортах Эдуарда Мане

«Натюрморт с лососем». Частная коллекция. 1869

«Букет сирени». Старая Национальная галерея, Берлин. 1883

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ

 <p><i>Манет</i></p>	<p>Эдуард Мане <i>(Édouard Manet)</i></p> <p><i>Хронология жизни</i></p>
<p>Годы жизни</p>	<p>1832–1883</p>
<p>Место рождения</p>	<p>Париж, Франция</p>
<p>Образование</p>	<p>парижская Школа изящных искусств, мастерская Т.Кутюра</p>
<p>Звания и награды</p>	<p>один из основателей импрессионизма; орден Почетного легиона</p>
<p>Стиль и техника</p>	<p>импрессионизм; живопись</p>
<p>Темы произведений</p>	<p>натюрморт, портрет, пейзаж, сюжеты из жизни</p>
<p>Знаменитые произведения</p>	<p>«Испанский гитарист» (1860), «Музыка в Тюильри» (1862), «Виноград, персики и миндаль» (1864), «На балконе» (1868), «Завтрак в мастерской» (1868), «Прогулка в лодке» (1874), «Белые пионы» (1864) и др.</p>

Подумайте и объясните

Что больше всего привлекает в натюрмортах Мане?

Жанр натюрморта отличается своеобразными принципами. Натюрморт становится произведением искусства, если художник видит его сюжет, особенности композиции, форму, цветовую гамму как единое пластическое явление.

Мане был художником-новатором, нередко подвергавшимся нападкам французских критиков. Официальное признание Мане получил в 1882 году, когда ему был вручен орден Почетного легиона – главная награда Франции.

Задания для самостоятельной работы

Гуашь, акварель, пастельные мелки

Определите

1. Где пример правильно выполненной композиции натюрморта? Обоснуйте свой выбор.

Творческая деятельность

2. Выполните натюрморт из понравившихся вам предметов.

Советы мастера

Работа над композицией рисунка в пространстве листа

При создании композиции важны размер листа бумаги, ритмическая последовательность расположения предметов, использование симметрии (асимметрии),

равновесия, контрастов, глубины.

1. Подбираются предметы.

2. Выбирается точка, с которой наилучшим образом раскрываются все предметы натюрморта.

3. Поиск окончательной композиции ведется прямо на натюрмортной постановке (что-то убираем, что-то добавляем, двигаем, переставляем предметы).

4. Выбирается положение формата бумаги по вертикали или горизонтали согласно будущей композиции. В пространстве листа предметы натюрморта должны отразиться таким образом, чтобы они все вошли на лист и им не было в этом пространстве тесно (но и потеряться в нем не могли).

Важным в работе над произведением является выбор формата листа. Определение его зависит от замысла художника.

Квадратный формат создает впечатление устойчивости, статичности композиции.

Вертикальный формат способствует созданию впечатления торжественности, монументальности.

Вытянутый горизонтально формат используют при изображении широкого панорамного пространства.

5. Легкой линией, соблюдая пропорции, нужно нарисовать силуэты предметов на листе. Если композиция построена правильно, то можно приступать непосредственно к рисунку.

6. Надо найти тональное и цветовое решение.

3. Соберите и представьте дополнительную информацию о творчестве Эдуарда Мане.

Проверьте себя

- ✓ Что является главным в построении натюрморта?
- ✓ Каковы основные особенности творчества Эдуарда Мане?

10-11. ОГЮСТ РЕНУАР: НОВОЕ ВИДЕНИЕ СВЕТА

Диалог об искусстве

Как называются картины, отражающие повседневную жизнь человека?

Вспомните

Когда возник бытовой жанр?

Познакомьтесь

Истоки бытового жанра можно встретить уже в древних образцах, но основные его черты сложились в XIV–XV веках. Начиная с XVI века он стал самостоятельным жанром благодаря творческой деятельности многих европейских художников. Дальнейшее развитие бытового жанра было связано с изысканными сценами и картинами домашней жизни, представленными французскими живописцами XVIII века.

На рубеже XIX–XX веков бытовой жанр приобретает новые черты: острая характерность и повышенный интерес к передаче оттенков ситуации и психологического состояния, стремление проникнуть в вечные тайны бытия. Жизнерадостное восприятие мира, присущее в целом всему импрессионизму, особенно отчетливо проявилось в творчестве Огюста Ренуара.

Галерея изобразительного искусства

Бытовой жанр в произведениях Огюста Ренуара

«Ложка». Галерея института Курто, Лондон. 1874

«Бал в Мулен де ла Галет». Музей д'Орсе, Париж. 1876

У Ренуара бытовой жанр часто переплетается с пейзажем, а фигуры людей, освещенные естественным светом, обычно изображались у открытого окна, в беседке и т.п.

Подумайте и объясните

Какой контраст наблюдается на картинах Ренуара?

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ	
 <i>P. Renoir</i>	<p>Пьер Огюст Ренуар <i>(Pierre-Auguste Renoir)</i></p> <p><i>Хронология жизни</i></p>
Годы жизни	1841–1919
Место рождения	Лимож, Франция
Образование	мастерская Глейра, Школа изящных искусств
Звания и награды	кавалер Почетного легиона
Стиль и техника	импрессионизм; живопись
Темы произведений	портрет, пейзаж, натюрморт, быт
Знаменитые произведения	«Весенний букет» (1866), «Лягушатник» (1869), «Качели» (1876), «Портрет актрисы Жанны Самари» (1877), «Мадам Шарпантье со своими детьми» (1878), «После завтрака» (1879), «Танец в Буживале» (1883), «Девушки за фортепьяно» (1892) и др.
Высказывания	<i>Я убежден в том, что картина должна быть приятной, веселой и привлекательной! На свете и так слишком много скучных вещей, и не стоит пополнять их число своими картинами.</i>

«Завтрак гребцов» в деталях

Коллекция Филлипс. Национальная галерея, Вашингтон. 1881

Картина была написана в ресторане Фурнеза, расположенном на островке Сены, в Шату. В этом модном местечке обычно встречались и проводили время художники, поэты, актеры и представители других творческих профессий. Поводом встретиться именно здесь было модное в то время увлечение греблей. На полотне царит свободная и живая атмосфера, возникающая в компании счастливых людей, выехавших отдохнуть за город.

1. Река. Между краем тента и листвой, окружающей террасу, можно увидеть скользящую по реке парусную лодку. Фестончатый край тента пересекается с парусом, связывая тем самым передний план картины с ее задним планом.

2-3. Характерные жесты. Костюмы, позы и жесты использованы художником для передачи настроения, характеров и социального положения изображенных им персонажей. Женщина, одетая как актриса, поправляет шляпку руками. А гребец сидит верхом на стуле, держа в руке сигарету.

4. Разделительная линия. Фигура девушки, стоящей на заднем плане, отрезана от общей группы перекладной балкой.

5. Отблески красного. Ренуар добавил отблески ярко-красного цвета, чтобы связать воедино элементы картины. Например, красный край воротничка женщины, сидящей на переднем плане, перекликается с красными деталями в изображении женщины, которая пьет из стакана позади нее.

6. Жена художника. Алина Шариго, ставшая впоследствии женой Ренуара, изображена на картине с маленькой собачкой. В серебристо-серой шерсти собачки заметны пальцы Алины.

7. Сверкающий натюрморт. На столе, в самом центре полотна, изображен великолепный натюрморт. Тонкость работы Ренуара просматривается в том, как написаны бутылки, стаканы и фрукты. Густые белые блики заставляют сверкать расставленное на столе стекло.

Воссоздаем работу Ренуара

1. Черновой набросок

2. Завершенный фон

3. Придание формы

4. Тона и блики

5. Заключительные штрихи

Деталь картины

Это интересно

За свою долгую творческую жизнь, продолжавшуюся без малого шестьдесят лет, Ренуар успел написать около шести тысяч картин. Художник не любил героические и трагические сюжеты, его интересовала обычная жизнь с ее простыми радостями. Спустя годы Ренуар прославился как всемирно известный художник и один из родоначальников импрессионизма. На склоне лет Ренуар построил для себя и своей семьи прекрасный дом в средиземноморской деревушке Кань-сюр-Мер. Сегодня этот дом превращен в замечательный музей, посвященный жизни и творчеству художника.

Задания для самостоятельной работы

Цветные карандаши, пастельные мелки, гуашь или акварель

Определите

1. В каких жанрах работал художник?

Творческая деятельность

2. Нарисуйте сцены из повседневной жизни людей. Это может быть праздник, торжественное событие или просто отдых.
3. Соберите и представьте дополнительную информацию о творчестве Огюста Ренуара.

Проверьте себя

- ✓ Как отразилась повседневная жизнь человека в произведениях Ренуара?

Диалог об искусстве

Можно ли в скульптуре добиться того же впечатления, какое оставляют живописцы импрессионизма?

Вспомните

Как выглядели работы скульпторов до импрессионизма? Что характерно для этих работ?

Познакомьтесь

Импрессионизм вдохнул новую жизнь не только в живопись, но и в скульптуру. Первым гениальным скульптором, который занимался преобразованием скульптуры в то же время, когда Мане и Моне преобразовывали живопись, был Огюст Роден.

Родена от других импрессионистов отличал интерес к психологической и эмоциональной жизни человека. Намеренная незаконченность произведений позволяет говорить о нем как об одном из первых мастеров, применивших импрессионистическую технику в скульптуре.

Самым наглядным образцом того, что Роден внес в скульптуру, является его «Мыслитель». Из-за бугристых неровностей и борозд на обработанной поверхности статуи полированная бронза отливает постоянно меняющимися отблесками.

Огюст Роден во многих своих работах стремился передать мгновение в выражении лица или в позе человека. Особое место в его творчестве занимает скульптурная группа «Граждане города Кале» – бронзовая реалистическая монументальная скульптура, посвященная одному из эпизодов Столетней войны. Роден сумел воплотить героические образы людей, абсолютно разных, но объединенных общей судьбой.

Шесть фигур памятника выполнены почти в человеческий рост. Роден не делал постамента, он хотел, чтобы герои Кале не возвышались над людьми, но всегда были среди них, на той самой площади, с которой когда-то ушли.

Галерея изобразительного искусства

Движение и эмоции в произведениях Огюста Родена

«Мыслитель». Бронза. Высота 181 см. Музей Родена, Париж. 1880–1882

«Граждане Кале». Бронза. Высота 200 см. Кале, Франция. 1884–1888

Подумайте и объясните

Как связан скульптурный прием Родена с живописью импрессионистов? Как он использует игру света и тени в создании объемной формы?

Движение для Родена было основной формой выражения жизни в скульптуре. Еще одной особенностью его произведений является их эмоциональность. Герои Родена охвачены сильными эмоциями – любовью, болью, отчаянием, и скульптор добивался убедительного отображения этих состояний.

Острота и цельность передачи характера человека, его внутреннего мира свойственны и портретным бюстам скульптора.

В творчестве Родена было много неудач, горьких разочарований и поражений, которые он преодолевал с мужеством, достойным великих художников итальянского Возрождения. Но были в жизни французского скульптора и великие победы. Он сам пережил и, как никто искренне, в бронзе и мраморе воплотил глубочайшие из человеческих чувств.

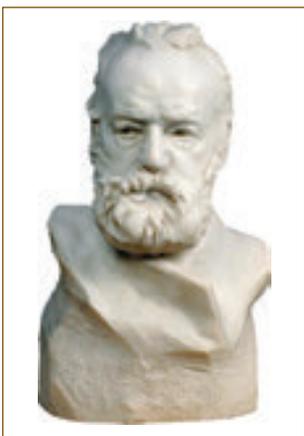
ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ	
	Франсуа́ Огю́ст Рене́ Родён <i>(François-Auguste-René Rodin)</i> <i>Хронология жизни</i>
Годы жизни	1840–1917
Место рождения	Париж, Франция
Образование	ученик Ораса Лекока де Буабодрана
Звания и награды	орден Почетного легиона, орден Леопольда I
Стиль и техника	импрессионизм; скульптура
Темы произведений	портрет, сюжетное произведение
Знаменитые произведения	«Бронзовый век» (1877), «Упавшая кариатида» (1882), «Вечный идол» (1889), «Статуя Бальзака» (1897), «Ромео и Джульетта» (1905), «Вечная весна» (1900), «Поэт и Муза» (1900) и др.

Сайт о творчестве Огюста Родена
<http://www.musee-rodin.fr/>

Знаете ли вы?

Благодаря жестко подчеркнутым формам скульптура Родена при любом освещении не теряет особенности игры светотени. Так же, как для Мане и Моне главной реальностью были цветные мазки, так для Родена главным были податливые комки глины, из которых он лепил свои фигуры. Настаивая

«Виктор Гюго». Мрамор.
ГМИИ Пушкина, Москва.
1883

«Анри Рошфор». Бронза.
Музей западного
искусства, Токио. 1884

«Девушка с розой на шляпе». Бронза. Музей Родена. 1865–1870

на своей любимой «незавершенности», он спасал скульптуру от механического копирования реальности, подобно тому, как Мане спас от фотографической точности живопись.

В его произведениях отображены высочайшая гармония мира и отчаяние, возвышенный лиризм и суровая сосредоточенность. Каждая из его скульптур – это великое откровение гениального мастера.

Многие работы великого скульптора хранятся в музее д'Орсэ, в музеях Родена в Париже и Филадельфии.

Выдающийся ваятель, открывший новые возможности пластики, один из самых блестящих мастеров XIX века, Роден оказал огромное влияние на все последующее развитие скульптуры. В его работах движения человеческого тела превращаются в эмоции, а естественные и свободные положения фигур, неизвестные скульптуре более раннего времени, отражают богатство внутренней жизни человека.

Задания для самостоятельной работы

Пластелин или глина

Определите

1. Перечислите виды (круглая и рельеф) и роды (монументальная, монументально-декоративная, станковая) скульптуры среди работ Родена.

Творческая деятельность

2. Вылепите по своему желанию скульптуру или бюст в стиле импрессионизма. Не разглаживайте выполненную работу, а как бы оставляйте в ней комочки. Постарайтесь показать движение или эмоции.
3. Соберите и представьте дополнительную информацию о творчестве Огюста Родена.

Проверьте себя

- ✓ Какая связь наблюдается между живописью и скульптурой в импрессионизме?
- ✓ Каковы заслуги Родена в развитии скульптуры?

Диалог об искусстве

Какими средствами в разных видах изобразительного искусства выражаются чувства, эмоции?

Вспомните

Какие технические приемы работы кистью вы знаете?

Познакомьтесь

Одновременно с импрессионистами во Франции выступает со своими картинами Винсент Ван Гог, искусство которого тесно связано с развитием французской живописи. Обладая яркой самобытной индивидуальностью, Ван Гог выработал свою собственную живописную манеру.

Творчество Ван Гога отразило сложный, переломный момент в истории европейской культуры. Оно проникнуто горячей любовью к жизни, к простому трудовому человеку. Отсюда особая творческая одержимость Ван Гога, его порывистая экспрессия и трагический пафос. Ими определяется особое место художника в искусстве **постимпрессионизма**¹, одним из главных представителей которого он стал.

Галерея изобразительного искусства

**Могучая простота картин
Винсента Ван Гога:
подсолнухи**

«Ваза с пятнадцатью подсолнухами».

Национальная галерея, Лондон. 1888

«Ваза с двенадцатью подсолнухами».

Филадельфийский Музей изобразительных искусств, США. 1889

¹ **Постимпрессионизм** (фр. *postimpressionisme*, от лат. *post* – *после* и *импрессионизм*) – художественное направление в изобразительном искусстве. Художники этого направления отказывались изображать только зримую действительность (как реалисты) или сиюминутное впечатление (как импрессионисты), а стремились изображать ее основные элементы, длительные состояния окружающего мира, сущность жизни, подчас прибегая к декоративной стилизации.

«Четыре срезанных подсолнуха». Музей Кроллер-Мюллер, Нидерланды. 1887

Серия картин с изображением подсолнухов стала одним из самых знаменитых произведений художника. Подсолнухи считаются символом живописи Ван Гога. Этот цветок имел для него особое значение: желтый цвет олицетворяет дружбу и надежду. Желтый – цвет солнца, зрелого хлеба и подсолнухов, ставших для художника символом дневного светила.

«Ваза с пятнадцатью подсолнухами» в деталях

Национальная галерея, Лондон. 1888

1. Головка (корзина) подсолнуха. Несмотря на то, что художник писал быстро, подсолнухи успевали увянуть, теряя свои лепестки и обнажая наполненные семенами оранжевые головки.

2. Вставки. Винсент вписывал стебли горизонтальными мазками зеленой краски.

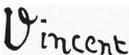
3. Мощный мазок. Художник набирал на кисть большое количество краски и наносил ее на холст с такой силой, что по обеим сторонам мазка образовывались гребешки из краски.

4. Переплетенная фактура. Хотя на первый взгляд желтый фон выглядит плоским, его одноцветная поверхность имеет необычную фактуру. Пересекающиеся вертикальные и горизонтальные мазки кисти создают впечатление плетеной корзинки.

5. Тонкие синие линии. Может показаться, что Ван Гог заполнял краской пространство между двумя синими линиями, однако на самом деле эти вертикальные линии добавлены на написанный двухцветный фон позже. Синяя линия искусно соединяет вазу с фоном.

6. Белые блики. Благодаря белым бликам, нанесенным техникой *импасто*¹, ваза выглядит объемной.

7. Подпись. Цвет и расположение подписи делают ее важным элементом оформления всей картины.

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ	
 	<p>Винсент Ван Гог <i>(Vincént van Gógh)</i></p> <p><i>Хронология жизни</i></p>
Годы жизни	1853–1890
Место рождения	Грот-Зюндерт, Нидерланды
Образование	Королевская Академия изящных искусств в Брюсселе (1880–1881), частные уроки у живописца Антона Мауве в Гааге (1881–1882), живописный класс при Академии художеств в Антверпене (1885–1886)
Стиль и техника	постимпрессионизм; живопись, графика
Темы произведений	пейзаж, натюрморт, портрет
Знаменитые произведения	«Красные виноградники в Арле» (1888), «Старая мельница» (1888), «Цветущие ирисы» (1889), «Едоки картофеля» (1885), «Парк госпиталя Сен-Поль» (1889), «Ветви миндального дерева в цвету» (1890), «Портрет доктора Галле» (1890) и др.

¹ Техникой *импасто* Ван Гог владел лучше, чем кто-либо из художников. Этот термин происходит от итальянского слова *pasto*, что означает густо наложенный слой краски с отпечатками того инструмента, которым она наносилась, – как правило, кисти или ножа-мастихина. Такая техника позволяет создать мощный объемный эффект – изображение кажется выступающим из холста.

Сайт о творчестве Винсента Ван Гога
<http://vangogh-world.ru/>

Это интересно

Картина Ван Гога «Звездная ночь» и сегодня вдохновляет людей творчества, и не только на свершения в живописи, но и в литературе и жизни. Устремленные в небо кипарисы напоминают языки пламени, а земля воспринимается как летящая в космическом пространстве планета. Шары звезд – эти подобия солнца – как бы завершают мотив источника света. На картине это одиннадцать невероятно огромных звезд и большой, но убывающий месяц. Вихрь в небе напоминает о Млечном Пути, о галактиках, о космической гармонии.

Ван Гог делал и прекрасные рисунки карандашом, используя самые разные, самые необыкновенные виды штриха. Прерывистые мазки-штрихи кистью – это основной прием, который художник использовал в процессе работы над этой картиной. Создается впечатление, будто изображение куда-то движется, все время меняется.

«Звездная ночь». Музей современного искусства, Нью-Йорк. 1889

Подумайте и объясните

Какие приемы работы кистью использовал художник в своих работах?

Автопортреты. Для Ван Гога портрет – это исследование человеческой души, попытка извлечь на поверхность то, что словно спрятано в глубине сознания. Несмотря на необычную технику, портреты Ван Гога потрясают выражением души и мыслей изображенного человека.

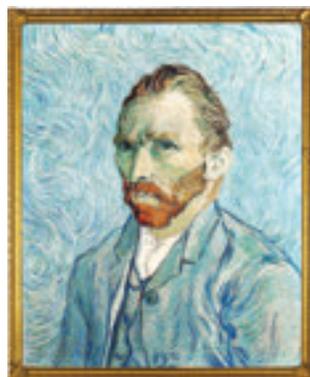
Ван Гог написал большое количество автопортретов, больше чем кто-либо из других великих художников. Подобно Рембрандту, художник пристально изучал самого себя, и это было для него дорогой к познанию Вселенной.

«Автопортрет в соломенной шляпе». Музей Винсента Ван Гога, Амстердам, Голландия. 1887

«Автопортрет с перевязанным ухом». Галерея Куртольда, Лондон, Англия. 1889

«Автопортрет». Музей д'Орсе, Париж. 1889

При жизни Ван Гога его картины не встретили признания и были высоко оценены лишь впоследствии. Он достиг небывалого до сих пор в искусстве эмоционального воздействия цвета, динамичности мазка и линий, острой выразительности форм.

Задания для самостоятельной работы

Пастельные мелки, акварель или гуашь

Определите

1. Какой колорит наблюдается в произведениях художника?

Творческая деятельность

2. Нарисуйте копию одной из картин Винсента Ван Гога. Постарайтесь показать мелкими или гуашью выразительность формы, цвета и линий в рисунке.
3. Соберите и представьте дополнительную информацию о творчестве Винсента Ван Гога.

Проверьте себя

- ✓ Что роднит Ван Гога с великим голландским художником Рембрандтом Ван Рейном?

ТАУТН

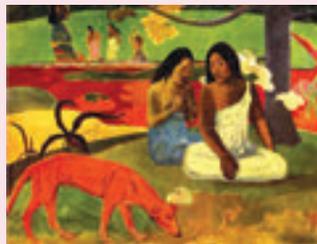
Диалог об искусстве

В чем отличие произведений разных художников?

Что можно сказать о теме, колорите, технике исполнения картин?

Клод Моне. «Маннпорт (Скала Арка, запад Этрета)». Метрополитен-музей, Нью Йорк. 1883

Поль Гоген. «Ареареа. Озорная шутка. Радость». Музей д'Орсе, Париж. 1892

Вспомните

Как художники-импрессионисты использовали цвет и свет в живописи?

Познакомьтесь

Одним из величайших мастеров постимпрессионизма, создавшим свой неповторимый художественный язык, был Поль Гоген. Гоген писал не столько то, что видел, сколько то, что хотел видеть вокруг себя. Неприятие современного ему общества пробудило у художника интерес к укладу жизни и искусству архаической Греции, стран Древнего Востока, к первобытным культурам. Картины Гогена своей плоскостностью, орнаментальностью, яркостью красок напоминают декоративные ткани и даже искусство восточных народов.

В конце 1880-х годов во Франции Поль Гоген и группа его последователей, обобщая и упрощая формы и линии, ритмически располагая крупные цветовые плоскости, прибегали к четкой контурной линии. Они, пытаясь воплотить искомые символы в самом характере пластической формы, сблизились с **символизмом**¹. Любовь, смерть, страдание, так называемые вечные темы – главные мотивы символизма.

¹ **Символизм** (франц. symbolisme, от греч. *symbolon* – знак, символ) – одно из крупнейших направлений в живописи, возникшее во Франции в 1870-80-х гг. и достигшее наибольшего развития на рубеже XIX и XX веков. Символизм часто использует таинственность и загадочность для привлечения внимания к произведениям искусства.

Галерея изобразительного искусства

Яркий колорит и темы бытия в произведениях Поля Гогена

«Бретонский пейзаж со свинопасом». Собрание Нортон Саймона, Лос-Анджелес. 1888

«Что нового?». Галерея новых мастеров, Дрезден, Германия. 1892

Подумайте и объясните

Что было главным на картинах художника?

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ	
 <i>Р. Гауген</i>	<p>Эжэн Анри Поль Гогэн <i>(Paul Gauguin)</i></p> <p><i>Хронология жизни</i></p>
Годы жизни	1848–1903
Место рождения	Париж, Франция
Образование	Академия Коларосси
Стиль и техника	постимпрессионизм, символизм, модерн; живопись, графика, скульптура, керамика
Темы произведений	натюрморт, портрет, пейзаж, бытовые сюжеты
Знаменитые произведения	«Пейзаж в окрестностях Арля» (1888), «Сборщики водорослей» (1889), «Большие деревья» (1891), «Женщина, держащая плод» (1893), «Бретонский пейзаж. Мельница Давида» (1894), «Сбор плодов» (1899) и др.

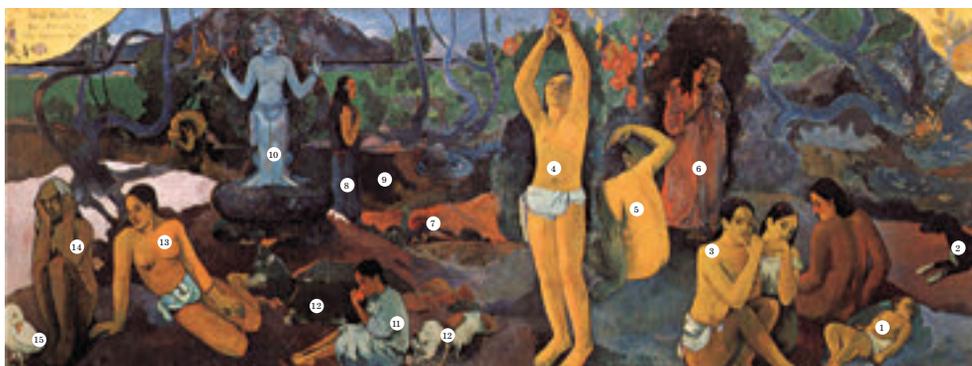

Сайт о творчестве Поля Гогена
<http://поль-гоген.рф/>

Это интересно

15 символов, зашифрованных в знаменитой картине Поля Гогена

Картина Поля Гогена «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?», написанная в 1897–1898 годах и находящаяся в коллекции Музея изящных искусств (Бостон, США), имеет одну особенность: она читается справа налево. На поверхности холста Гоген развернул историю человеческой жизни от рождения до смерти, расположив ее вокруг идола, поднятые руки которого тянутся к созревшим плодам.

1. **Спящий ребенок** символизирует человеческую душу до ее земного воплощения.
2. **Собака** – символ бед, которые поджидают человека на земле.
3. **Три женщины** символизируют первую стадию пребывания человеческой души в телесной оболочке до рождения.
4. **Мужчина, срывающий плод с дерева добра и зла**, – символ пробуждения в человеке стремления к постижению тайн мироздания.
5. **Фигура с рукой на голове** олицетворяет вторую стадию развития человеческой души, когда она приходит в отчаяние от невозможности найти ответы на «проклятые вопросы» бытия.
6. **Две фигуры в красном** олицетворяют третью ступень душевного развития, когда человек приобретает способность анализировать.
7. **Птица** – символ духовного пути, взятый из древнеегипетского искусства.
8. **Женщина в черном** символизирует душу на высшей стадии развития, когда она постигает смысл своего земного воплощения. Он заключается в том, что душе необходимо закалиться в страданиях.
9. **Источник** – символ вечности.
10. **Статуя божества** олицетворяет надежду на воскресение на небесах освобожденной души.
11. **Фигура подростка** символизирует зачаточный уровень развития души у тех, в ком стремление к самопостижению так и не раскрылось и кому знакома только жизнь тела.
12. **Коза, котенок и щенок** – это, по словам Гогена, символы беспечного существования, в котором пребывает царство материальной природы, не знающее мук духовного поиска.
13. **Обнаженная** – символ чувственного наслаждения, за которым гонятся те, кто живет по законам материального мира.

14. **Старуха** символизирует обреченность тела на смерть.

15. **Птица с ящерицей в когтях** – это, по словам Гогена, символ неизбежности смертного часа.

Творчеству Гогена присущи и черты **примитивизма**¹. Образцами для примитивизма стали первобытное искусство, традиционное искусство народов Африки, Океании и Америки, архаика (VII–VI вв. до н.э.), средневековое искусство, народное искусство, а также детское творчество.

Сюжеты в живописи, наполненные характерными для символизма элементами, называют **модерн**². Их сложный ритм сочетается в линейной композиции с оригинальными декоративными элементами. Первым и главным признаком данного стиля является специфическая плавность форм. На работах известных художников модерна можно заметить, что на них нет привычного эффекта глубины. Изображения выглядят плоскими, словно это настенные аппликации.

Декоративные и эмоциональные по цвету, плоскостные и монументальные по композиции, обобщенно стилизованные по рисунку, картины Поля Гогена близки к складывающемуся в то время стилю модерн и оказали большое влияние на творчество художников XX века.

Поль Гоген – один из главных представителей постимпрессионизма, близкий к символизму и стилю модерн, использовал синтетические обобщения и упрощение цвета и линий. Славы и признания у публики при жизни не достиг, хотя его очень высоко оценивали признанные мастера постимпрессионизма.

Это интересно

Жизнь Поля Гогена легла в основу романа Сомерсета Моэма «Луна и грош».

Задания для самостоятельной работы

Цветные карандаши, фломастеры, пастельные мелки, гуашь

Определите

1. а) Какие направления живописи отражены в этих картинах? Обоснуйте свой ответ.

¹ **Примитивизм (от примитив)** – направление в изобразительном искусстве конца XIX – начала XX века, заключающееся в обдуманном упрощении картины, делающим ее формы примитивными, как творчество ребенка или рисунки первобытных времен. Примитивизм означает живопись непрофессионалов или стилизованную живопись профессионалов.

² **Модерн (от фр. *moderne* – современный, новейший)** – художественное направление в искусстве, наиболее распространенное в конце XIX – начале XX века. Его отличительными особенностями являются отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, «природных» линий, интерес к новым технологиям, расцвет декоративно-прикладного искусства.

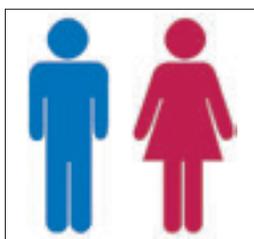
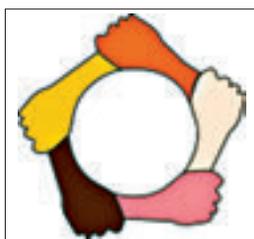

Эдгар Дега. «Жокеи перед трибуной».
Музей д'Орсе, Париж. 1869–1872

Поль Гоген. «Всадники на пляже».
Коллекция Ставроуса Ниархоса. 1902

б) Что означают эти символы?

Творческая деятельность

2. Сделайте занимательный рисунок, в котором отразятся разные символы, или просто символический рисунок. Расскажите о значении символов и объясните, почему именно эти знаки вы изобразили.
3. Соберите и представьте дополнительную информацию о творчестве Поля Гогена.

Проверьте себя

- ✓ Чем характеризуется творчество Поля Гогена?
- ✓ Разъясните основные свойства символизма, примитивизма и модерна.

17-18.

АНРИ МАТИСС: ФОРМА, ЦВЕТ И ДЕКОРАТИВНОСТЬ В ЖИВОПИСИ

Диалог об искусстве

От чего зависит воздействие живописной картины на человека?

Вспомните

Что такое контрастные цвета? Назовите их.

Познакомьтесь

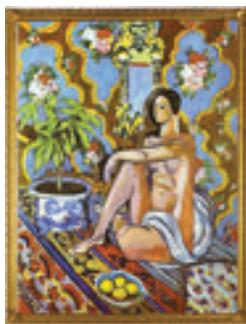
В одном из художественных салонов Парижа выставляли свои работы известные художники и вместе с ними Анри Матисс со своей картиной «Женщина в зеленой шляпе». С портрета на зрителя смотрит дама в высокой шляпе, сидящая вполборота. Асимметричные черты лица, «дикие» краски – изображение так не походило на реального человека, что не могло не показаться уродливым. Матисс максимально усилил звучание красок, доводя его до абсурда. Картина формирует представление о гармонии цветовых сочетаний, ранее не встречавшихся в европейской живописи. Это произведение произвело скандальный фурор и положило начало новому течению – **фовизму**¹.

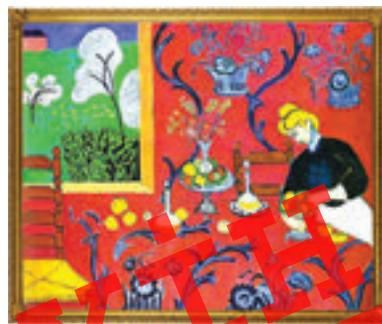
«Женщина в шляпе». Частная коллекция. 1905

Галерея изобразительного искусства

Полотна Матисса, созданные под сильным влиянием произведений исламского искусства, показанные на выставке в Мюнхене.

«Декоративная фигура на фоне орнамента». Национальный музей современного искусства, Центр Жоржа Помпиду, Париж, Франция. 1926

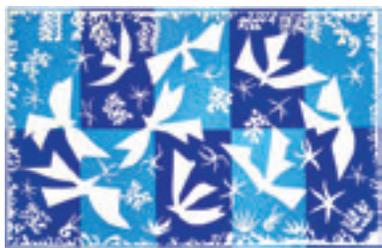

«Гармония в красных тонах». Эрмитаж. 1908

¹ **Фовизм** (от фр. *fauve* – дикий) – направление во французской живописи конца XIX – начала XX века. Для фовизма характерно резкое обобщение пространства, объема и всего рисунка, сведение формы к простым очертаниям при отказе от светотени и линейной перспективы.

Фовисты использовали только чистые и контрастные цвета и принципиально отказались от тени. Они не желали придавать своей живописи иллюзию реальности. Для фовизма характерно сведение формы к простым очертаниям при отказе от светотеневой моделировки и линейной перспективы.

Матисс работал в разных жанрах и видах искусства, используя разнообразные техники. В процессе создания эскизов Матисс прибег к технике вырезок из цветной бумаги – декупажу².

«Полинезия, море». Вырезка из цветной бумаги, гуашь. Национальный музей современного искусства, Центр Жоржа Помпиду, Париж. 1946

«Королевский гусь». Вырезка из цветной бумаги. Национальный музей современного искусства, Центр Жоржа Помпиду, Париж. 1952

«Икар». Иллюстрация к книге «Джаз», оттиск с вырезки на бумаге. 1947

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ

 	<p>Анри́ Эмиль Бенуа́ Матисс (<i>Henri Matisse</i>)</p> <p><i>Хронология жизни</i></p>
Годы жизни	1869–1954
Место рождения	Ле-Като-Камбрези, Франция
Образование	Академия Жюлиана
Звания и награды	орден Почетного легиона (1925)
Стиль и техника	фовизм; живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное искусство (апликация)
Темы произведений	портрет, натюрморт, пейзаж, бытовой жанр
Знаменитые произведения	«Радость жизни» (1905–1906), «Красная комната» (1912), «Семейный портрет» (1914), «Урок музыки» (1917) и др.

² Декупаж (фр. *decouper* – вырезать) – техника декорирования различных предметов, основанная на присоединении рисунка, картины или орнамента, обычно вырезанного, к предмету и далее покрытии полученной композиции лаком ради эффектности, сохранности и долговечности.

Подумайте и объясните

Что хотел выразить Матисс в своих работах? Как вы это понимаете?

Картины «Танец» и «Музыка» – самые известные из его произведений. «Танец» поражает своей простотой и динамизмом. Художник воплотил в нем воспоминание о счастливом существовании человечества на Земле.

«Танец». Эрмитаж. 1910

«Музыка». Эрмитаж. 1910

Два полотна, одно с пятью танцующими, другое с пятью сидящими цвета огня фигурами, одинаковы по красочной гамме, по плоскостному прочтению формы, по отвлеченности темы, но противоположны по ритму. «Танец» и «Музыка» символизируют природные стихии – огонь, землю, воздух.

Будучи очень известным художником, Матисс произвел настоящую революцию в истории фовизма, его зарождении и становлении как важного стиля изобразительного искусства. Цвет настолько преобладает у него над формой, что его можно считать подлинным содержанием картин. В этом заключается весь фовизм и весь Матисс.

В 1952 году на родине художника был открыт Музей Матисса.

Никому из последователей художника так и не удалось добиться такой, как у него, полной композиционной и декоративной соподчиненности всех элементов картины. Он остается непревзойденным мастером декоративной живописи.

Задания для самостоятельной работы

Гуашь, цветная бумага, картон, прозрачный лак

Определите

1. Матисс дал новое видение мира. Если великий Леонардо да Винчи утверждал, что главное чудо живописи – в умении передать объем-

ность вещи, то Матисс все перевел в плоскость. Яблоко из шара превратилось в круг. Матисс отнял у живописи глубину.

Как художник достиг плоскости на картине «Улитка» и на всех других? Какими выразительными средствами показал это?

«Улитка». Галерея Тейт, Лондон. 1953

Творческая деятельность

2. а) Оформите предмет в технике декупаж, просмотрев разные образцы.

Советы мастера

Техника декупаж достаточно проста:

1 - сделать заготовку,

2 - подобрать салфетку или ткань с узором;

3 - приклеить узоры на заготовку;

4 - высушить изделие и покрыть поверхность лаком.

1

2

3

4

б) Сделайте рисунок в ярком колорите, используя чистые контрастные цвета.

3. Соберите и представьте дополнительную информацию о творчестве Анри Матисса.

Проверьте себя

- ✓ Какие свойства характерны фовизму? Чем он отличается от импрессионизма?
- ✓ Как творчество Матисса повлияло на развитие искусства?

ОБОБЩАЮЩИЕ ЗАДАНИЯ

Проверьте себя

Франсиско
Гойя

Жак-Луи
Давид

Жан Огюст
Доминик Энгр

Эжен
Делакруа

Оскар Клод
Моне

Эдуард
Мане

«Семья короля Карла IV».
1800-1801

«Клятва Горациев». 1784

«Вход крестоносцев в Констан-
тинополь». 1840

«Ромул - победитель Акрона». 1812

«Мост в Аржантее». 1874

«Натюрморт
с лососем». 1869

1. Припомните творчество художников и определите, кому принадлежат данные произведения.

Пьер Огюст Ренуар

Огюст Роден

Винсент Ван Гог

Анри Матисс

Поль Гоген

«Ложка». 1874

«Четыре срезанных подсолнуха». 1887

«Граждане Кале». 1884–1888

«Гармония в красных тонах». 1908

«Ареареа. Озорная шутка. Радость». 1892

2. Какое направление в искусстве присуще произведениям этих художников?
3. Назовите виды и жанры изобразительного искусства, в которых творили указанные художники.

ОБОБЩАЮЩИЕ ЗАДАНИЯ

1. Определите в натюрмортах контрастные по отношению друг к другу цвета.

2. Какое впечатление создают вертикальный и горизонтальный форматы листа?
3. Какая композиция учитывалась при создании данных рисунков?
4. Определите картины в технике декупаж.

3

ХУДОЖНИКИ
АЗЕРБАЙДЖАНА

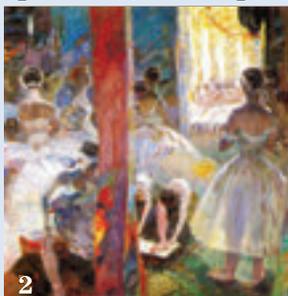
ЛАҲІН

Диалог об искусстве

Что общего в этих произведениях разных эпох?

1

2

1. Эдгар Дега. «Танцовщицы в голубом». Государственный музей изобразительного искусства имени Пушкина, Москва. 1897

2. Беюкага Мирзааде. «Танцовщицы». Азербайджанский национальный музей искусств. 1973

Вспомните

Какие характерные черты присущи импрессионизму?

Познакомьтесь

Известный художник XX века, привнесший европейский дух в азербайджанскую национальную живописную школу, обогативший ее, – Беюкага Мирзааде.

Талантливый мастер кисти Беюкага Мирзааде, объединив классические традиции с современной живописью, искусно согласовал европейскую живопись с азербайджанским изобразительным искусством.

Четкость композиции, тонкие решения светотени, богатство колорита, безграничный интерес к пленэру, традициям импрессионизма – характерные черты творчества художника.

Натюрморты Беюкаги Мирзааде, отличаясь высоким профессионализмом, неповторимым национальным колоритом, сыграли большую роль в формировании эстетической культуры и вкуса многих поколений.

Его произведения, изображающие землю Абшерона, Каспий, Девичью башню, Баку и пригородные села, привлекают внимание своеобразием композиции и колорита. Краски художника оживили вдохновившую его природу пленительных уголков родины.

Красота земли Азербайджана, его природные богатства, мужество его героических сыновей стали главной темой творчества художника.

Галерея изобразительного искусства

«На нефтяных промыслах». 1946

«Вечером. Натюр- морт». 1984

«Ляtif Керимов». 1977

Изображенные Мирзааде исторические памятники родины заставляют проникнуться национальной гордостью, верой в будущее.

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ

	Беюкага Мешади оглу Мирзааде
	<i>Хронология жизни</i>
Годы жизни	1921–2007
Место рождения	Абшерон, поселок Фатмаи, Азербайджан
Образование	Азербайджанское художественное училище им. А.Азимзаде, Московский художественный институт, Азербайджанский государственный университет культуры и искусств
Звания и награды	народный художник (1967), орден «Шохрет» (1998)
Стиль и техника	живопись, графика, сценическое оформление
Темы произведений	сюжетные произведения, пейзаж, портрет, натюрморт, театральная декорация
Знаменитые произведения	«Остров семи кораблей» (1953), «Озеро Гейчай» (1960), «Гала» (1963), «Портрет Ашуг Алескера» (1972), «Портрет Шамси Бадалбеги» (1975), «Желтые цветы» (2002) и др. Художественное оформление спектаклей: «Моя вина» (1967, И.Эфендиев), «Баядера» (1973, И.Кальман)

В произведениях Мирзаде, созданных в портретном жанре, отражаются внутренний мир, характер, духовное богатство исторических личностей, представителей науки и искусства, простых людей.

Как театральный художник Б.Мирзаде подготовил сценическое оформление многих спектаклей. Являясь дизайнером более двадцати спектаклей в разных театрах Азербайджана, известный художник мастерски использовал синтез разных искусств. Его декорации высоко оценены специалистами.

Подумайте и объясните

Что можно сказать о переходах светотени, цветовом колорите в произведениях Б.Мирзаде?

«Нищий сын миллионера». Эскизы декораций музыкальной комедии. 1966

Начиная с 1940 года художник принимал активное участие в отечественных и международных выставках. Созданные им произведения вписали имя Бююкаги Мирзаде в историю изобразительного искусства Азербайджана.

Задания для самостоятельной работы

Акварель или гуашь, пастельные мелки

Определите

1. Какой колорит наблюдается в произведениях Б.Мирзаде?

Творческая деятельность

2. Сделайте рисунок в любом жанре изобразительного искусства. Это может быть панорама города, натюрморт из цветов, портрет известного человека, природные красоты родного края или исторический памятник.
3. Соберите и представьте информацию о творчестве Б.Мирзаде.

Проверьте себя

- ✓ Каковы основные отличительные особенности творчества Бююкаги Мирзаде?

Диалог об искусстве

Каковы отличительные особенности монументальной и станковой живописи?

Вспомните

К каким родам скульптуры относят крупнофигурные композиции, скульптуры всадников, мемориальные ансамбли, рельеф, памятники великих людей? Какие скульптуры относятся к станковой?

Познакомьтесь

Основоположником национальной школы скульптуры, ее первым представителем является выдающийся скульптор, народный художник Азербайджана Фуад Абдуррахманов. Выразительность и четкость в изображении образов, удачное и полное решение композиции, эстетическая емкость, полнота пластики и способность передавать внутренний духовный мир образов – характерные черты творчества мастера. Художник создал многочисленные произведения в области станковой и монументальной скульптуры.

Галерея изобразительного искусства

Памятники монументальной скульптуры, созданные Ф.Абдуррахмановым

«Поэт Низами Гянджеви» (бронза, гранит; архитекторы С.Дадашев и М.Усейнов). Баку. 1947–1948

«Генерал Ази Асланов» (гранит; архитектор Л.Гонсиоровский). 1948

«Освобожденная женщина» (бронза, гранит; архитектор М.Усейнов). 1960

Примеры станковой скульптуры Ф.Абдуррахманова

«Стрелок» (тонированный гипс). 1934

«Портрет драматурга Джафара Джаббарлы» (гипс). 1944

«Портрет М.Мамедьярова» (тонированный гипс). 1949

«Автопортрет» (тонированный гипс). 1969

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ

Фуад Гасан оглу Абдуррахманов

Хронология жизни

Годы жизни	1915–1971
Место рождения	Шеки, Азербайджан
Образование	Азербайджанское художественное училище (1929–1932), Санкт-Петербургский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина (1935–1939)
Звания и награды	заслуженный деятель искусств (1943), член-корреспондент Академии художеств СССР (1949), лауреат Государственной премии СССР (1947, 1951), народный художник Азербайджана (1956)
Стиль и техника	скульптура; рельеф, монументализм, станковая скульптура
Темы произведений	портрет
Знаменитые произведения	«С.Бахлулзаде» (1947), «Р.Мустафаев» (1947), «С.Вургун» (1957), «Юный ашуг» (1939), «Портрет Героя Советского Союза М.Гусейнзаде» (бронза, гранит, 1973, архитектор М.Усейнов), «Влюбленный» (1937), «Чобан» (1951) и др.

Подумайте и объясните

К какому виду (круговая или рельефная) и роду (монументальная, монументально-декоративная или станковая) скульптуры относятся произведения Ф.Г.Абдуррахманова?

Свое творчество Ф.Г.Абдуррахманов начал с портретного жанра. В 30-х годах он создал ряд бюстов выдающихся представителей литературы и искусства. Первое монументальное произведение скульптора – памятник великому поэту Физули (1939) возвышается на лоджии Национального музея азербайджанской литературы имени Низами.

Созданные Ф.Абдуррахмановым в период Второй мировой войны барельефы народных героев Кероглу, Бабека и Джаваншира представляют собой проявление безграничного преклонения скульптора перед подвигом патриотов-борцов за национальную свободу.

«Кероглу»
(барельеф, гипс). 1943

«Бабек»
(барельеф, гипс). 1943

«Джаваншир»
(барельеф, гипс). 1943

Народный художник Азербайджана, выдающийся скульптор Фуад Абдуррахманов своей масштабной творческой деятельностью и высоким профессионализмом обогатил азербайджанскую скульптуру бесценными памятниками и прославился далеко за пределами нашей страны.

Задания для самостоятельной работы

Пластилин или глина

Определите

1. В чем разница между понятиями «скульптура», «барельеф», «памятник», «монументальная», «станковая»?

Творческая деятельность

2. Создайте в рельефной технике портрет народного героя, солдата, поэта или любой известной личности.
3. Соберите и представьте дополнительную информацию о творчестве Фуада Абдуррахманова.

Проверьте себя

- ✓ Каковы особенности индивидуальных черт, цельности характера в портретах, созданных Ф.Абдуррахмановым?

21.

ТОКАЙ МАМЕДОВ: ФОРМА, МАТЕРИАЛ И ПРОСТРАНСТВО В МОНУМЕНТАЛЬНОЙ СКУЛЬПТУРЕ

Диалог об искусстве

Какие особенности наиболее важны для монументальных и станковых скульптур??

Вспомните

Из каких материалов создают скульптуры? От чего может зависеть выбор материала в скульптуре и поиск пространства – места, где располагается скульптура?

Познакомьтесь

Особое место и своеобразный стиль отличают Токая Мамедова среди известных представителей азербайджанской скульптуры. С развитием градостроительства в парках и на площадях многих городов Азербайджана возводились монументальные памятники известных деятелей культуры, государственных деятелей. Монументальные произведения, созданные в этот период, величественны, имеют выразительную пластическую форму, отличаются содержанием общественного значения. Среди таких памятников на улицах Баку и в разных регионах Азербайджана возвышаются и скульптуры, созданные Т.Мамедовым. Творчество художника богато многочисленными монументальными произведениями.

Галерея изобразительного искусства

Монументальная скульптура Токая Мамедова

«Узеир Гаджибеков» (бронза, гранит; архитектор Г.Мухтаров). 1960

«Физули» (вместе с О.Эльдаровым; бронза, гранит; архитектор Г.Мухтаров). 1962

«Насими» (вместе с И.Зейналовым; бронза, гранит). 1979

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ

	Токай Габиб оглу Мамедов <i>Хронология жизни</i>
Годы жизни	1927
Место рождения	Баку, Азербайджан
Образование	Азербайджанское художественное училище имени А.Азимзаде, Академия художеств имени И.Е.Репина в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург)
Звания и награды	лауреат Государственной премии СССР (1978), Государственная премия Азербайджана (1982), ордена «Славы», «Дружбы народов», заслуженный деятель искусств Азербайджана, народный художник, профессор
Стиль и техника	рельеф, монументализм, станковая скульптура
Темы произведений	портрет, сюжетные произведения
Знаменитые произведения	«Мир Мохсун Навваб» (1956), «Фархад» (1959), «Нариман Нариманов» (1961), «Насреддин Туси» (1970), «Шовкет Мамедова» (1983) и др.

Почувствовать материал, увидеть в нем идею и тему или, напротив, воплотить в определенном материале соответствующую идею – один из важных элементов таланта скульптора. В галерее портретов, созданных Токаем Мамедовым, много работ из мрамора, бронзы и гипса, в которых автору удалось показать наряду с внешним видом и внутренние психологические качества.

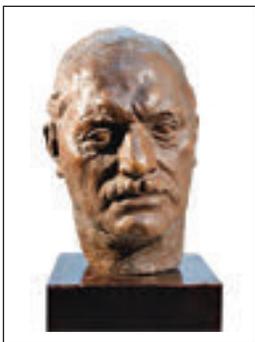

«Мирза Фатали Ахундов» (гипс). 1962

«Ваджия Самедова» (мрамор). 1966

В своих скульптурах Токай Мамедов очень искусно использовал дерево. Изучивший до тонкостей все виды древесины, их качество, он оживил в этом материале образы многих известных людей. В созданных им портретах привлекают внимание высокие духовные качества, которые скульптору удалось выразить особенно ясно.

«Народный художник
Газанфар Халыгов»
(дерево). 1957

«Самед Вургун»
(дерево). 1957

Одной из сфер, интересовавших скульптора, был **рельеф** – выпуклая техника. Начиная с первых лет своего творчества он создал много произведений в рельефной скульптуре. Художник постоянно переходил от одного материала к другому: резал мрамор и камень, лепил из глины и снова возвращался к дереву и камню. Т.Мамедов все время был в поиске материала, который бы помог воплотить образы, созданные его воображением.

Подумайте и объясните

Какую роль имеет материал в скульптуре?

Произведения Токая Мамедова в парках и на площадях нашего города каждый день видят тысячи людей. Возведенные им скульптуры – бесценный дар, оставленный скульптором будущим поколениям.

Задания для самостоятельной работы

Пластилин или глина

Определите

1. Назовите техники работы с материалом при создании скульптуры.

Творческая деятельность

2. Сделайте образец круглой скульптуры.
3. Соберите и представьте дополнительную информацию о творчестве Токая Мамедова.

Проверьте себя

- ✓ Чем характеризуется творчество Токая Мамедова?

Диалог об искусстве

Какие изменения произошли в зодчестве Азербайджана в наши дни по сравнению с предшествующими эпохами?

Вспомните

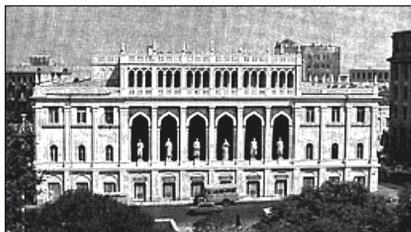
Какие архитектурные школы Азербайджана вам известны?

Познакомьтесь

Одним из выдающихся представителей архитектуры, творчески развившим прогрессивные традиции азербайджанского зодчества, создавшим много жилых и общественных зданий в Баку и других городах Азербайджана, является Садых Дадашев. Он один из основателей азербайджанской советской архитектуры, деятельность которого неразрывно связана с творчеством известного архитектора Микаэля Усейнова. Он стал первым архитектором азербайджанцем, получившим высшее архитектурное образование.

Архитектурная галерея

Совместные проекты архитекторов С.Дадашева и М.Усейнова

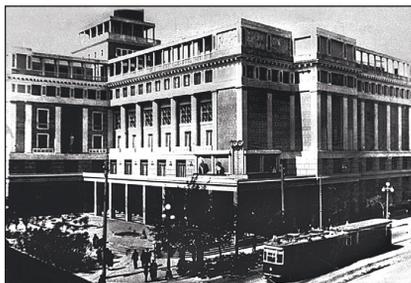

1940-е годы

Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви

В наши дни

1930-е годы

Кинотеатр «Низами»

В наши дни

Здание Кабинета министров Азербайджанской Республики. 1938–1941

Подумайте и объясните

Что общего между зданиями, спроектированными С.Дадашевым и М.Усейновым?

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ	
	Садых Алекпер оглу Дадашев <i>Хронология жизни</i>
Годы жизни	1905–1946
Место рождения	Баку, Азербайджан
Образование	Бакинский политехнический институт
Звания и награды	заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1940), лауреат Государственной премии СССР (1941), орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени
Стиль и техника	зодчество
Основные проекты выполнены совместно с М.Усейновым	фабрика-кухня, жилые дома «Водоканал», «Портовик», «Эпрон», «Плановик», жилой дом Бакинского Совета (1938, ныне – здание Совета Министров республики), общежитие мединститута, наркомат пищевой промышленности Азербайджана (1937–1939), управление гидрометеослужбы (1938), павильон Азербайджанской ССР на ВДНХ (1939), Политехнический институт (1931–1933), жилые дома трестов «Бузовнанефть», «Азнефтезаводы», жилой дом ученых и др.

Начиная с 1924 года в течение четырех лет С. Дадашев и М. Усейнов провели архитектурно-обмерные и реставрационные работы в Дворцовом комплексе Ширваншахов – диванхане – здании суда, тюрбе – мавзолее и частично в дворцовой мечети. На первых этапах своей творческой деятельности в поисках особой эстетики и выразительности своих творений архитекторы проектируют жилые и общественные здания, используя принципы классической европейской и древнегреческой архитектуры. В 40-х годах XX века они строят многоэтажные жилые дома, не имеющие аналогов в стране и вошедшие затем в национальный архитектурный ареал.

Несмотря на короткую творческую жизнедеятельность, Садых Дадашев значительно обогатил азербайджанское зодчество XX века, внося незаменимый вклад в историю архитектуры.

Задания для самостоятельной работы

Цветные карандаши, фломастеры, цветные ручки

Определите

1. Как форма и конструкция влияют на внешний вид зданий?

Фабрика-кухня

Мясокомбинат

Творческая деятельность

2. Нарисуйте эскизы современной школы, жилого дома или кинотеатра. Придумайте необычную форму для здания, учитывая, для какой цели оно проектируется.
3. Соберите и представьте дополнительную информацию о творчестве Садыха Дадашева.

Проверьте себя

- ✓ Чем отличаются общественные и жилые здания?

Диалог об искусстве

В творчестве какого известного художника Азербайджана изображение плода граната занимает особое место в композиции?

Вспомните

Как в архитектуре называется вид живописи, украшающий стены, полы и плиты здания?

Познакомьтесь

Тогрул Нариманбеков – живописец, монументалист и театральный художник, один из наиболее известных представителей национальной живописи. Его произведения, став неценным вкладом в развитие национального искусства, известны и любимы не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Творчество художника, отличающееся неповторимым стилем, впитало в себя богатые традиции народного искусства Азербайджана и снискало славу как на родине, так и во всем мире.

Галерея изобразительного искусства

Художественная монументальная живопись Т.Нариманбекова

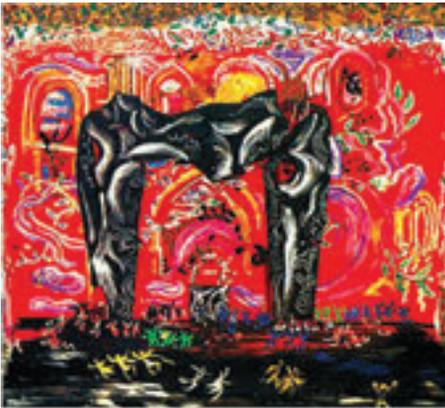
Панно, украшающее интерьер здания Милли Меджлиса Азербайджана

Многие из произведений Тогрула Нариманбекова созданы по мотивам восточных легенд и сказок, в которых, как правило, присутствует счастливый конец. Благодаря монументальному произведению «В мире сказок», украшающему фойе Азербайджанского государственного театра кукол, юные зрители сразу попадают в чудесный и таинственный мир восточных сказок.

Автор объяснял свое желание работать на стене живописью тем, что холст слишком тесен для его фантазий. Он и впоследствии, обращаясь к настенной живописи, создавал уникальные произведения.

Считая такую живопись более ответственной, художник говорил: «Произведения на холстах такие, что то, что не понравилось, легко можно изменить. А если совсем не нравится – спрятать. А произведение, созданное на стене, не изменить, его не исправишь и не уничтожишь. Оно навсегда останется таким, какое есть, со всеми недостатками, дефектами».

Т. Нариманбеков известен и как автор декораций ко многим театральным спектаклям и оформления народных и государственных праздников.

Эскизы к балету Ф.Амирова «1001 ночь»

Подумайте и объясните

С какими произведениями Тогрула Нариманбекова вы познакомились в младших классах? Расскажите о жанрах, в которых они созданы.

Художника восхищали завораживающее созвучие восточной миниатюры, роскошь, присущая западному стилю барокко, и строгость архитектурной готики, романтическая красота Делакруа, искренность произведений Чотто, трагичность Рембрандта, точность передачи идей Сезанна. А Ван Гог он вообще

считал близким себе по духу. Свое творчество Т. Нариманбеков описывал как синтез абстрактного и фигуративного искусства.

Все произведения художника отражают национальные особенности характера, обычаев и традиций быта азербайджанского народа. На его полотнах можно увидеть древние узкие и загадочные улочки Ичеришехер, изысканную архитектуру крепостей и дворцов Абшерона и высокие волны Хазара, живописные пейзажи разных регионов и городов Азербайджана. Гранат – небольшой, буквально с кулак, фрукт – он сделал символом родины.

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ	
	Тогрул Фарман оглу Нариманбеков <i>Хронология жизни</i>
Годы жизни	1930–2013
Место рождения	Баку, Азербайджан
Образование	Азербайджанское государственное художественное училище им. А. Азимзаде (1945), Литовский институт искусств (1950)
Звания и награды	ордена «Истиглал» (2000), «Шараф» (2010), лауреат Государственных премий СССР и Азербайджанской Республики, народный художник СССР и Азербайджана
Стиль и техника	живописец, монументалист и театральный художник
Темы произведений	натюрморт, портрет, сценическое оформление
Знаменитые произведения	«Девичья башня» (1966), «Мугам» (1966), «Чайхана в саду» (1974), «Шекинский базар» (1976), «Старый Баку» (1980), «Праздник» (1982), «Парижские воспоминания» (1988), «Баран и мальчик» (1991), «Певцы Азербайджана» (1996), «Утро в чайхане» (2000), «Улица Ичеришехер» (2003) и др.

Это интересно

- Тогрул Нариманбеков был не только художником, но и оперным певцом. Обладая прекрасным баритоном, он профессионально исполнял арии классических опер, особенно итальянских композиторов.
- Тогрул Нариманбеков – единственный азербайджанец, о котором имеется информация в Энциклопедии современного французского искусства.

Персональные выставки художника проходили в Чехии, России, Индии, Франции, Литве, США. Его произведения хранятся во многих музеях мира и в частных коллекциях. Выдающийся талант Тогрула Нариманбекова оставил неизгладимый след в национальном искусстве.

Задания для самостоятельной работы

Гуашь или акварель, ватман

Определите

1. Какой колорит характерен для монументальных произведений Т.Нариманбекова?

Творческая деятельность

2. Вместе с одноклассниками создайте коллективное панно «Азербайджан – мой край!» Для этого сначала продумайте композицию и нарисуйте соответствующий эскиз. Потом определите между собой, кто какой элемент будет рисовать. После того как все участники выполнят работу, наклейте все части на ватман, как было задумано ранее. Рамки панно украсьте декоративными рисунками и узорами соответственно теме.
3. Соберите и представьте дополнительную информацию о творчестве Т.Нариманбекова.

Проверьте себя

- ✓ Какие техники существуют в монументальной живописи?
- ✓ Назовите общие черты творчества Тогрула Нариманбекова и Беюкаги Мирзазаде.

ЛАҮІН

**Диалог
об искусстве**

Где используют инструменты, которые вы видите? Что вы о них знаете?

Вспомните

Как называются ковры, на которых изображены люди и их быт?

Познакомьтесь

В азербайджанских коврах отражены прошлое и настоящее нашего народа. Ковроткачество – это вид искусства, который впитал культуру и обычаи народа.

В древности мастера ткали ковры, основываясь на том, что они видели в природе, быту и практически не используя готовые образцы узоров. Современные художники-ковроведы воплощают в коврах свои фантазии и мечты, обогащая древнее искусство новыми узорами, формами и содержанием. Эльдар Микаилзаде именно такой художник по ковру. Бережно сохраняя традиции, мастер в то же время придает философское содержание своим произведениям.

Э.Микаилзаде изучал рисунок и живопись под руководством великого азербайджанского художника Саттара Бахлулзаде, а ковроделие – у знаменитого мастера Ляtifа Керимова. Художник редко создавал портретные ковры, предпочитая сюжетные и орнаментальные. Конкретную идею, тему и философию ковра, по его мнению, выражает все – размеры, узоры, расцветка. В работах Эльдара Микаилзаде чувствуется влияние европейской культуры.

Это интересно

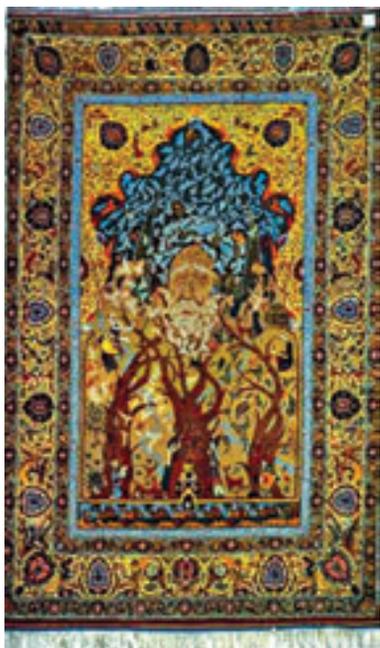
Эльдар Микаилзаде неоднократно возвращался к теме газели Физули «Шабихиджран». Образ великого поэта художник создал из сплетения трех деревьев. А сам творчество Физули он изобразил как цветущее, зеленое и плодоносящее дерево, связав воедино поэта и его произведения. Здесь же искусным сплетением

облаков он написал двестишесть из газели Физули. Эльдар Микаилзаде реализовал философскую идею создания ковра – от его вязки и до завершающего процесса. На основе его рисунков, отражающих весь процесс ковроделия – от выпаса баранов на лугах до продажи на базаре, был соткан ковер «Создание». В его композицию включены изображения знаменитых ковров «Шейх Сафи», «Пазирик», «Пиребедиль», «Вино», «Хиля-Бута», «Чичи», верни и карабахских хурджунов.

Одна из последних работ мастера – ковер «Млечный Путь» посвящен возникновению Вселенной, изучению человеком небесных тел и космоса.

Галерея изобразительного искусства

Философия и сюжеты ковров Эльдара Микаилзаде

«Шаб-Хиджран-1». 1981

«Создание». 2010

Подумайте и объясните

Какие этапы включает процесс изготовления ковра?

Эльдар Микаилзаде не подписывается ни под одним из своих произведений. Он считает, что необязательно знать, кому принадлежит произведение, главное, чтобы в нем был азербайджанский дух. В этом главная идея народного творчества.

Ковер «Создание», автором которого он является, на международной выставке во Франкфурте был удостоен золотой медали. Большинство работ Эльдара Микаилзаде хранится в частных коллекциях и музеях России, Великобритании, Франции, Турции, Саудовской Аравии, Кувейта.

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ	
	Эльдар Хидаят оглу Микаилзаде <i>Хронология жизни</i>
Годы жизни	1956
Место рождения	Азербайджан, Баку, Амираджаны
Образование	Азербайджанское художественное училище имени А.Азимзаде, Ленинградская академия художеств
Звания и награды	член Союза художников России (2004) и Международной ассоциации художников при ЮНЕСКО
Стиль и техника	художник-ковровед; графика, дизайн, живопись
Темы произведений	орнаментальные и сюжетные ковры
Знаменитые произведения	«Мир Саггара» (1979), «Мир сказок» (1983), «Хатаи» (1990), «Хамса» (1991), «Млечный Путь» (1994), «Саггар» (1999), «Спаситель» (1995–1997) и др.

Задания для самостоятельной работы

Цветные карандаши, ручки, фломастеры, миллиметровая бумага

Определите

1. Какие решения композиции, виды орнаментов, колорит и содержание присутствуют в работах художника?

Творческая деятельность

2. Нарисуйте на миллиметровой бумаге эскиз сюжетного ковра. Это может быть ковер, посвященный любому произведению, рассказу, сказке и выражающий содержание выбранной вами темы. Заранее определите типы узоров, колорит, которые будете использовать.
3. Соберите и представьте дополнительную информацию о творчестве Эльдара Микаилзаде.

Проверьте себя

- ✓ Кого из азербайджанских художников по коврам вы знаете?
- ✓ Что составляет основу сюжетной линии ковров Эльдара Микаилзаде?

Диалог об искусстве

Вспомните

Каковы функции дизайнера?

Познакомьтесь

Дизайн¹ – это современное искусство художественного конструирования. Человек создает множество новых вещей, и они должны быть одновременно практичными и красивыми. Порой над созданием одной какой-то вещи работают ученые, инженеры и дизайнеры. Художнику-дизайнеру необходимо знание архитектуры, изобразительного искусства, керамики и декоративно-прикладного искусства, обладать творческим мышлением.

Образ, функция, форма и эстетическая ценность, цвет, красота и не в последнюю очередь украшение вещей должны быть точно продуманными. Нельзя сказать, что без орнаментов и украшений вещь выглядит некрасивой, она может быть удобной благодаря размерам и пропорциям, но дизайнер придает ей гармонию и завершенность. Многие современные предметы хранят в себе черты народного искусства, и самым главным источником вдохновения для художников по-прежнему остается природа.

Подумайте и объясните

Какие природные образы отражают в себе данные изображения?

¹ **Дизайн** (от англ. design) – само понятие имеет два значения. С одной стороны, это «вещь»: проект, рисунок, эскиз, замысел; с другой – «процесс»: проектировать, конструировать, задумывать. Это термин, обозначающий вид деятельности по проектированию предметного мира. Дизайн возник в начале XX в.

Дизайнер – человек, занимающийся художественно-технической деятельностью в разных отраслях (в том числе архитектор, проектировщик, иллюстратор, дизайнер плакатной и прочей рекламной графики, веб-дизайнер).

Существуют разные виды дизайна: промышленный (конструирование станков, транспортных средств, бытовых приборов, посуды, мебели), дизайн одежды и др. Разговор о промышленном дизайне обычно начинается с автомобиля. Мало кто знает, как создается дизайн автомобиля, что происходит с ним в пути от первого эскиза до готового образца. Все начинается с эскиза: в голове художника зарождается определенный образ, но это сложно описать, поэтому свои фантазии и представления ему приходится проиллюстрировать. Проектом новой модели автомобиля обычно занимаются несколько дизайнеров. Тщательно подбираются форма, материал и цветовая гамма. Основная задача и цель дизайнера – сделать проект автомобиля совершенным во всем.

Знаете ли вы?

Первые идеи о транспорте принадлежат жившему в XV веке Леонардо да Винчи и гению XVII столетия Исааку Ньютону. Первый паровой автомобиль был изобретен в 1769 году Николасом Джозефом, а первые машины, работающие на бензине, – в 1886 году немецкими инженерами Готлибом Даймлером и Карлом Бенцем.

Первый паровой автомобиль. Николас Джозеф. 1769

Первый автомобиль Бенца. 1886

Из-за большой потребности автомобиль постоянно меняется, все время улучшается и, быстро развиваясь, модернизируется.

Подумайте и объясните

Чем отличается внешний вид автомобилей?

Дизайнер одежды тоже все время в поиске. Он придумывает эскизы моделей одежды, детали, аксессуары и адаптирует их к нашей повседневной жизни.

Определите профессию по одежде

Древнее народное искусство – медное дело и шебеке

Из учебников по изобразительному искусству вы уже знаете о видах древнего искусства – обработке меди и шебеке – и их значении в национальной культуре. К последующему развитию этих видов декоративно-прикладного искусства можно отнести и промышленный дизайн.

Хотя искусство обработки металла в Азербайджане имеет древнюю историю, обработка меди сформировалась и обогатилась национальными элементами только в средние века (XVIII век).

В искусстве обработки меди в Азербайджане в современную эпоху произошли заметные изменения – модернизировались как форма медных изделий, так и мотивы украшений. Однако носители этого древнего искусства, постоянно развивая его, бережно хранят вековые традиции.

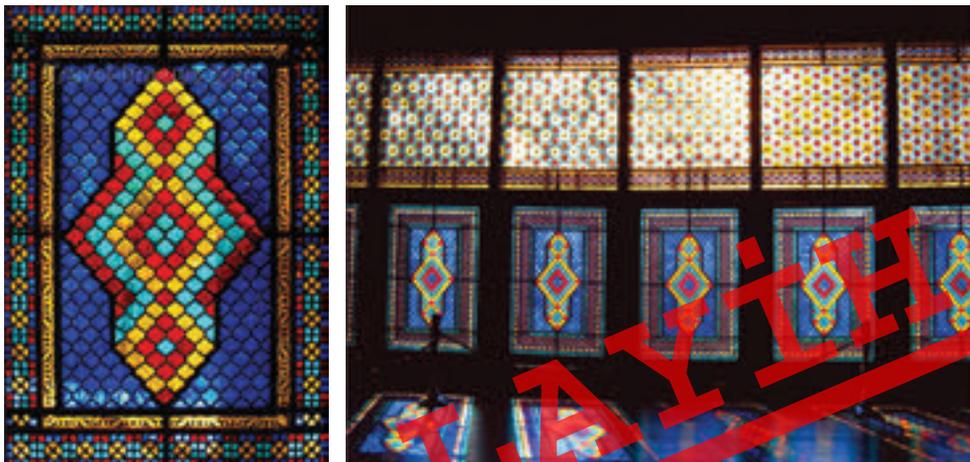

С древних времен создатели медных изделий вырезали на них свои подписи. Благодаря этому многие неповторимые образцы, хранящиеся в музеях мира, неоспоримо свидетельствуют, что они принадлежат культуре именно азербайджанского народа.

Подумайте и объясните

Как сегодня оценивается искусство обработки меди?

В XVIII веке, в эпоху существования ханств, это искусство особенно распространилось в Шеки и нашло применение в домах многих людей, в том числе аристократии. Слово «шебеке» означает «сеть» или «решетка». Это искусство тесно связано с архитектурой и носит в основном монументальный характер. Шебеке – один из сложных видов, требующих навыков декоративно-прикладного искусства, тонкого вкуса, практики и знания технологий. Своеобразие шебеке в том, что здесь не используются клей и гвозди, сложные орнаменты создаются из дерева и цветного стекла.

Обычно мастера шебеке предпочитают геометрические и традиционные растительные орнаменты, так как использовать их можно под разными углами. «Джефери», «восемь», «шестнадцать», «гюлаби», «шамси», «геллю» и «бянди-руми» – традиционные компози-

ции шебеке. Язык изображения шебеке близок к геометрическим орнаментам ковра, в то же время шебеке объединяет в себе множество видов искусства.

Это интересно

На протяжении веков шебеке изготовлялось в форме прямой доски. В наше время искусные мастера, создавая шебеке разных форм, в том числе сферической, внесли инновации в этот вид искусства.

Современное искусство шебеке Тофика Расулова

Ручные работы
Гусейна Гаджимустафазаде

Подумайте и объясните

Как вы понимаете мысль «От функции – к форме, от формы – к функции»? Приведите примеры.

Задания для самостоятельной работы

Цветные карандаши, ручки, фломастеры

Определите

1. Каждый автомобиль имеет свой **товарный знак**². Какую информацию о форме, цвете, других характеристиках несут эти знаки-символы?

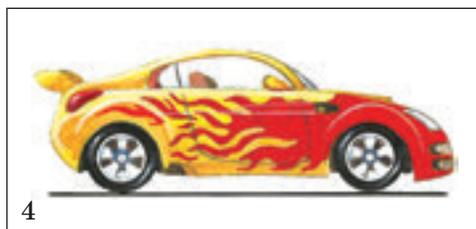
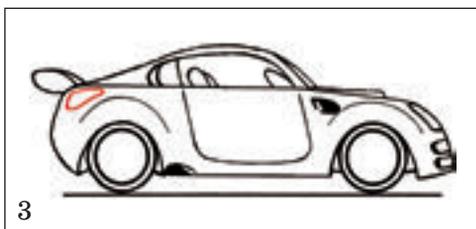
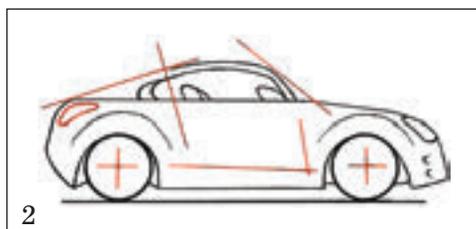
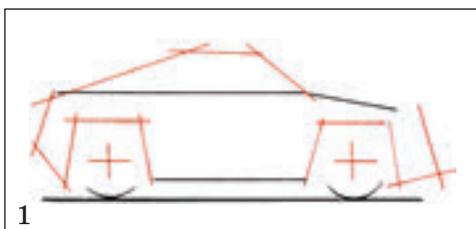
ДАУІН

² Товарный знак (иногда называют знаком фирмы) – символический отличительный знак, указывающий на фирму, производящую товар.

Творческая деятельность

2. а) Используя образы природы, нарисуйте эскиз модели нового автомобиля или одежды, образец изделия из меди или шебеке. Примите во внимание их форму, комфортность, функциональность, цвет и привлекательный внешний вид.

б) Подумайте, какую торговую марку будет иметь автомобиль, эскиз которого вы нарисовали, и создайте его модель из разных материалов (проволоки, цветной бумаги, картона, материи, ниток).

3. Соберите и представьте информацию о дизайне как одном из видов искусства, его видах, роли и значении в современном мире.

Проверьте себя

- ✓ Какие характеристики должны иметь современные автомобили, чтобы стать востребованными?
- ✓ Почему дизайн так актуален в наше время?

LAUİH

27. МУЗЕИ МИРА: ДУХ ИМПРЕССИОНИЗМА

Диалог об искусстве

Что сопутствовало появлению музеев?

Вспомните

Как появились первые музеи?

Познакомьтесь

Музей д'Орсе (фр. *Musée d'Orsay*) – музей изобразительных и прикладных искусств Парижа, одно из крупнейших в мире собраний европейской живописи и скульптуры, имеет более 4 тысяч произведений искусства периода 1850–1915 годов. Распологается в бывшем здании вокзала на левом берегу Сены, является третьим по популярности хранилищем Парижа и десятым в мире. Основу коллекции составляют работы импрессионистов и постимпрессионистов. Коллекция богата также произведениями декоративного искусства, скульптурами, фотографиями и предметами архитектуры. Немалую долю своей заслуженной популярности музей обрел благодаря шедеврам импрессионизма, созданным такими художниками, как Моне, Дега, Ренуар, Сезанн. Музей является также площадкой для спектаклей и концертов. Здесь проводится и ежегодный фестиваль, посвященный происхождению кино.

Музей д'Орсе. Франция. 1986

Официальный сайт музея д'Орсе
<http://www.musee-orsay.fr/>

Музей Мармоттан-Моне (*Musée Marmottan Monet*) – музей изобразительных искусств в Париже. Первоначально здесь размещались лишь частные коллекции предпринимателя и государственного деятеля периода Первой Империи и эпохи Наполеона Жюлья Мармоттана, но впоследствии он приобрел славу как музей импрессионизма. Мармоттан-Моне хранит более трехсот полотен импрессионистов и постимпрессионистов. Это шедевры Клода Моне и Эдуарда Мане, Эдгара Дега, Берты Моризо, Альфреда Сислея, Поля Гогена, Камиля Писсарро, Поля Синьяка и Пьера Огюста Ренуара.

Жемчужиной коллекции можно назвать «Впечатление от восхода солнца» (*Impression. Soleil levant*) Клода Моне, ведь именно это полотно подарило название импрессионизму – новому направлению в искусстве.

Музей Мармоттан-Моне, Франция. 1934

Официальный сайт музея Мармоттан-Моне
<http://www.marmottan.fr/>

Задания для самостоятельной работы

Определите

1. Познакомьтесь с официальными сайтами музеев. Вспомните, какие произведения искусства, с которыми вы познакомились в 8-м классе, находятся в музее д'Орсе и в музее Мармоттан-Моне?

Творческая деятельность

2. Найдите дополнительную информацию о музеях мира и подготовьте презентацию.

Проверьте себя

- ✓ Что привлекало коллекционеров в творчестве импрессионистов?

ОБОБЩАЮЩИЕ ЗАДАНИЯ

Проверьте себя

Беюкага Мирзазаде

Фуад Абдуррахманов

Токай Мамедов

Садых Дадашев

Тогрул Нариманбеков

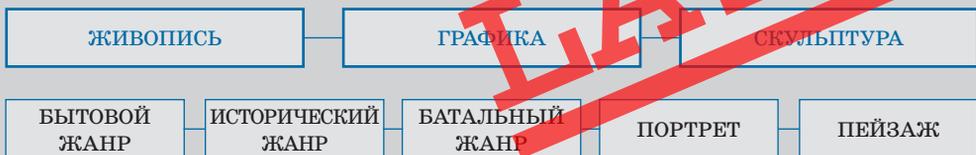

Эльдар Микалзаде

1. Определите, какому художнику принадлежат данные произведения.

2. Определите, в каких видах и жанрах изобразительного искусства творили эти художники.

BURAXILIŞ MƏLUMATI

Təsviri incəsənət – 8
Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün
Təsviri incəsənət fənni üzrə dərslik
Rus dilində

Tərtibçi heyət:

Müəlliflər:	Kəmalə Əhməd qızı Cəfərzadə Məhsəti İsa qızı Məmmədova
Tərcüməçi	K.Cəfərzadə
Bədii redaktor	N.Novruzov
Texniki redaktor	G.Səfərova
Dizayner	G.Səfərova, J.Muradova
Rəssam	A.Dadaşov
Korrektor	O.Kotova

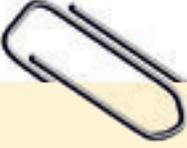
© Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi (qrif nömrəsi: 2019-096)

Müəlliflik hüquqları qorunur. Xüsusi icazə olmadan bu nəşri və yaxud onun hər hansı hissəsini yenidən çap etdirmək, surətini çıxarmaq, elektron informasiya vasitələri ilə yaymaq qanuna ziddir.

Hesab-nəşriyyat həcmi 4,8. Fiziki çap vərəqi 6. Səhifə sayı 96.
Kağız formatı 70×100 /₁₆. Tiraj 11159. Pulsuz. Bakı – 2019.

“Şərq-Qərb” mətbəəsində çap olunmuşdur.
Bakı, AZ 1123, Aşıq Ələsgər küç. 17

Pulsuz

Əziz məktəbli !

Bu dərslik sənə Azərbaycan dövləti tərəfindən bir dərs ilində istifadə üçün verilir. O, dərs ili müddətində nəzərdə tutulmuş bilikləri qazanmaq üçün sənə etibarlı dost və yardımçı olacaq.

İnanırıq ki, sən də bu dərsliyə məhəbbətlə yanaşacaq, onu zədələnmələrdən qoruyacaq, təmiz və səliqəli saxlayacaqsan ki, növbəti dərs ilində digər məktəbli yoldaşın ondan sən kimi rahat istifadə edə bilsin.

Sənə təhsildə uğurlar arzulayırıq!

LAYIHƏ