

ИСКУССТВО

(ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И МИРОВАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА)

6 класс

С электронным приложением

ИСКУССТВО

(ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА)

Учебное пособие для 6 класса
учреждений общего среднего образования
с русским языком обучения

(с электронным приложением)

АДУКАЦЫЯ Выхаванне

*Допущено
Министерством образования
Республики Беларусь*

Минск
«Адукацыя і выхаванне»
2016

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

УДК 7.03(100)(075.3=161.1)

ББК 85(0)я721

И86

А в т о р ы: Ю. Ю. Захарина, С. И. Колбышева, О. О. Грачёва,
А. А. Морунов

Рецензенты: кафедра истории и теории искусств учреждения образования «Белорусская государственная академия искусств» (доцент кафедры, кандидат искусствоведения, доцент *Н. С. Волонцевич*); учитель отечественной и мировой художественной культуры, учитель по классу фортепиано высшей категории государственного учреждения образования «Гимназия № 8 г. Минска» *Е. В. Михайловская*

Искусство (отечественная и мировая художественная
И86 культура) : учеб. пособие для 6-го кл. учреждений общ. сред.
образования с рус. яз. обучения : (с электронным приложением) / Ю. Ю. Захарина [и др.]. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 2016. — 128 с. : ил. + 1 электрон. опт. диск.

ISBN 978-985-471-924-5.

УДК 7.03(100)(075.3=161.1)

ББК 85(0)я721

ISBN 978-985-471-924-5 (отд. изд.)

ISBN 978-985-471-926-9

© Оформление. РУП «Издательство
“Адукацыя і выхаванне”», 2016

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Дорогие друзья!

В пятом классе вы познакомились с разными видами искусства. Вы открыли для себя новые имена, узнали об интересных и ярких художественных произведениях, посетили музеи и выставочные залы. Искусство стало для вас намного ближе и понятнее.

В шестом классе вы сможете открыть ещё одну дверь в мир удивительных красок и звуков, «говорящих» форм и линий, выразительных слов и движений. Вы узнаете, как уже знакомые вам виды искусства взаимодействуют и общаются друг с другом. В содружестве искусств появляются новые виды — цирк, театр, кино.

Учебное пособие, которое вы держите в руках, позволит вам окунуться в волшебный мир театра, побывать на съёмочной площадке, познакомиться с известными режиссёрами и артистами. Кроме того, вы узнаете о современных видах художественного творчества, которые создаются при помощи компьютерных технологий.

В работе вам поможет компакт-диск, включающий не только произведения искусства, но и творческие задания. Ссылки на компакт-диск даны в учебном пособии с помощью следующих условных обозначений: для произведения изобразительного искусства используется

значок , литературного текста — , музыкального произведения — , кинопроизведения — .

Привлечение других информационных источников обозначается значком .

В качестве дополнительного материала вам предлагаются литературные, музыкальные, праздничные, фестивальные и другие странички, которые помогут ответить на вопросы и выполнить задания. Этот дополнительный материал обозначен значком .

В добрый путь!

Авторы

Введение

Архитектура, скульптура, живопись,
музыка и поэзия справедливо могут
быть названы цветом жизни.

Гёрберт Спэнсер

Винсэнт Ван Гог. Звёздная ночь

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Искусство сопровождает человека всю жизнь. От колыбельных песен, услышанных впервые из уст матери, — до величайших творений зодчих, скульпторов, живописцев...

Каждая встреча с искусством рождает новые эмоции, создаёт новое настроение. Одни произведения искусства успокаивают или завораживают. Другие — придают мужества, решимости. Третьи — вызывают радость и восторг.

Для кого-то искусство — увлечение, а для кого-то — возможность открыть таинственные страницы истории или даже профессия! Но для каждого человека искусство — это способ познать мир и самого себя.

§ 1. Вечные темы в искусстве

Искусство — неизменный спутник человека. Но когда оно появилось? Что считать первыми произведениями художественной культуры? Как отличить произведение искусства от того, что искусством не является? До сих пор на эти вопросы нет точного и однозначного ответа.

Учёные со всего мира — искусствоведы, археологи, историки — выдвигают множество предположений и теорий о первоначалах

Наскальный рисунок
из пещеры Пеш-Мерль
(Франция)

Сфинкс и пирамида Хеопса (Египет)

Замок Гогенцоллерн (Германия)

искусства. Но все они схожи в одном. Искусство появилось тогда, когда человек начал осознавать красоту мира и стремиться привнести её в свою жизнь.

С тех пор как человек начал приспособливать пещеры и гроты под жилище, у него появилось желание украшать свою обитель. С первобытных времён на стенах и сводах пещер сохранились следы человеческих ладоней, волнистые параллельные линии, напоминающие макароны, геометрические фигуры, изображения животных. Именно в те далёкие времена и родилось искусство.

Художник всегда стремится выразить в произведениях свой взгляд на мир. Несмотря на то что художественные ценности постоянно меняются, отдельные темы и образы по-прежнему остаются востребованными. Одной из таких значимых тем в искусстве является **тема истории**.

Троицкий костёл (г. п. Видзы, Беларусь)

Искусство общается с человеком сквозь время. Усыпальницы фараонов, королевские дворцы дарят нам свои многовековые сокровища. Открывая их, мы разгадываем тайны художественного мастерства, знакомимся с достижениями человека в разных сферах деятельности.

В произведениях разных видов искусства художники стремятся показать наиболее важные моменты в жизни общества, из которых складывается история цивилизаций, государств, наций. Благодаря искусству мы узнаём, как возводились грандиозные гробницы, непри-

Юдель Пэн.
Улица в Витебске

ступные замки, величавые соборы, как велись сражения, как менялась мода... Мы узнаём, как менялся человек — государь, военачальник, дворянин, помещик, крестьянин, рабочий.

Историческую значимость представляют и картины на **бытовую тему**. В них мастера искусства запечатлевают неповторимые мгновения из жизни людей разных стран и эпох.

На картине Юделя Моисеевича Пэна «Улица в Витебске» перед нами открывается вид на один из уголков родного города белорусского художника. Улица, застроенная многоквартирными домами, не пустыня. Освещённая ярким солнцем, она наполнена жизнью. Повсюду — люди, занятые повседневными делами.

Раиса Кудревич. Подруги

Яркие, сочные краски лета передают радостное настроение двух молодых женщин на картине белорусской художницы Раисы Владимировны Кудрэвич. Обычную сцену —

Иван Шишкин.
Ручей в лесу (на косогоре)

встречу подруг и их разговор о сокровенном — художница изобразила с трепетом и любовью. Одна женщина читает письмо. Её подруга просто мечтает. Сияние женского счастья наполняет композицию теплом и светом.

Излюбленной темой художников во все времена была **тема природы**. Необычайно красивые виды разных уголков мира открывают нам пейзажи, музыкальные и поэтические зарисовки. На полотне «Ручей в лесу (на косогоре)» русский художник Иван Иванович Шишкин изобразил сосновый бор в летний солнечный день. Многолетние сосны со стройными стволами тянутся к солнцу. Зелёная трава и мох, словно одеяло, окутывают лесные холмы, у подножья которых журчит ручей. В его кристально чистой воде отражаются проблески неба, проступающего сквозь кроны деревьев. Солнечный свет озаряет опушку где-то вдали, предлагая зрителю побродить по лесу, насладиться звучанием природы.

Ф. Мендельсón. Цикл «Песни без слов» (№ 1, опус 30)

Ф. Шопён. Этюд до минор (№ 12, опус 25)

А. А. Аникéйчик. Минчанка

Император Август. Статуя из Прима Порта

И всё же центральным образом художественных произведений был и остаётся **человек** — его облик, внутренний мир, поступки. Чаще всего человек предстаёт перед нами в образе умиротворённой красавицы или отважного героя, наделённого сверхъестественной силой. Итальянский художник Рафаэль создал образ ласковой, заботливой матери, которая оберегает сына от предстоящих невзгод. В картине «Мадонна со щеглом» образ Богородицы созвучен

окружающему пейзажу. Её взгляд одухотворён и поэтичен. Мадонна нежно обнимает младенца Иоанна Крестителя, который передаёт Христу птенца.

В небольших музыкальных миниатюрах цикла «Песни без слов» немецкий композитор Фёликс Мендельсон Бартольди раскрывает и многообразие окружающего мира, и разные оттенки внутреннего состояния человека. Музыка с помощью только ей присущих средств выразительности объединяет в себе многие темы: истории, природы, человека.

Рафаэль.
Мадонна со щеглом

Искусству подвластны любые темы и сюжеты. При этом на протяжении многих столетий неизменно остаются важными темы истории, природы, человека. Такие темы в искусстве называют вечными.

Вопросы и задания

1. Какие темы в искусстве называют вечными? Проиллюстрируйте свой ответ художественными примерами, представленными в параграфе.
2. С произведениями каких видов искусства вы встречаетесь каждый день? Каким темам искусства они соответствуют? Охарактеризуйте одну из них.

Творческая мастерская

3. Подготовьте устное сочинение «Моя любимая тема в искусстве». Проиллюстрируйте сочинение художественными примерами.

Ознакомьтесь с литературной страничкой на компакт-диске. Выполните задания.

Раздел 1

Искусство об искусстве

...Единственная красота — это правда,
которая становится зримой.

Огюст Роден

Зураб Церетели. Великие мастера (г. Москва, Россия)
(изображены (слева направо): Марк Шагал, Анри Матисс,
Амедео Модильяни, Пабло Пикассо, Винсент Ван Гог)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Мир искусства удивителен и разнообразен. Он рассказывает нам о ярких событиях в жизни общества, повествует о том, как росли города, менялись представления человека о красоте, обогащались знания об устройстве Вселенной, свершались научные открытия.

Встречаясь с произведением искусства, мы эмоционально оцениваем его — прекрасно оно или безобразно, вызывает восхищение или равнодушие. Тем не менее понять глубинный смысл художественного произведения, оценить в нём всё, что на первый взгляд казалось незаметным и непривлекательным, может лишь тот, кто обладает знаниями и опытом общения с искусством.

§ 2. Жанрово-видовое многообразие искусства

В художественных произведениях перед нами предстают неповторимые образы, царит необычная атмосфера. Художники запечатлевают то, что происходит в реальном мире, и то, чего не может быть в действительности.

Все произведения искусства являются результатом художественного творчества человека. Каждое произведение относится к определённой области художественного творчества — *виду искусства*.

Все виды искусства имеют свои отличия. Главная особенность каждого из них заключается в том, **как** передан художественный образ — в пространстве, во времени или в пространстве и времени одновременно.

К **пространственным видам искусства** относят архитектуру, изобразительное

Искусство — способ, форма и результат отражения и преобразования действительности в художественных образах.

Вид искусства — своеобразная форма творческой деятельности, в которой используются особые средства выразительности.

Виды искусства

Пространственные:

- архитектура;
- изобразительное искусство;
- декоративно-прикладное искусство

Временные:

- музыка;
- литература

Пространственно-временные:

- танец;
- *театр*;
- *цирк*;
- *кино*

и декоративно-прикладное искусство. Эти виды искусства также называют *пластическими*, поскольку художественные образы передаются в объёме, словно предметы, вылепленные из пластических материалов. Произведения или то, что они изображают, имеют три измерения — высоту, ширину, глубину. А пространство, в котором эти произведения существуют, может быть реальным или виртуальным.

Римский акведук возле г. Ним (Франция)

Каменецкая вежа (Беларусь)

Архитектура представлена зданиями, сооружениями, а также их комплексами. Архитектурные сооружения не только впечатляют своими изысканными или простыми масштабными формами, но и создают условия для комфортной жизнедеятельности человека.

Изобразительное искусство объединяет в себе живопись, графику и скульптуру. В *живописи* с помощью красок, нанесённых на какую-либо

Дворцово-парковый комплекс «Цвйнгер»
(г. Дрезден, Германия)

поверхность, воссоздаётся реальная или фантастическая атмосфера тех мгновений, которые остаются в памяти людей на века.

Основой произведений *графики* является рисунок. С помощью линий и штрихов художник создаёт интересный образ.

В *скульптуре* основным способом создания объёмного изображения выступает пластическая проработка материала.

Предметы *декоративно-прикладного искусства*, так же как и произведения скульптуры, трёхмерны. Можно не только прикоснуться к ним, но и рассмотреть их с разных сторон.

А вот художественные образы, запечатлённые в произведениях **временных видов искусства** — музыки, литературы — мы не имеем возможности увидеть и не можем дотронуться до них. В *музыке* последовательность и взаимоотношение звуков, разнообразие ритмов создают определённое настроение. В *литературе* с помощью слова раскрываются образы, характеризуется обстановка, в которой происходит какое-либо действие. И в музыке, и в литературе мы можем почувствовать развитие мелодии или события, которые разворачиваются во времени.

В произведениях **пространственно-временных видов искусства** действие происходит во времени и в пространстве одновременно. Например, в *танце* исполнители двигаются под музыку, очерчивая пространство исполняемого номера. Смена

Адриан ван Остаде.
Мастерская художника.
Автопортрет

Анри де Тулуз-Лотрек.
Певица Иветт Гильбер

Пружанская керамика

Річард МакДональд.
Балет

Жанр — одна из характеристик художественного произведения, определяющая его сюжет и специфику.

Константин Селиханов.
Муза оперы
(г. Минск, Беларусь)

движений танцоров происходит во времени, а сцена или площадка, на которой разыгрывается представление, определяет границы пространства. Основой создания художественных образов в хореографическом искусстве являются движения и позы танцоров.

Более точную характеристику художественного произведения даёт *жанр*. На жанры подразделяется большинство видов искусства. Хотя некоторые виды искусства, например архитектура, такого деления не имеют.

Большим разнообразием жанров отличается *изобразительное искусство*. В живописи жанр определяют на основе того, *что* художник изображает. Например, в *портрете* художник показывает одного или нескольких людей, характеризуя их внешний облик, эмоциональное состояние, род занятий. *Натюрморт* посвящён изображению неодушевлённых предметов: цветов, дичи, плодов и др. В *пейзаже* воплощаются образы природы. В произведениях *анималистического жанра* отражаются образы животного мира. В *историческом жанре* в центре внимания художника — события прошлого и современности.

Художественные произведения относятся к определённым видам и жанрам искусства. Понимание жанрово-видовых особенностей поможет ориентироваться и разбираться во всём многообразии искусства.

Вопросы и задания

Перечислите основные виды искусства. Назовите жанры изобразительного искусства. Проиллюстрируйте свой ответ произведениями, представленными в параграфе и на компакт-диске.

1. Вспомните художественные произведения, рассмотренные на уроках в прошлом учебном году. Назовите виды искусства, к которым они относятся.

Прослушайте на компакт-диске музыкальное произведение А. П. Бородин «Половецкие пляски» и в информационных источниках романс А. А. Алябьева «Нищая». Охарактеризуйте их. К каким музыкальным жанрам относятся прослушанные произведения?

Творческая мастерская

2. Выполните эскиз эмблемы одного из видов искусства.

Р. Бёрнс. Стихотворение «Честная бедность»

А. П. Бородин. Опера «Князь Игорь» («Половецкие пляски»)

§ 3. Средства художественной выразительности

Вдохновение художника — главный толчок к созданию произведения искусства. Именно вдохновение лежит в основе рождения художественных образов, замыслов, композиций будущих произведений. А вот реализовать задуманное автору помогают средства художественной выразительности.

Средства художественной выразительности —

это инструменты, которые позволяют художнику достичь желаемого результата в воплощении творческого замысла.

В создании *живописных произведений* главным средством выразительности является *цвет*. Голландский художник 17 века Рёмбрандт применяет сдержанные цвета, плавные тональные переходы. Тёплая цветовая гамма картин позволяет передать атмосферу уюта. Тёмный

Рембрандт.
Художник в мастерской

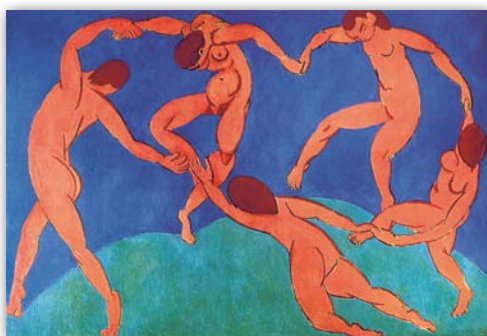
колорит живописного полотна подчёркивает достоверность изображения того времени.

Французский художник 20 века Анри Матисс в композиции «Танец», напротив, использует яркие, кричащие краски. Благодаря контрастным цветовым сочетаниям на полотне возникают графически очерченные силуэты танцоров. Кружась в хороводе, они едва касаются земли, будто парят в небесах.

Оранжево-красные фигуры передают физическое и эмоциональное напряжение.

Неповторимые живописные композиции создаёт и другой художник 20 века — Василий Васильевич Кандинский. С помощью ярких цветовых пятен, графических линий и геометрических фигур мастер передаёт глубину пространства. В композиции используется широкая цветовая палитра, но доминируют всего несколько цветов.

В *графике* на первый план выступает *рисунок*. С помощью контурных линий художник прорисовывает фигуры. Штрихи помогают проработать детали, создать объём изображения и светотеневые эффекты. Даже в рисунках, не соответствующих наше-

Анри Матисс.
Панно «Танец»

Василий Кандинский.
Жёлто-красно-синее

му представлению о реальности, художник пользуется теми инструментами, которые присущи графике. Иллюзия искажения фигуры хорошо передана испанским художником 20 века Пабло Пикассо в графическом «Автопортрете».

С. Боттичелли. Мадонна дель
Магнifikат

Главным средством выразительности в *скульптуре* является *объёмная моделировка*, т. е. проработка модели в объёме. В зависимости от свойств материала скульптор использует разные способы его обработки. Например, для дерева — резьбу, для металла и камня — высекание, для гипса и глины — лепку.

Иногда пластические образы настолько реальны, что сложно представить, какими средствами художнику удалось их создать. Глядя на скульптурную композицию итальянского мастера 19 века Рафаэля Монти «Мраморная вуаль», мы невольно задумываемся, действительно ли эта работа выполнена из мрамора. Можно ли настолько реалистично передать в камне прозрачность и лёгкость ткани?

В *архитектуре* одним из главных средств художественной выразительности является *объёмно-пространственная композиция*. Сочетание всевозможных геометрических форм разного масштаба создаёт основу архитектурных образов. Среди них — и величавые соборы, и грандиозные дворцы. Пропорциональные соотношения форм и деталей композиции позволяют архитекторам передать

Пабло Пикассо.
Автопортрет

Рафаэль Монти.
Мраморная вуаль

Дворец Пуслóвских (г. Кóссово, Беларусь)

определённый *ритм*, который настраивает на восприятие сооружения, задаёт эмоциональный тон.

Среди всех видов искусства наибольшим разнообразием средств выразительности отличается *декоративно-прикладное*. В нём могут применяться средства выразительности, свойственные иным видам искусства: живописи, скульптуре и даже архитектуре. В декоре таких произведений важное место занимает *орнамент*.

Храм Ая-Софья
(г. Стамбул, Турция)

Античная вазопись

Ларец-теремок.
Холмогорская резьба

Музыка рождается с помощью *звучков*. Пронзительные, резкие, загадочные, нежные, они чередуются друг с другом и образуют *мелодию*. В мелодии воплощён художественный образ музыкального произведения. Возможно поэтому её часто называют душой музыки. Мелодию можно пропеть или исполнить на музыкальном инструменте. Без *ритма* мелодии не существует. Ненавязчивый ритм придаёт

мелодии лирический характер, резкий и прерывистый ритм передаёт тревожность и взволнованность.

В небольшой музыкальной зарисовке «Шум леса» венгерского композитора Фёренца Лёста на фоне лёгких, почти прозрачных переливов в аккомпанементе звучит глубокая мелодия. С помощью средств музыкальной выразительности автор создал картину весеннего леса. Прогуливаясь вместе с композитором, мы прислушиваемся к тихому шёпоту листьев, пению прилетевших птиц.

Средства художественной выразительности помогают художнику высказать свои эмоции и мысли, своё отношение к действительности. Зная выразительные средства разных видов искусства, мы, зрители и слушатели, лучше понимаем художника и его замысел.

Вопросы и задания

1. Внимательно рассмотрите изображения архитектурных сооружений, представленные в параграфе. Назовите и охарактеризуйте средства выразительности одного из них.

Найдите в информационных источниках и прослушайте этюд «Шум леса» Ф. Лёста и музыку барабанов группы Magic of Drums. Какой эмоциональный отклик вызвали у вас эти произведения? Какое из произведений создано современным автором? Почему вы так решили?

Творческая мастерская

Подберите на страницах учебника или в других информационных источниках художественные произведения разных видов искусства. Составьте устный рассказ-характеристику об одном из них, выделив основное средство художественной выразительности (цвет, ритм, форму, объём и др.).

§ 4. Образ творца в искусстве

Каждый художник — творец. Творцом называют человека, который создаёт уникальные произведения искусства. Зрители и слушатели восхищаются величайшими творениями зодчих, скульпторов,

композиторов... Такие произведения дарят людям наслаждение. Возможно, именно поэтому образу творца посвящено немало произведений. Сюжетом многих из них являются неповторимые моменты рождения произведения искусства. В этих моментах выражается отношение мастера к своей работе.

В поле зрения художников попадают поэты, застывшие в раздумьях над стихосложением, и живописцы с кистью и палитрой в руках, усердно выписывающие детали композиции. Или зодчие, расчётливо проектирующие сооружения, композиторы, энергично записывающие ноты будущей мелодии, и актёры, виртуозно исполняющие роли...

Атрибу́ты иску́сства — предметы, неизменно присущие художественному творчеству.

Пётр Клодт. Памятник И. А. Крылову (г. Санкт-Петербург, Россия)

Художественное творчество — вид деятельности по созданию произведений искусства.

В разных видах искусства образ творца раскрывается по-разному. В изобразительном искусстве, запечатлевая мастера за работой, автор воспроизводит лишь одно мгновение — то, которое наиболее точно характеризует творца. Атрибуты искусства дополняют его образ, помогают выразить сферу его творчества. В литературе, театре и кино образ творца раскрывается более разносторонне. В них мастера показывают художника в разные моменты жизни и творчества, постепенно раскрывая особенности его внешнего облика и внутреннего мира.

Изображая русского баснописца Ивана Андреевича Крылова, скульптор Пётр Карлович Клодт будто бы выхватил один момент из его жизни. Он показал мастера в повседневной одежде, сидящим на скамье с книгой в руках. Нахмуренные брови, опущенные уголки губ, устремлённый вдаль взгляд передают внутреннюю сосредоточенность писателя. Прогуливаясь по аллее,

баснописец присел отдохнуть. Возможно, он задумался о сюжете нового произведения.

Утончённость и поэтичность натуры передана в образе русского композитора Петра Ильича Чайковского. Таким его запечатлела в монументе скульптор Вера Игнатьевна Мухина. Сидя в кресле и опираясь на пюпитр с лежащей на нём нотной тетрадь, композитор дирижирует оркестром. Его образ одухотворён, поза свободна и раскована. Он слышит мелодию и плавным движением руки вторит звучащему ритму.

Вера Мухина. Памятник
П. И. Чайковскому
(г. Москва, Россия)

Микеланджело. Музыканты

Н. Н. Жуков. Ученица балетного училища

Г. Метсю. Рисующая молодая женщина

Если в памятнике Петру Ильичу Чайковскому отражены качества личности композитора, то в стихотворении «В напевах струн» французский писатель Виктор Гюго характеризует музыку как вид искусства. Звучание музыкальных инструментов он сравнивает со звуками окружающего мира. При этом каждый инструмент описывается с помощью ярких эпитетов.

В напевах струн и труб есть радостные тайны,
Люблю в ночном лесу я рога зов случайный,
Люблю орган: он — гром и лира, ночь и блеск,
Он — дрожь и бронза, он — волны безмерной всплеск,
Он — горн гармонии, встающей в туче чёрной;
Люблю я контрабас, что плачется упорно;
И, под трепещущим смычком, люблю душой
Я скрипку страшную: в себя вместив гобой,
Шум леса, аквилон, лёт мушки, систр, фанфары,
Льёт полусвет её мучительные чары...

Виктор Гюго. В напевах струн

Никола Ланкре.
Портрет танцовщицы
Камарго

На картине французского живописца 18 века Никола́ Ланкре́ «Портрет танцовщицы Камарго́» перед нами также предстаёт портретный образ. Известная танцовщица показана во время исполнения хореографического номера. Её движения легки и изящны. Музыканты, которые окружают сценическую площадку, не отрывают взора от танцовщицы и старательно исполняют свои партии.

Голландский художник Корнелис Вреденбург для того, чтобы раскрыть образ живописца Яна Бёккера, использовал яркие краски и смелые, решительные мазки. Портретный образ с трудом угадывается на картине. Вдали от мирской суеты художник уединился с природой. Он увлечён своей работой. Надвинув шляпу на брови,

Пленэр — работа художника на открытом воздухе, в естественных условиях.

Корнелис Вреденбург.
Художник Ян Беккер
за работой

Ян Беккер прячет лицо от палящего солнца. Зритель не видит, что изображает художник на холсте: пишет пейзаж на пленэре или выполняет этюд для будущей сюжетной композиции. Но радужные цвета дают возможность прочувствовать настроение творца.

С. Дали. Сюрреалистическое пианино

К. Е. Макóвский. Бродячие музыканты

Необычный, фантастический образ музыканта создал в картине «Виолончелист» белорусский художник Марк Захарович Шагал. На фоне зимнего городского пейзажа в ночной тишине музыкант исполняет мелодию. Его тело представлено в форме виолончели. Лишь на уровне плечевого пояса угадываются черты костюма: ворот рубашки, пиджак и галстук, плавно переходящие в очертания музыкального инструмента. Левая рука, заледеневшая от холода, сжимает смычок, размеренно скользящий по струнам. Рядом верный друг — животное — подыгрывает на скрипке.

Марк Шагал.
Виолончелист

Мастера искусства в своих творениях рассказывают нам об особенностях создания художественных композиций. Из произведений мы узнаём о сложном процессе — творчестве.

Вопросы и задания

1. Внимательно рассмотрите иллюстрации в параграфе. Какие атрибуты в изображениях творцов дают подсказку об их профессии?
2. Чем, на ваш взгляд, отличается художественное творчество от иных сфер деятельности человека?

Творческая мастерская

3. Составьте устный рассказ об одном из мастеров искусства, представленных в параграфе. Используйте справочную литературу.

§ 5. Взаимосвязь и взаимопроникновение видов искусства

Многие виды искусства взаимосвязаны. В одном виде искусства могут применяться художественные приёмы другого: в живописи — приёмы музыки, в театральном искусстве — фотографии или танца. Такая взаимосвязь позволяет авторам более ярко и эмоционально раскрывать художественные образы, темы, идеи.

Постепенно взаимосвязь разных видов искусства стала уступать место их взаимодействию. Художники, двигаясь вперёд в поисках неизведанного, утверждали новые формы искусства. Это привело к обогащению средств художественной выразительности. Временным видам искусства (музыке, литературе) стала свойственна «живописность», а пространственные (изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура) — «звучали».

Взаимосвязь и взаимопроникновение разных видов художественной деятельности — архитектуры, музыки, хореографии — стали основой для создания удивительных представлений, в которых главным «действующим персонажем» является вода. Потоки воды поющих фонтанов, которые под музыку вздымаются к небесам, завораживают зрителей своим великолепием. Струи воды будто танцуют под классическую и современную музыку. Неповторимы не только формы

Кржижиковы фонтаны
(г. Прага, Чехия)

Иосиф Лангбáрд. Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь
(г. Минск)

и «звучание» фонтанов, но и сказочно-фантастические «картины», создаваемые струями воды и подсветкой.

Триумф звуков ощущается в художественном образе здания Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь. Динамичные формы сооружения отражают ритм и полётность мелодии архитектурного образа. В окружающей тишине слышится звук фанфар, под которые выходят на сцену артисты театра. Скульптуры, установленные на фасадах, дополняют художественный образ здания театра музыкальной символикой. Над входом возвышается скульптурная группа с греческим божеством Аполлоном — покровителем художественного творчества, который держит в руках венки. По обе стороны от него — трубящие нимфы, прославляющие искусство. Объединяет композицию выполненная в бронзе развевающаяся лента с нотным станом.

Л. Домének-и-Монтанёр. Интерьер Дворца каталонской музыки (г. Барселона, Испания)

Пластика форм в сочетании с «музыкальностью» композиции получила воплощение в памятнике финскому композитору Яну Сибелиусу. Скульптурное произведение состоит из двух, на первый взгляд самостоятельных частей, объединённых лишь постаментом (скалой). Такой оригинальный приём позволил автору создать неповторимый художественный образ. Первая часть композиции представляет собой портрет творца. Он, кажется, сочиняет мелодию, которая наполняет всё пространство парка разнообразными звуками. Вторая часть — орган из многочисленных труб. При дуновении ветра они издают звуки, которые отдалённо напоминают фрагменты музыкальных сочинений композитора.

Пластическая проработка материала в скульптуре позволяет мастерам создавать художественные

Эйла Хильтунен.
Памятник Я. Сибелиусу
(г. Хельсинки, Финляндия)

Антонио Канова.
Танцовщица

Нина Малышева.
Статуэтка
«Белорусский танец
“Лявоніха”»

образы, излучающие чувства и эмоции. Скульптура танцовщицы, которую выполнил в мраморе итальянский мастер Антонио Канова, олицетворяет грацию, пластичность, изящность. Её лёгкая полупрозрачная одежда, напоминающая древнегреческий хитон, подчёркивает изысканность движений. Исполняя танцевальную композицию, артистка динамично движется вперёд. Создаётся впечатление, будто она сейчас сойдёт со сцены прямо к зрителю, увлекая его танцевальными ритмами.

С. Боттичелли. Весна
(фрагмент «Три грации»)

Пластика — главное средство выразительности не только в скульптуре, но и в хореографическом искусстве. Однако это разная пластика. В скульптуре с помощью пластической проработки материала художник создаёт статичные образы, будто запечатлённые на фотоснимке. В танце пластичные движения исполнителей порождают динамичные образы. Танцевальная пластика способна передать разный характер образа, который меняется на протяжении хореографической композиции.

Ощущение «музыкальности» живописных композиций создают не только образы и сюжеты, проработка форм изображённых моделей или предметов, но и цветовая гамма, характер мазков. В звучных красках картины Клода Оскара Монэ «Дама в саду Сент-Адресс» слышатся переливы мелодии

Клод Моне.
Дама в саду Сент-Адресс

лета. Синие, красные, жёлтые, зелёные цветочные пятна, словно разбросанные по полотну, гармонично сливаются в мелодичный напев. Созерцая красоту природы, дама в белых одеждах приглашает зрителя насладиться музыкой летней поры.

Взаимосвязь и взаимопроникновение разных видов искусства создают условия для рождения новых образов, настроений, характеров.

Вопросы и задания

1. Внимательно рассмотрите изображения, представленные в параграфе. Какие чувства они у вас вызывают?

Найдите в информационных источниках и прослушайте фрагмент симфонической поэмы литовского композитора М. К. Чюрлёниса «В лесу». С какими видами искусства соотносится музыкальный образ? Поясните своё мнение.

Прочитайте на компакт-диске стихотворение К. Д. Бальмонта «Рождение музыки». Какую картину «рисует» поэт в этом стихотворении?

К. Д. Бальмонт. Стихотворение «Рождение музыки»

Творческая мастерская

Ознакомьтесь с дополнительной страничкой к разделу «Искусство об искусстве» на компакт-диске. Выполните задания.

Раздел 2

Диалоги в искусстве

Хорошо слушать и хорошо отвечать —
это одно из величайших совершенств, какое
только возможно в разговоре.

Франсуа де Ларошфуко

Дворцово-парковый ансамбль в г. Несвиже (Беларусь)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Все виды искусства «разговаривают» с нами, зрителями и слушателями, с помощью особых средств выразительности: цвета, формы, линии, мелодии, ритма и т. д.

Но, оказывается, виды искусства могут вести «беседу» и между собой. Внимательно прислушиваясь друг к другу, они взаимообогащаются. В результате беседы они черпают идеи, заимствуют новые художественные элементы. Так появляются новые художественные направления и даже новые виды искусства.

Таким образом, важным становится не только взаимосвязь и взаимопроникновение разных видов искусства, но и их диалог.

§ 6. Диалог искусств

Наиболее ярко диалог искусств представлен в садово-парковом искусстве. Вокруг стен Несвижского дворца расположена целая вереница выразительных форм, образованных дорожками, мостиками и разнообразными растениями. В итоге постройки получают новый красочный фон, своеобразную причудливую раму. Это меняет впечатление от архитектурного комплекса. Строгие формы дворца смягчаются плавными и витиеватыми линиями деревьев. Тёплая цветовая гамма дворцовых стен обогащается красками листвы и хвои. Гладь водоёма, подобно зеркалу, нежно «размывает» и удваивает эту красоту.

Садо́во-па́рковое искусство — искусство создания садов и парков.

Дворец и парк оказались связанными между собой диалогом искусств. Человек в разговоре внимательно слушает собеседника, отвечает содержательными суждениями и обогащается новыми знаниями. Если в искусстве происходит диалог, то возникают новые произведения искусства.

В диалоге архитектора и мастера садово-паркового искусства появляются *дворцово-парковые ансамбли* необычайной красоты. Выразительные средства в них как бы перекликаются, любясь друг другом и демонстрируя свои достоинства.

Дворцово-парковый ансамбль
«Петергоф» (г. Санкт-Петербург,
Россия)

Дворцово-парковый ансамбль
в г. Несвиже (Беларусь)

Диалог — разговор,
обмен высказывани-
ями и мыслями.

Вот, например, дворцово-парковый ансамбль в городе Версале. Его начали сооружать более трёхсот лет назад в окрестностях Парижа как загородную резиденцию короля Франции. Вокруг дворца раскинулся огромный парк. Помимо деревьев, в парке много декоративных бассейнов, цветников и газонов. Посмотрите, какие роскошные узоры образуют ковры из трав, кустарников и цветов. Они подчёркивают величие дворцовой архитектуры. Несколько раз в году садовники пересекают растения в цветниках. Тогда дворец меняет свой наряд.

Скульптура в садово-парковом искусстве тоже вступает в разговор. Беломраморные статуи будто приглашают прогуляться по версальским аллеям. А бог морей Нептун, выполненный в бронзе, выезжает из водной глади на колеснице, запряжённой волшебными лошадьми.

Дворцово-парковый ансамбль «Версаль» (Франция)

Дворцово-парковый ансамбль «Петергоф» (г. Санкт-Петербург, Россия)

В России, в окрестностях города Санкт-Петербурга, создан дворцово-парковый ансамбль «Петергоф». В нём, как и в дворцово-парковом ансамбле «Версаль», роскошь декора дворцовых стен перекликается с зеленью, цветами и водой. В зеркале водных бассейнов отражаются и природа, и архитектура. А фонтаны струями воды «рисуют» удивительные узоры, напоминающие башни и пирамиды.

Ежегодно, весной, здесь устраивается торжественное открытие фонтанов. Посетители с удовольствием становятся участниками праздничного представления, в ходе которого в диалог вступают архитектура, скульптура, музыка фонтанов, фейерверки.

Фейервёрк — световое представление, устроенное с помощью специальной техники.

Выступление
шоу-театра «Хвілінка»
на «Славянском базаре
в Витебске», 2016
(руководитель
Евгений Фомбаров,
художественный
руководитель
Татьяна Панова)

Диалог искусств на «Славянском базаре в Витебске»

Оживлённый «разговор» ведут искусства на различных фестивалях. Например, в городе Молодечно проводится Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии. Выступления артистов, сменяя друг друга, создают диалог литературы и музыки.

На фестивале «Славянский базар в Витебске» в «беседу» вступают музыка, хореография, изобразительное и декоративно-прикладное искусство.

В 2007 году Московская государственная академическая филармония организовала особую форму диалога искусств — цикл «Сказки с оркестром». В литературно-музыкальных композициях артисты театра и кино читают любимые детские произведения в сопровождении симфонического оркестра. Дирижёр оркестра не просто создаёт музыкальный фон. Он внимательно прислушивается к каждому слову актёра,

Фестиваль — массовое празднество, показ достижений разных видов искусства.

Сцена из литературно-музыкальной композиции «Аленький цветочек» (цикл «Сказки с оркестром»). Читает Екатерина Гусева

чтобы вовремя подхватить интонацию, усилить её или, наоборот, ослабить. Такой диалог художественного слова и музыки расширяет пространство сказки. В воображении возникают новые образы. Музыка дополняет их, вызывая у слушателя глубокий эмоциональный отклик.

Умение вести диалог — большое достижение. «Разговаривая» друг с другом, виды искусства раскрывают свои грани и оттенки, демонстрируя зрителям и слушателям новые оригинальные краски, линии, формы.

Вопросы и задания

Внимательно рассмотрите изображения дворцово-парковых комплексов, представленные в параграфе и на компакт-диске. Выразительные средства каких видов искусства создают их неповторимый облик?

1. Какие фестивали искусств вы знаете? На каком из них вам хотелось бы побывать? Диалог каких видов искусства вам было бы интересно организовать?

Творческая мастерская

Найдите в информационных источниках и послушайте одну из программ цикла «Сказки с оркестром». Составьте устный рассказ на тему «Необычный концерт». При подготовке рассказа ответьте на вопросы: Какую сказку декламирует артист? Музыку каких композиторов исполняет оркестр? Что нового, необычного удалось представить и почувствовать во время прослушивания?

§ 7. Содружество искусств

Виды искусства обогащают и дополняют друг друга с помощью средств художественной выразительности, объединяются в совершенно новые уникальные содружества. Соединение средств выразительности и художественных приёмов, свойственных разным видам искусства, рождает новые образы, неповторимые формы и виды художественного творчества.

Особенно это заметно в цирке. Мы слышим бравурную музыку, видим яркие фантастические костюмы исполнителей. По арене

струятся лентами разноцветные огни прожекторов. Цирковые артисты выполняют удивительно сложные и опасные трюки, а клоуны наполняют сцену цирка звонким смехом и невероятным весельем. Конечно, можно и дома прослушать цирковой марш, рассмотреть фотографии представления. Однако это впечатление невозможно сравнить с тем, когда все краски, все выразительные средства разных искусств сливаются воедино в цирковом действе.

Клоун — центральная фигура циркового представления

Синтетические виды искусства — виды художественного творчества, в которых органически соединяются средства выразительности разных видов искусства.

Содружество разных видов творчества ярко воплощают *синтетические* виды искусства. В них элементы различных искусств не просто соседствуют, а дополняют друг друга. В синтетических видах искусства сложно выделить отдельные элементы. Каждый элемент интересен как часть целого. К синтетическим видам искусства относятся танец, театр, цирк, кино. В 20 веке к ним присоединилось компьютерное искусство.

Сергей Бондаренко.
Скульптуры возле
Белорусского
государственного
цирка (г. Минск,
Беларусь)

Белорусский скульптор Сергей Афанасьевич Бондарёнок создал фигуры, украшающие площадку перед Белорусским государственным цирком. Мастер передал необычность костюмов и музыкальных инструментов, загадочность фокусов и отвагу гимнастов. Но все эти скульптуры — только приглашение к цирковому представлению. На круглой арене в содружестве разных видов искусства вот-вот появится настоящий цирк!

Нередко синтетические виды искусства «интересуются» друг другом. Например, из кинофильмов мы узнаём о театре, а из телепередач — о кино.

Замечательный мастер советской анимации Фёдор Савельевич Хитрук создал мультфильм «Каникулы Бонифация». Его главный герой — цирковой артист лев Бонифаций — приезжает на каникулы к бабушке. Но в гостях он не удерживается и показывает своё мастерство. Оказывается, самое лучшее из того, что есть в цирке, можно увезти с собой!

Зачастую цирковые артисты выступают в костюмах восточного стиля: на них атласные шаровары, халаты, чалма¹. Это связано с тем, что многие цирковые трюки родились на Востоке. Восточная одежда выглядит необычно и загадочно, словно настраивает на ожидание волшебства.

Кадр из мультфильма
«Каникулы Бонифация»
(режиссёр Фёдор Хитрук)

Тема Востока воплощена в произведениях разных видов искусства. Писателей привлекают непривычные для европейцев порядки и традиции народов восточных стран. Художников — красочность нарядов и экзотическая природа. Замысловатые сюжеты арабских сказок разбудили фантазию многих деятелей художественной культуры. Среди них — русский художник Иван Яковлевич Билибин. Он красочно проиллюстрировал восточную сказку «Ковёр-самолёт». На страницах

¹ Чалма́ — мужской головной убор, состоящий из полотнища лёгкой ткани, обмотанной вокруг головы.

Иван Билибин. Иллюстрация к сказке «Ковёр-самолёт»

Сцена из музыкального телеспектакля «Али-Баба и сорок разбойников» (режиссёр Олег Рябokonь). Роль рассказчика Мустафы исполняет Вениамин Смехов

книги в содружество вступают литература и изобразительное искусство.

Сказку «Али-Баба и сорок разбойников» ярко и увлекательно рассказывает Вениамин Борисович Смехов. В телевизионном спектакле все персонажи поют. Каждого героя характеризует не только яркий костюм, но и мелодия с восточными мотивами. Автор ведёт повествование от имени рассказчика Мустафы. Он настраивает зрителя на встречу с героями пьесы. В содружество искусств вступают актёрское мастерство, художественное слово и музыка.

Один из самых знаменитых спектаклей Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова — «Волшебная лампа Аладдина». Восточный колорит в постановке подчёркивается грациозными движениями кукол, декорациями и музыкой.

Фигура грозного джинна Кашкаша заслонила пустынный пейзаж и город с роскошными золотыми дворцами. На этом фоне Аладдин выглядит беззащитным. В то же время эпизод подчёркивает смелость и решительность юноши. Позже

он не побоится вступить в борьбу с коварным и алчным визирем.

Яркие восточные образы встречаются и в художественном фильме «Волшебная лампа Аладдина» режиссёра Бориса Владимировича Рыцарева. Джинн, заточённый в волшебной лампе, представлен как мультипликационный образ. К выразительным средствам литературы, изобразительного и музыкального искусства, актёрского мастерства добавляются выразительные средства искусства анимации — «оживления» персонажей.

Сцена из спектакля «Волшебная лампа Аладдина». Театр кукол имени С. В. Образцова (г. Москва, Россия)

Кадр из фильма «Волшебная лампа Аладдина» (режиссёр Борис Рыцарев). Центральная киностудия имени Максима Горького

Синтез искусств — не просто использование средств выразительности разных видов искусства. Это их органичное соединение, благодаря которому усиливается эмоциональное воздействие произведения искусства на зрителя и слушателя.

Вопросы и задания

Посмотрите в информационных источниках мультфильм Ф. С. Хитрука «Каникулы Бонифация». Какие цирковые трюки совпадают с трюками, воссозданными в скульптурной композиции С. А. Бондаренко?

Прочитайте на компакт-диске сказку «Али-Баба и сорок разбойников». Посмотрите в информационных источниках фрагменты спектакля и фильма. Какие фрагменты сказки могут послужить сюжетом для циркового представления? Какие номера могли бы исполнить её герои?

Сказка «Али-Баба и сорок разбойников»

Творческая мастерская

1. Выполните цветную иллюстрацию к одной из сказок, представленных в параграфе. Придумайте для иллюстрации выразительное название.

Ознакомьтесь с дополнительными страничками на компакт-диске к разделу «Диалоги в искусстве». Выполните задания.

Раздел 3

Мифология в искусстве

Миф, в какой бы форме он ни передавался,
всегда есть поэзия.

Йо́хан Хёйзинга

Зевс Олимпийский. Римская копия статуи Фидия
Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Зевс и Посейдón, Орфéй и Эвридíка, Афродíта и Афíна, Перу́н, Яри́ло и Ла́да... Многие мифологические персонажи являются героями художественных произведений разных видов искусства. Их образы привлекают творцов и сегодня.

Почему интерес к мифологическим образам никогда не угасает? Почему современный человек так настойчиво обращается к достоянию прошлого?

Мифологические сюжеты помогают нам ответить на важные вопросы: что такое любовь, счастье, добро? Мифы повествуют о вечных человеческих ценностях. В них мы черпаем идеи и образы. Сюжеты мифов — неиссякаемый источник для художественного творчества.

§ 8–9. Мифология как система представлений человека о мире

Как устроен мир? Кто создал человека? Что является источником жизни на Земле? Уже в глубокой древности люди искали ответы на эти вопросы. Ощущая свою беспомощность перед происходящим, они связывали свои объяснения с божественными силами. Солнце, Луна, вода, огонь, свет, все непонятные явления окружающего мира становились одушевлёнными, обожествлялись и наделялись именами.

Миф — сказание, передающее представления людей о мире и человеке, о богах и героях.

О древних божествах мы узнаём из *мифов* и *легенд*, которые люди создали тысячи лет назад. В античных мифах мы встречаемся с Зевсом — богом неба, молнии и грома. Брат Зевса, Посейдон, — повелитель морей и океанов. Бог огня Гефэст считается мастером на все руки. Бог Аполлón олицетворяет свет. В славянской мифологии нам встречаются бог грома и молнии Перун, покровительница семьи и брака богиня Лада, богиня плодородия и хорошего урожая Мóкошь.

Зевс с молнией и орлом.
Фрагмент росписи
древнегреческой вазы

Повествуя о древних божествах, человек пытался проникнуть в тайны природного мира, постичь важнейшие проблемы жизни. Возможно, именно поэтому мифологические божества так похожи на людей. Они обладают многими человеческими качествами: добротой, благородством, великодушием или жестокостью, дерзостью и непостоянством.

Каждый народ слагал свои мифы и легенды. Особую популярность в художественной культуре получили мифы античного мира.

В древнегреческом мифе о Зевсе повествуется о его восхождении на священную гору Олимп, где жили главные боги. Как верховный бог Олимпа, отец всех богов и людей, Зевс удерживает равновесие между добром и злом, прощая или наказывая тех, кто провинился.

С Олимпа рассылает людям Зевс свои дары и утверждает на земле порядок и законы. В руках Зевса судьба людей; счастье и несчастье, добро и зло, жизнь и смерть — всё в его руках. Два больших сосуда стоят у врат дворца Зевса. В одном сосуде дары добра, в другом — зла. Зевс черпает в них добро и зло и посылает людям. Горе тому человеку, которому громовержец черпает дары только из сосуда со злом. Горе и тому, кто нарушает установленный Зевсом порядок на земле и не соблюдает его законов.

Н. А. Кун. Легенды и мифы Древней Греции (Олимп)

Гигантская статуя Зевса некогда украшала один из главных храмов Олимпии. Атлетически сложенный бог, покровитель олимпийских игр, величаво восседает на троне. Он справедлив и благороден, грозен и милосерден. Зевс сосредоточен на происходящих состяза-

ниях. В одной руке он удерживает статуэтку богини Ники, олицетворяющую победу. В другой — скипетр, символизирующий власть. У подножия изображён орёл — знак силы и мощи верховного бога.

У античных богов, как и у людей, были собственные дети. Детей богов и смертных людей — полубогов — называли *героями*. Один из самых знаменитых — герой Геракл, сын Зевса и земной женщины. Он получил известность благодаря двенадцати совершённым подвигам, которые многие художники запечатлели в произведениях разных видов искусства.

Геракл поступил на службу к своему двоюродному брату Эврисфею. Из ненависти Эврисфей начал давать Гераклу смертельно опасные поручения. Одним из первых стало распоряжение уничтожить льва чудовищной силы, жившего около храма Зевса в Немее. Немейский лев считался неуязвимым: у него была настолько толстая шкура, что её нельзя было пробить никаким оружием. Битва с Немейским львом стала первым подвигом Геракла.

...Увидев противника, присевшего для убийственного прыжка, он схватил свой лук и пустил в него самой острой из своих стрел. Но Эврисфей был прав: Немейский лев был неуязвим. Он прыгнул; но Геракл ловко уклонился в сторону и, подняв свою палицу, опустил её изо всех сил на голову врага. И палица беспомощно отпрянула; всё же лев почувствовал боль и, отказавшись от дальнейшего боя, стал медленно уходить.

Битва с Немейским львом.
Фрагмент росписи
древнегреческой вазы

Но Геракл настиг льва и, схватив его своими могучими руками, стал ему давить горло. Сколько ни метался Немейский лев — Геракл крепко держал его в своих железных объятиях и не выпускал до тех пор, пока тот не распростился с жизнью.

Ф. Зелинский. Сказочная древность

Первый подвиг Геракла подробно описан и в книге современного белорусского писателя Петра Васильевича Васючэнко «Дванаццаць подзвігаў Геракла».

...Цела Геракла, якое здавалася абмяклым, раптам узбугрылася вузламі цягліцаў ды жылаў. Дзве рукі злучыліся на горле жывёлы. Цела монстра, недасягальнае для стрэлаў, раптам скукожылася, паддалася жалезнаму хапуну магутных рук. Жывёліна ўжо не магла рыкаць, з пашчы пацякла крывавая пена. І раптам Геракл адчуў пад пальцамі нешта слізкае, выгінастае. Леў ператварыўся ў змяю, вялізнага ўдава з поўнымі злосці вачыма і сіпячай пашчай.

Але хапун Геракла не слабей. Жоўты агонь, якім свяціліся злосныя вочы ўдава, стаў паступова згасаць. Аднак, перш чым спруцянец, прыравацень яшчэ некалькі разоў змяняў аблічча, ператвараўся то ў чалавека, то ў вялізнага сабаку. У ім паўтараліся вусцішныя рысы яго продкаў — абрыдлівых монстраў, спароджаных калісьці Геяй...

...Волат, апрануты ў ільвіную шкуру, быў увесь спаласаваны крывавымі пісягамі, слядамі львіных зубоў ды кіпцяў, асобныя раны яшчэ крывавілі. Але голас быў вясёлым — голас пераможцы.

П. В. Васючэнка. Дванаццаць подзвігаў Геракла

Геракл і Немеіскі лев.
Рымская копія статуі
Лісіппа

В композиции древнегреческого скульптора Лисиппа также показана победа Геракла над Немейским львом. Могучий герой одолел льва голыми руками, превратив добытую шкуру в свой шлем и плащ.

В скульптуре мы видим, как напряжено тело Геракла. Его мускулистые руки сжимают шею царя зверей. Мастер показал героя в движении. Чтобы правдиво передать сцену тяжёлой борьбы, Лисипп изобразил Геракла с небольшим поворотом туловища и наклонённой вперёд головой.

В славянской мифологии воспевали богатырей. Герои преданий — Илья Муромец, Алёша Попович, Добрыня Никитич — отли-

чались богатырской силой. Защищая родину, они совершали славные подвиги. О них слагали истории, которые передавались из уст в уста, из поколения в поколение.

Но есть предания, в которых повествуется об исторических событиях. Например, о происхождении городов и сёл, названий гор и рек. Так, сохранилась история о том, что город Киев получил своё название от имени старшего из трёх братьев, приплывших вместе с сестрой к высоким холмам на берегу Днепра.

...И были три брата: один по имени Кий, другой — Щек и третий — Хорив, а сестра их — Лыбедь. Сидел Кий на горе, где ныне подъём Боричев, а Щек сидел на горе, которая ныне зовётся Щековица, а Хорив на третьей горе, которая прозвалась по имени его Хоривицей. И построили город в честь старшего своего брата, и назвали его Киев.

Повесть временных лет (перевод Д. С. Лихачёва)

В композиции украинского скульптора Василия Захаровича Бородай и архитектора Николая Михайловича Фещенко плывущие в ладье братья изображены в образе воинов. В их руках оружие — лук и копья. Братья смотрят в разные стороны, вглядываясь вдаль в поисках земли. На корме ладьи — Лыбедь, устремившая взор вперёд, к далёким неизведанным берегам. Её развевающиеся на ветру одежды передают стремительное движение корабля.

В белорусской мифологии упоминаются асилки (бел. *асілкі*). Они могли корчевать деревья, разбивать камни, перетаскивать горы... Белорусский художник Валерий Петрович Слаўк изобразил

**Василий Бородай,
Николай Фещенко.**
Памятник основателям
Киева (г. Киев, Украина)

Валерий Слаук. Асілак
Вярнідуб

асилка могучим и решительным. Асилок — выходец из народа. Его одежда — подпоясанная рубаша и жилет. На голове — соломенная шляпа. Он с лёгкостью держит в руках ствол многолетнего дерева.

Мифы передают нам представления людей о мире и человеке. Они отвечают на самые сложные вопросы мироздания. Именно поэтому мифологические сюжеты, воплощённые в произведениях искусства, вызывают у современного человека неподдельный интерес.

Античная мозаика «Океан» (г. Газиянтép, Турция)

П. П. Рубенс. Нептун, успокаивающий шторм

М. И. Козловский. Самсон, разрывающий пасть льва
(г. Санкт-Петербург, Россия)

Вопросы и задания

1. С какими мифологическими персонажами вы познакомились? Назовите виды искусства, в которых воплощены мифологические образы, представленные в параграфе.

Древнегреческий бог Зевс имеет в древнеримской мифологии имя Юпитер, Геракла зовут Геркулес. Найдите в информационных источниках или в справочной литературе древнеримское имя древнегреческого бога Посейдона.

Творческая мастерская

Посмотрите в информационных источниках мультфильм «Возвращение с Олимпа» режиссёра А. Г. Снежко-Блоцкой. Прочитайте на компакт-диске раздел «Олимп» из книги Н. А. Куна «Легенды и мифы Древней Греции». Составьте устный рассказ на тему «Восхождение Зевса».

2. Выполните групповой проект «Первый подвиг Геракла» (рассказ, рисунок, музыкально-литературная композиция или др.).

Н. А. Кун. Легенды и мифы Древней Греции (Олимп)

§ 10. Мифы о сотворении и устройстве мира

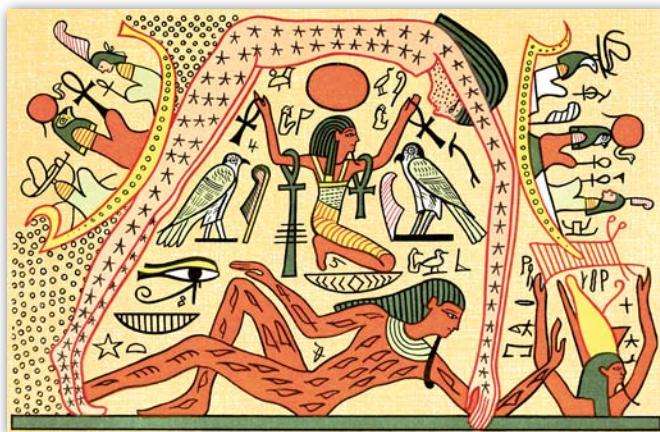
Вопрос о том, как сотворён и устроен мир, интересовал людей больше всего. Разные народы, наблюдая за происходящим вокруг, предлагали разные толкования возникновения Вселенной.

В Древнем Египте люди верили, что мир возник из хаоса. Египтяне представляли хаос либо в виде тьмы, либо в виде водной стихии. Из хаоса выделился бог солнца Ра. Он осветил весь мир и уничтожил мрак. Главные природные стихии олицетворяют Геб — бог земли и Нут — богиня неба.

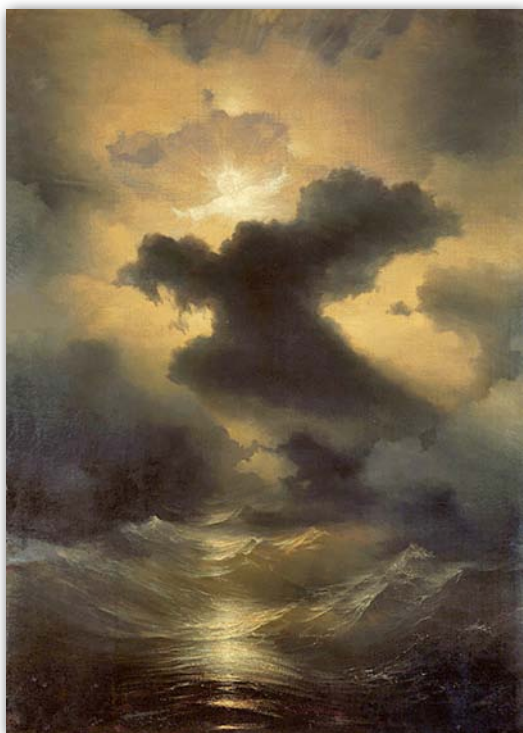
На репродукции папируса отображено представление древних египтян об устройстве мира. Внизу возлегает бог Геб. Над Гебом возвышается богиня Нут. Её тело покрыто звёздами. В пространстве между Гебом и Нут помещается Тефнút — божество воздуха и благодатной влаги. Для жителей Египта важнейшим источником жизни была река Нил. Поэтому и образ мира включает реку — только не земную, а небесную. По этой реке плывёт бог солнца Ра.

В древнегреческой мифологии также утверждается, что всё живое на Земле возникло из хаоса. «Прежде всего возник Хаос», — писал древнегреческий поэт Гесиод. Однако хаос, по представлениям греков, не просто тьма или водная стихия. Для них он был пустотой, бездной.

Постепенно из хаоса возник Космос — порядок и гармония. Позднее выделились божества. Первой появилась Гёя — мать-земля,

Геб и Нут
(репродукция папируса)

Иван Айвазовский. Хаос (Сотворение мира)

Атлант, держащий небесную сферу. Римская копия греческой скульптуры

колыбель мира. Затем — боги, олицетворявшие природные стихии: бог неба Уран, бог моря Понт и бог бездны Тартар.

Небесную сферу в мифологии древних греков поддерживает сын Геи и Урана Атлант — божество, отличающееся необыкновенной силой.

В римской копии греческой скульптуры Атлант показан как титан, держащий на плечах небесную сферу. Изображённая в виде гигантского шара, она настолько масштабна и тяжела, что даже могучий Атлант, взваливший её на плечи, едва сохраняет равновесие. Его тело напряжено, ноги согнулись под тяжестью ноши. Голова титана наклонена, казалось бы, неестественно. Но она так же, как и плечи, служит опорой гигантскому шару. Скульптор показал небесную

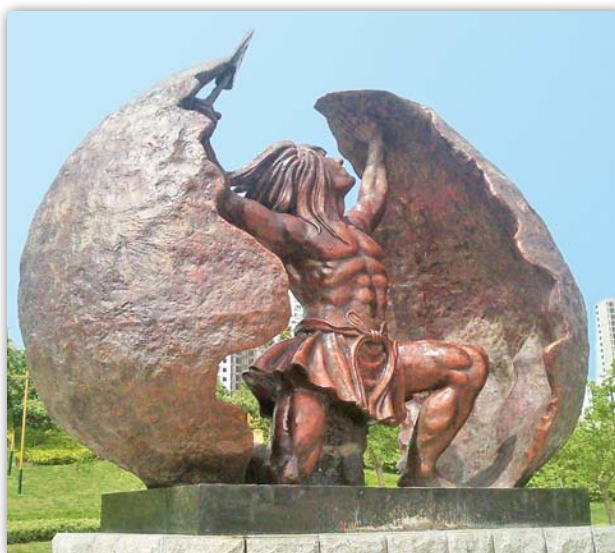
Титаны — боги второго поколения, обладающие большой силой.

сферу в соответствии с мифологическими представлениями греков. На ней мы видим линию экватора Земли и зоны Северного и Южного полюсов. Земной шар окутывают небеса, сквозь которые отчётливо видны созвездия.

С образом древнегреческого Атланта созвучен образ древнекитайского бога Пань-гу, создателя Вселенной. В мифологии Древнего Китая Пань-гу — первый бог, сотворивший мир и давший начало всему живому на Земле. Он появился из хаоса, представлявшего собой огромное яйцо. Проспав в нём восемнадцать тысяч лет, Пань-гу прорубил топором скорлупу и раздвинул её усилием рук и ног. Свет из яйца поднялся и образовал небо, а тьма опустилась и стала землёй. В течение многих столетий Пань-гу рос, подпирал головой небеса и отодвигал их всё дальше от земли. Когда же он умер, его голос стал громом, дыхание — ветром и облаками, пот — дождём, глаза — солнцем и луной, плоть — землёй, кости — камнями, волосы — растениями, кровь — реками.

В скульптуре, установленной в китайском городе Гуанчжоу, Пань-гу показан в образе юноши, разбившего скорлупу яйца. Он хорошо сложен, силен, энергичен и решителен. В руке он держит орудие, способное преодолеть любую преграду. Своей мощью он разрушает скорлупу яйца, отделяя свет от тьмы, небеса от земли.

Памятник Пань-гу
(г. Гуанчжоу, Китай)

Микалоюс Чюрлёнис.
Сотворение мира

Образу сотворения мира посвящены и произведения современной художественной культуры. Литовский художник Микалоюс Константинас Чюрлёнис создал цикл картин «Сотворение мира». Автор не соотносил свою идею с библейским сюжетом. Для него образ сотворения Вселенной связан с иным, вымышленным миром.

На одной из картин цикла художник показал своё представление об образе Вселенной. Из тьмы появляется новая жизнь. Мрачные краски хаоса сменяются радужными цветами, которые наполняют всё пространство солнечными бликами. На полупрозрачном фоне, словно из лёгкой вуали, растут яркие декоративные цветы. Это, скорее всего, плод фантазии художника. Автор показывает новый мир как нечто неустойчивое, недолговечное, но всегда красивое и гармоничное.

Французский композитор Дариус Мийо в музыке к балету «Сотворение мира» предлагает свою трактовку устройства мира. На затемнённой сцене появляются три божества. Переплетаясь в сложном рисунке танца, они символизируют единое начало мира. На фоне спокойной мелодии в исполнении саксофона божества из слабых существ превращаются в сильные, уверенные в себе образы. Музыка меняется, приобретает твёрдый, решительный характер.

Пытаясь понять, как была создана и устроена Вселенная, люди придумали немало ярких мифологических образов. Мифы питают воображение мастеров искусства и помогают им создавать незабываемые творения.

Вопросы и задания

1. Внимательно рассмотрите художественные произведения, представленные в параграфе. Какие чувства они у вас вызывают?

Послушайте в информационных источниках увертюру к балету Д. Мийо «Сотворение мира». Какой эмоциональный отклик вызывает у вас это произведение? Соотнесите музыкальный образ с одним из произведений изобразительного искусства, представленных в параграфе. Поясните свой выбор.

Творческая мастерская

2. Гея, богиня земли, занимает важное место не только в древнегреческой мифологии, но и в современной культуре. Слова «география», «геометрия» имеют прямое отношение к богине. Как, по-вашему, может выглядеть богиня Гея? Нарисуйте её образ так, как вы его себе представляете.

И. Босх. Сотворение мира

А. А. Шишкин. Перун-громовержец

Тинторетто. Сотворение животных

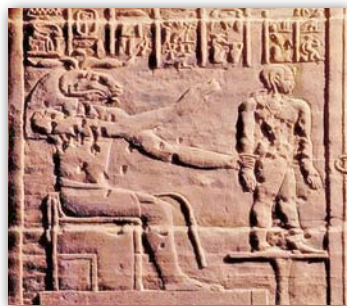

Н. А. Кун. Легенды и мифы Древней Греции (Рождение Зевса)

§ 11. Мифы о сотворении человека и природного мира

Во многих мифах тысячелетия назад люди изложили свои представления о том, кто создал человека и окружающий его природный мир. Чаще всего в мифологии творцами людей являются божества. У каждого народа — своя история о сотворении человека и природы.

В Древнем Египте верили, что первых людей на гончарном диске вылепил из глины Хнум — бог-творец с головой барана со спирально закрученными рогами. Считалось, что этот бог создал и животных. «*Ваятель, который оживляет*» — так прозвали Хнума в древнеегипетских мифах. На рельефе видно, как бог сидит перед гончарным кругом, где стоит фигурка существа, которое он только что сотворил.

Бог-творец Хнум лепит человека из глины на гончарном диске.
Древнеегипетский рельеф

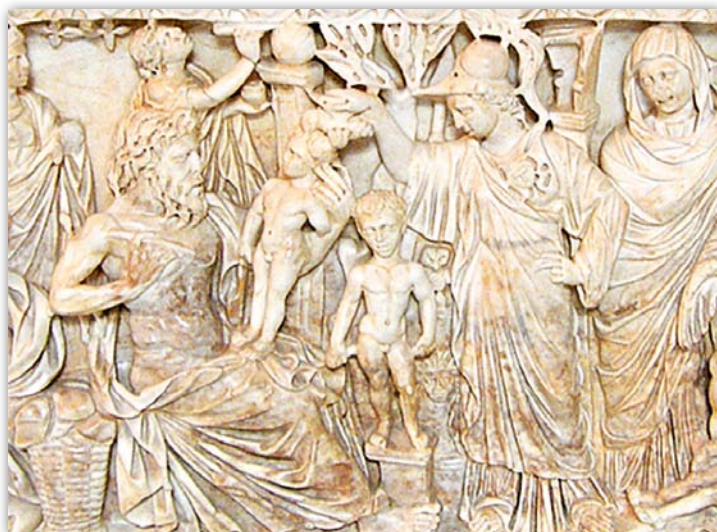
В мифологии Древней Греции человека создал Прометей — брат Зевса, титан, помогающий людям. Смешав воду с землёй, Прометей вылепил человека так, чтобы он смотрел не вниз, а вверх — на небо. Душу в человека вдохнула богиня Афина.

Замешав «молодую землю» «речною водой»,
Сделал подобье богов, которые всем управляют.
И между тем, как, склонясь, остальные животные в землю
Смотрят, высокое дал он лицо человеку и прямо
В небо глядеть повелел, подымая к созвездиям очи.

Овидий. Метаморфозы

Правда, Прометей свою работу не завершил. Сначала он вылепил тела людей и животных. А приспособления для жизни создал отдельно, намереваясь аккуратно распределить между всеми живущими. Вероятно, Прометей всё рассчитал верно, ведь его имя по-гречески означает «прежде думающий».

Слишком много живых существ создал Прометей, устал и уснул крепким сном на многие столетия. Пока Прометей спал, работу решил завершить его брат Эпиметей. Он начал раздавать творениям Прометея важные приспособления для жизни. Беда в том, что имя «Эпиметей» означает «думающий после». Все приспособления он

Прометей, создающий первого человека.
Рельеф саркофага

истратил на животных, а человек остался слабым и беззащитным — *«наг и не обут, без ложа и без оружия»*. Жалкую жизнь вели люди, ютясь в сырых и тёмных пещерах.

Проснувшись, Прометей увидел несправедливость и решил помочь людям. Он принёс им божественный огонь. Обладание огнём позволило человеку стать властелином природы. За этот поступок Зевс жестоко наказал Прометея: он повелел приковать титана к скале и послал орла, чтобы тот клевал его. На доньшке расписного древнегреческого сосуда мы видим сцену наказания Прометея. Изображённый рядом титан Атлант, поддерживающий небесный свод, сочувствует своему брату.

Прометей и Атлант.
Роспись древнегреческого сосуда

Зло терплю за то, что людям подарил сокровища.
В стволе сухого тростника родник огня
Я воровски припрятал. Для людей огонь
Искусства всяческого стал учителем,
Путём великой жизни. Вот за этот грех
Под зноем солнца на цепях я распят здесь.

Эсхил. Прометей прикованный

Образ Прометея воплощён и в музыкальном искусстве. Венгерский композитор Ференц Лист в симфонической поэме «Прометей» показал его с необычной стороны. Автор музыкального произведения увидел в Прометее не просто титана, противостоящего Зевсу, а глубоко страдающую личность. Энергичная мелодия, звучащая вначале, неожиданно меняет характер. В музыке появляются интонации страдания и мольбы. Сильный духом человек скорбит о судьбах мира. Так глубоко раскрывает композитор образ Прометея — его удивительное упорство и несокрушимую волю.

Иной образ увидел и передал в симфонической поэме «Прометей» русский композитор Александр Николаевич Скрябин. Во время

Роман Красницкий.
Прометей
(Похищение огня)
(г. Санкт-Петербург,
Россия)

исполнения произведения можно услышать музыку и увидеть игру света. По замыслу автора картина первозданного мира должна постепенно наполняться не только музыкальными звуками и красками, но и светом. В цветовом освещении главным выбран фиолетовый цвет как символ сумерек. От тёмных оттенков — к светлым и ярким, от тьмы и хаоса — к свету и гармонии. В конце поэмы зал ослеплён солнечным светом. Мир состоялся. Образ титана показан композитором как проводник света и энергии.

Сюжет о Прометее интересен и современным авторам. Мастера искусства, всматриваясь в титана, открывают в нём новые грани. Оригинально раскрыл древнегреческий сюжет о Прометее российский скульптор Роман Ефимович Красницкий. При первом взгляде на скульптуру понятно: могучего, великолепно сложенного человека преследует огромный орёл.

Постаментом скульптуре служит мраморный фрагмент античной колонны. Именно фрагмент, потому что сюжет — античный, а решение — современное. Опорой композиции является металлический штырь, придающий ей полётность. Композиционно скульптура уравновешена. По разные стороны от постамента парят Прометей и орёл, посланный Зевсом для наказания титана.

Мастера искусства, вдохновлённые мифологическими сюжетами, призывают нас, зрителей и слушателей, задуматься о том, насколько силен и красив человек, какое место он занимает в этом мире.

Вопросы и задания

1. Расскажите, из каких «материалов» создавались живые существа согласно мифологическим сюжетам, представленным в параграфе.

Посмотрите в информационных источниках мультфильм «Прометей» режиссёра А. Г. Снежко-Блоцкой. За что был наказан главный герой? Обсудите свои впечатления с одноклассниками.

Творческая мастерская

Прочитайте в информационных источниках значения словосочетаний «ахиллесова пята», «гордиев узел», «дамоклов меч». Составьте словарь словосочетаний мифологической тематики. Подготовьте презентацию об одном из словосочетаний.

Г. Морó. Прометей

П. Мэншип. Прометей
(г. Нью-Йорк, США)

Алкамён. Афродита
в садах (реконструкция)

§ 12. Женский образ в мифологии

В мифах народов мира можно встретить разные женские образы. Каждый из них наделён теми качествами, которые восхищали жителей древних государств. Женские образы вдохновляют и современных людей.

Многие мифологические женские образы являются олицетворением *совершенной красоты*. Самой известной богиней-красавицей считается древнегреческая Афродита. В Древнем Риме её называли Венерой. Сохранилось немало изображений богини,

созданных во времена Античности. Но и в последующие эпохи мастера искусства рисовали, лепили и воспевали в стихах и прозе чарующую красоту её лица и фигуры. Умение передать в произведении искусства совершенство красоты и сейчас считается высшим достижением мастера. Поэтому образ Афродиты и сегодня вдохновляет творцов на создание произведений искусства.

И снова мы к тебе стекаемся толпами;
Молчание храня, с поднятыми очами,
Любуемся тобой;
Ты снова царствуешь!

И. С. Тургенев

Из пены морской Афродита ступила на землю,
Оставив следы из фиалок на мокрой траве...
Увидели боги — никто не сравняется с нею!
Никто не завидовал даже её красоте...

В. Ф. Ходасевич

Афина Варвакион
(копия статуи Фидия)

Некоторые мифологические женские образы олицетворяют *мудрость и мастерство*. Именно этими качествами, согласно представлениям древних греков, славилась Афина. Её почитали и как деву-воительницу, умело управляющую сражениями, и как покровительницу многих ремёсел, дающую наставления плотникам, гончарам. Афина считалась также искусной рукодельницей — ткачихой. В одной из статуй Афины-девы, не сохранившейся до нашего времени, греческий скульптор Фидий воплотил мужество, решительность, отвагу богини. В правой руке она держит статуэтку Ники — богини победы, в левой — копье (не сохранилось). У ног Афины —

Уильям Райнхарт. Латона с Аполлоном и Артемидой

щит, символизирующий стойкость в бою. Шикарные одежды, сотканые самой богиней, дополнены украшением с изображением головы Медузы Горгоны — страшного чудовища.

Одно из почётных мест в мифологии занимают *образы богини-матери*. Чудо рождения нового человека, забота о детях, надежда и тревога за будущее своих детей — все краски жизни женщины-матери получили воплощение в искусстве. Художников последующих эпох они привлекают теплотой и искренностью чувств, умилением, восхищением и гордостью за своих детей.

Американский скульптор Уильям Райнхарт создал композицию, изображающую древнегреческую богиню Лато́ну с её малышами-двойняшками. Когда дети Латоны вырастут, девочка станет богиней-охотницей, а мальчик — прекрасным музыкантом, покровителем искусств. Но пока они просто маленькие дети, и мать любит их сладким сном. Сколько нежности в прекрасном лице Латоны!

Важное место женские образы занимают и в *славянской мифологии*. Одной из почитаемых богинь у славян с древних времён была Береги́ня.

Борис Ольшанский.
Берегиня

Происхождение имени этой богини связывали с «берегом» и «оберегом». Славяне верили, что Берегиня живёт в лесах, на берегах рек, защищает людей от злых духов и спасает тонущих детей. Берегиню считали прародительницей всего живого на земле. Представляли её в образе молодой женщины с длинными косами, окружённой сиянием солнечных лучей. В начале лета, когда колосится рожь, красавица Берегиня выходит на берега рек, качается на берёзовых ветвях, распускает косы, плетёт венки.

Русский художник Борис Михайлович Ольшанский на картине «Берегиня» изобразил богиню в образе девушки, повелевающей силами природы — сменой дня и ночи, разливами рек, ветрами. Юная богиня в праздничном наряде с национальным колоритом словно вздымается из водной стихии к небесам. В правой руке она держит янтарный шар — солнце, дарящее свет и тепло, а левой — отводит волну, оберегая людей от наводнений.

В мифологии белорусов богиней лета, одаряющей урожаем крестьян, считалась Тётя. Согласно поверьям, её можно было встретить в полях, среди стогов сена. Тётя — щедрая немолодая женщина. На её голове — венок с колосьями, в руках — спелые плоды. Именно такой изобразил богиню белорусский художник Валерий Петрович Слаук. Тётя предстаёт перед нами в народном костюме, богато украшенном традиционной вышивкой. Её добрая

улыбка сулит щедрость и благополучие. Жест правой руки, которым богиня указывает на собранный урожай, будто приглашает нас отведать дары белорусской природы.

В произведениях искусства, навеянных мифологией, на первый план выступают лучшие женские качества. Они помогают нам восхищаться женщиной и почитать её.

Валерий Слаук. Тётя

Вопросы и задания

1. Мифологические женские образы отражают представления о роли женщины в обществе. Какие из женских «ролей» вы считаете важнейшими? Проиллюстрируйте свой ответ произведениями искусства, представленными в параграфе.
2. Какой из рассмотренных в параграфе женских мифологических образов получил, на ваш взгляд, наиболее интересное воплощение в произведениях искусства? Почему?

Творческая мастерская

У многих женских образов в мифологии существует два имени: в Древней Греции — Афродита, в Древнем Риме — Венера. Древнегреческая богиня Афина в древнеримской мифологии тоже имеет другое имя. Найдите его в информационных источниках.

Рассмотрите на компакт-диске картины Рембрандта и В. А. Серова, созданные под впечатлением мифа о прекрасной богине Европе. Прочитайте миф в информационных источниках. Составьте о картинах устный рассказ.

Рембрандт. Похищение Европы

В. А. Серов. Похищение Европы

Ознакомьтесь с дополнительными страничками на компакт-диске к разделу «Мифология в искусстве». Выполните одно из заданий.

Раздел 4

Праздник в жизни людей

Праздник нужно всегда носить с собой...

Эрнест Хемингуэй

Анна Силивончик. Самая звёздная ночь

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Праздник — неизменный спутник человека. День рождения, Новый год, Масленица, Рождество и другие праздники занимают особое место в нашей жизни. Их ждут, им радуются, ими восхищаются...

Яркие события в жизни, будь то встреча весны, сбор урожая, свадьба или рождение ребёнка, люди всегда сопровождали песнями, танцами, играми.

Поэтому праздничные дни отличаются от будничных. На некоторое время человек обретает свободу, забывает о заботах и хлопотах. Праздники наполнены оптимизмом, имеют жизнеутверждающий характер, приносят в жизнь людей радость и веселье. И взрослые, и дети в ожидании праздника находятся в приподнятом настроении, предвкушают удовольствие и наслаждение.

§ 13–14. Праздники в разных культурах мира

В жизни отдельного человека, как и в жизни народа, существует множество праздников. Однако в большинстве случаев они имеют одну основу.

Первые праздники уходят корнями в глубокую древность. Самые важные из них были связаны с мифологическими божествами, олицетворявшими природные силы. Взывая к их милосердию, желая привлечь на свою сторону или, наоборот, отпугнуть, человек посвящал древним божествам, природным стихиям и священным животным различные обряды и ритуалы. Обращаясь к ним, человек искал защиты и покровительства. Например, некоторые народы совершали

Обряд перед охотой

Фрагмент штандарта
(древний город Ур,
Месопотамия)

обрядовые танцы с песнопениями вокруг костра, организовывали пиршество и возносили к богам молитвы о милости.

Неизменным украшением праздника издавна была музыка. Совместное пение и движения в общем ритме давали людям ощущение важности и значимости происходящего.

Музыка сопровождала и пиршества в честь царя, и победы, одержанные в военных походах. Один из эпизодов мирной жизни шумеров — празднество у царского трона — запечатлён в штандарте (каменной мозаике). Мозаичная композиция выложена из кусочков лазурита и красного известняка. Мастер изобразил не только высокопоставленных особ, которые поднимают чаши с вином в честь царя. С тем же вниманием он показал и музыканта, исполняющего звучную мелодию на древнем струнном инструменте.

Прошло много тысяч лет, прежде чем люди стали отмечать праздники в определённое время. Сначала время для свершения обрядов в ходе праздников определялось по природным ритмам и традициям народов. А спустя тысячелетия сложился календарь, в котором каждому божеству, явлению природы, событию нашлось определённое место. *Календарные* праздники получили отражение в произведениях искусства.

Праздник наступления нового года наши предки называли Колядами. Во время колядных праздников на улицах разыгрывались театрализованные действия. Колядующие рядились в костюмы и маски, создавая образы почитаемых животных, птиц. На белорусских землях это были медведь, коза и аист. Считалось, что эти животные покровительствуют достатку и урожаю.

Оксана Архипова.
Рождественские колядки

Коляды — весёлый праздник. Его отмечают и сегодня. Колядовщики поют песни, забавляют встречающих шутками и призывают хозяев дома не скупиться на угощение — тогда и в новом году у них будет богатый стол. Музыка, литература, декоративно-прикладное искусство, переплетаясь, превратили праздничное действо в *театрализацию*.

В ожидании весны люди празднуют прощание с зимой — Масленицу. Непременный атрибут масленичных гуляний — чучело Масленицы. Его сжигают, а пепел разбрасывают по земле. Считается, что после сожжения Масленица передаст свою энергию полям, защитит их и принесёт в будущем году богатый урожай. На Масленицу люди радуются, катаются на санях, поют масленичные песни и обязательно едят блины — символ Солнца, небесного светила.

Театрализа́ция — действо, в котором специально наряженные люди ведут себя и как обычные люди, и как определённые персонажи.

Ай, как мы Масленицу дожидали,
Дожидали, люли, дожидали.
Сыром горушки укладывали,
Укладывали, люли, укладывали.
С верхом маслицем поливали.

Масленичная песня

Борис Кустодиев.
Масленица

На картине «Масленица» русский художник Борис Михайлович Кустодиев передал царящую на гуляниях атмосферу карнавала. Яркие краски, будто звенящие бубенцы, наполняют музыкой сказочный городской пейзаж. Ещё укрытые снегом дороги вдыхают дуновение весны. Бояре, купцы, крестьяне — все вышли на улицы города проводить зиму.

В культуре разных стран и народов мира отдельное место занимают *религиозные* праздники. В церковном календаре христиан одним

Эдуард Панов.
Светлое Христово
Воскресение

из главных праздников является Пасха. Праздник Воскресения Христова, который отмечается после Великого поста, имеет многовековую традицию. К нему готовят щедрый стол, пекут куличей, красят яйца.

В натюрморте русского художника Эдуарда Порфирьевича Панова «Светлое Христово Воскресение» отражены символы Пасхи. Крашеные яйца и куличи символизируют новую жизнь, зажжённая свеча — пасхальный огонь, ветки вербы в кувшине, цветы в плетёной корзине и на столе — весеннее пробуждение природы после зимнего сна. Рядом рушник — символ национальной культуры, неизменный атрибут праздника. Где-то вдали, за окном, виднеется церковь. Её колокольный звон в тишине доносится до всех жителей, напоминая о чистоте веры.

У многих народов мира существуют особые *национальные* праздники. Яркие и необычные, они собирают не только жителей своей страны. Гости специально приезжают из разных уголков планеты, чтобы стать зрителями или участниками празднования.

Самые известные праздники в мире — фестиваль цветов в Голландии, фестиваль огня в Шотландии, световое шоу в Германии, фестиваль красок в Индии и праздник фонарей в Китае.

Фестиваль цветов
(Нидерланды)

Фестиваль огня
(Шотландия)

Николай Богданов-Бельский. День рождения учительницы

В разных уголках планеты люди празднуют важнейшие события, связанные с жизнью их семьи, — рождение, совершеннолетие, окончание учёбы, свадьба и т. д. Это *семейные* праздники. В каждой семье существуют свои традиции и нормы празднования таких событий. Но одно остаётся неизменным: музыка, танцы, смех и хорошее настроение сопутствуют всем семейным праздникам. Желая по-особому отметить семейное событие, люди украшают дом, готовят угощения. С надеждой и радостью ожидают друзей и близких, предлагают им интересные развлечения и подарки.

В большинстве стран мира есть особые праздники — *государственные*. В эти дни отмечают годовщины важнейших событий в истории страны. Государственные праздники являются символом единения народа. Они объединяют людей гордостью за свою страну, общими воспоминаниями и надеждами.

В Республике Беларусь главный государственный праздник — День Независимости. Он празднуется 3 июля. В этот день в 1944 году произошло освобождение города Минска от немецко-фашистских захватчиков. Каждый год 3 июля в городе проходят празднества и гуляния. В художественном оформлении праздника сочетаются и традиционные искусства виды (танец, музыка, живопись), и относительно новые (например, фейерверк).

Праздничный парад в День
Независимости Республики Беларусь
(г. Минск)

Праздничный салют
в День Победы (г. Минск, Беларусь)

Праздник — это всегда торжество. Он создаёт настроение, даёт возможность выразить себя в разных видах искусства. Желание людей торжественно отмечать значимые события остаётся неизменным во все времена.

Вопросы и задания

1. На каких календарных праздниках вам приходилось бывать? Какие виды искусства ведут диалог во время этих празднований?
2. Какие праздники вы всегда отмечаете в вашей школе? Какие виды искусства встречаются на этих праздниках?

Творческая мастерская

3. Придумайте и выполните необычную открытку-поздравление с одним из праздников.

П. Брэйгель Старший. Битва Масленицы и Поста
(фрагмент)

Е. Бём. Поздравительные новогодние открытки

4. На каком из праздников других стран вы хотели бы побывать? Выполните эскиз костюма для одного из этих праздников.

Ознакомьтесь с дополнительными страничками на компакт-диске к разделу «Праздники в жизни людей». Выполните одно из заданий.

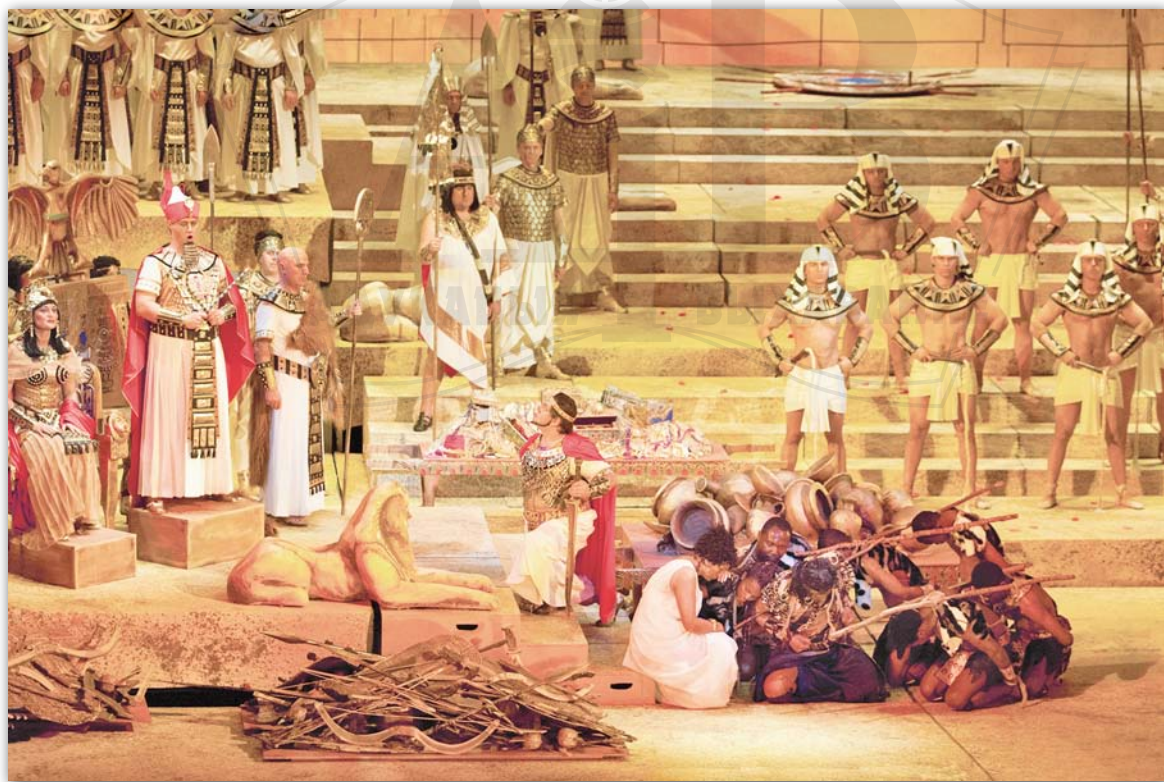

Раздел 5

Театр видимый и невидимый

Спектакль живёт только сегодня — на твоих глазах, и больше это мгновение никогда не повторится.

Юрий Стоянов

Сцена из оперы «Аида». Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь (г. Минск)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

«Давайте поиграем!» — часто слышим мы. Играть любят и дети, и взрослые. Театр — это тоже игра. В то мгновение, когда в зрительном зале гаснет свет, зритель из реального мира перемещается в мир воображаемый. Реальные места действия: город, деревня, лес, дом — в театре создаются заново. Зритель с радостью верит в этот воображаемый мир. Конечно, он понимает, что лес на сцене не настоящий, а дом не имеет фундамента... Но всё это во время театрального спектакля «забывается». Охотно принимая условия игры, зритель проживает вместе с героями целую жизнь!

Нет более таинственного и загадочного искусства, чем театр. Яркое и красочное сценическое зрелище способно взволновать любого человека. Встреча с театром часто становится незабываемым событием в жизни людей.

§ 15. Истоки театра

Театрализованные действа с глубокой древности являются неотъемлемой частью культуры человечества. Во многих культурах мира существуют элементы игры. Ритуалы, пышные празднества и торжества, религиозные обряды — везде присутствуют перевоплощение и театрализация.

Как самостоятельный вид искусства театр зародился в Древней Греции. Своё начало он ведёт от народных гуляний в честь весёлого бога Диониса. Дионис — покровитель растительности, плодородия, виноградарства и виноделия. Весной, когда расцветали сады, жители городов Древней Греции выходили славить Диониса и просить его даровать новый богатый урожай. Праздник получил название «Великие Дионисии».

Дионис. Роспись древнегреческого сосуда

Во время празднества молодёжь наряжалась, устраивала шествия, пела в честь Диониса хвалебные песни — *дифирамбы*. Из торжественной части праздника выделилась *трагедия*, из весёлой — *комедия*. Именно в те далёкие времена родились основные театральные жанры.

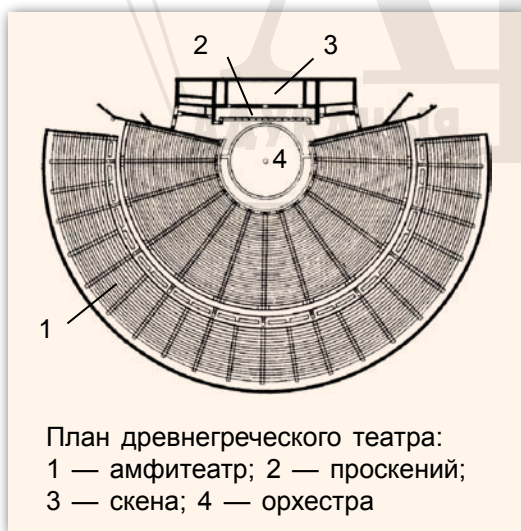
Наиболее популярными сюжетами в древнегреческом театре были мифы. Такие персонажи античного театра, как Дионис, Геракл, Прометей, хорошо известны и в современном театре. Со временем мифологические сюжеты усложнялись бытовыми и социальными мотивами. Авторы пьес — *драматурги* — стали интересоваться жизнью отдельного человека, изображая его противоречивые эмоции и чувства.

Представления в древнегреческом театре организовывались в виде состязания. Три поэта — авторы пьес — соревновались между собой. Каждый из них в течение одного дня представлял три трагедии. Победивший драматург получал венок из плюща, а его имя

выбивали на памятных мраморных досках. Несколько позднее творческая борьба разгоралась не только между авторами, но и между актёрами и хором.

Древнегреческий театр сооружался на открытой площадке, имел большие размеры и вмещал огромное количество зрителей.

Круглая площадка, на которой выступали хор и актёры, получила название *орхэстра*.

План древнегреческого театра:
1 — амфитеатр; 2 — проскений;
3 — сцена; 4 — орхэстра

Восстановленный театр
(г. Эпидавр, Греция)

Позади оркестры устанавливали палатку — *скéну*, в которой переодевались исполнители. Позже на месте палатки стали сооружать каменное помещение, оформленное в виде храма или дворца. Перед сеной делали помост — *проскéний*. На нём происходили самые важные события. Иногда во время представления персонажи «прилетали» из-за сены или внезапно появлялись из «подземного мира». Греки любили театральные эффекты.

Вначале зрители располагались вокруг оркестры на склонах скалистого холма. Позже для них стали вырубать в скальном грунте ступенчатые скамьи, которые образовывали полукруг — *амфитеатр*.

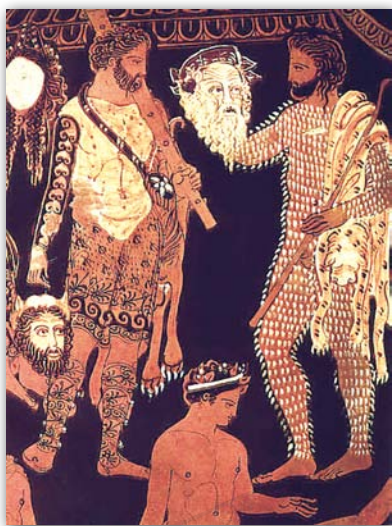
Актёры античного театра пользовались большим почётом и занимали высокое положение. Большие размеры театра обусловили некоторые особенности их костюмов. Для того чтобы актёров можно было разглядеть издали, они надевали большие маски. Каждая маска отражала определённое состояние: радость, ужас, огорчение и т. д. Менялся сюжет, менялось состояние героя спектакля — менялись и маски. Они были настолько большими и часто искажали пропорции тела. Для того чтобы фигура выглядела пропорциональной, актёры удлиняли одежды, а на ноги надевали особую обувь на высокой платформе — *коту́рны*. Фигура на котурнах выглядела выше и значительнее.

Цветовая гамма и длина костюмов тоже имели символическое значение. Актёр в ярко-красной или белой одежде играл роль представителя царской семьи, в чёрной одежде — роль предвестника несчастья. Роли счастливых людей отмечались жёлтой или красной полосой, неудачников — синей или зелёной.

Число актёров, участвующих в театральной постановке, не превышало трёх. Поэтому каждый актёр исполнял несколько ролей. Женские роли всегда исполняли мужчины. При этом все они должны были хорошо владеть актёрским мастерством —

Представление в античном театре

Фрагмент древнегреческой вазописи

декламировать стихи, петь и танцевать. Уже со времён античности к исполнителям предъявлялись высокие требования, поэтому актёрам необходимо было много работать над собой.

Древнегреческий театр стал началом рождения театра как вида искусства. С тех пор многое изменилось, но зритель по-прежнему спешит на театральное представление — погрузиться и порадоваться вместе с героями, стать участником театрального зрелища.

Вопросы и задания

Посмотрите в справочной литературе значения древнегреческих слов «орхестра», «скена». Сравните их со значением современных слов «оркестр», «сцена». Чем они отличаются?

1. Некоторые элементы античного театра, например амфитеатры, можно увидеть в зрелищных сооружениях и сегодня. Приведите несколько примеров современных амфитеатров.
2. Сегодня в театре маски используются редко. Как вы думаете, для создания каких сценических образов может понадобиться этот театральный атрибут?

Творческая мастерская

Внимательно рассмотрите изображения античных театров на компакт-диске. Предложите сюжеты представлений, которые было бы интересно разыграть на этих площадках для современных зрителей.

Изображения античных театров

16–18. Средства художественной выразительности в театральном искусстве

Театр, как и все виды искусства, обладает своими средствами художественной выразительности. С их помощью авторы театрального произведения воздействуют на зрителя, вызывают у него ответную реакцию.

В основе спектакля, даже если в нём не произносится ни одного слова, чаще всего находится литературное произведение — *драма*. В ней много действия. Это означает, что сюжет развивается не через описание происходящего, как, например, в рассказе, а через события и поступки действующих лиц.

Действие — событие, столкновение интересов.

Самым популярным видом театрального искусства является *драматический театр*. Написанные для него произведения имеют особую форму. После названия пьесы указывается жанр (например, трагедия, комедия или драма) и следует список персонажей — *действующих лиц*. Иногда рядом с именами героев указаны их характеристики: возраст, положение в обществе, особенности внешнего облика.

Сцена из спектакля «Нестерка». Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа (г. Витебск, Беларусь)

Віталь Вольскі

Несцерка

Камедыя ў трох дзеях, сямі карцінах

Дзеючыя асобы:

Несцерка.

Юрась.

Мацей — ганчар.

Насця — дачка Мацея.

Мальвіна — жонка Мацея і інш.

Дзея першая

Карціна першая. Кірмаш

Збоку, з-за куліс, аглядаючыся, выбягае на авансцэну перад заслонай Несцерка. Ubачыў публіку ў зале, спыніўся. Кланяецца.

Несцерка (*перад заслонай, да публікі*). Добры вечар, сябры! Эге, колькі вас тут сабралася! Не раўнуючы, як дроў у лесе. Але ж ці няма сярод вас і тых дурняў, што за мною гоняцца? (*Углядаецца ў залу.*) Здаецца, няма... Вядома, у страху вочы вялікія. Апёкся на малацэ, дык і на халодную ваду дзьмуць будзеш...

Основной текст пьесы состоит из *реплик* героев. Как правило, это диалог нескольких персонажей. Часто в пьесе встречаются специальные пояснения — *ремарки*, в которых драматург описывает место действия или характер поведения и настроение героя.

Рэплика —
с фр. «ответ».

Ремарка —
с фр. «пометка».

Главный герой пьесы белорусского драматурга Виталия Вольского — Нестерка. Его можно назвать народным философом. Совершая различные поступки, даже самые авантюрные, он всегда стремится их пояснить. В пояснениях героя выражается мудрость народа. Наблюдать за поступками

Нестерки на сцене не только интересно, но и поучительно: весёлый и неунывающий, он всегда находит выход из сложного положения, помогает другим и получает за это награду. Простота, открытость и эмоциональность Нестерки чувствуются уже в первых его репликах.

С помощью ремарок «добродушно», «решительно», «задумался» драматург подчёркивает находчивость и смекалку главного героя.

Литературный текст на язык сцены «переводят» режиссёр, художник, композитор, хореограф и актёры. Именно этот авторский коллектив создаёт мир спектакля, раскрывает главную идею театрального произведения.

Одним из главных авторов сценического произведения является *режиссёр*. Основное средство выразительности режиссёра — *мизансцена*. Мизансцены постоянно сменяют друг друга в определённом ритме. Режиссёр спектакля «Нестерка» выстраивает мир глубоких человеческих отношений с помощью массовых сцен. В них, с точки зрения режиссёра, особенно ярко проявляются характеры и взаимоотношения героев.

Одновременно с режиссёром над постановкой работает художник. В его арсенале находятся такие средства выразительности, как декорации, костюмы и грим.

Декорации в спектакле «Нестерка» подчёркивают праздничную атмосферу. События происходят в пространстве, обрамлённом деревянными арками, украшенными богатой резьбой, ткаными покрывалами и постилками, тремя рядами свадебных

Мизансцена —
расположение
актёров на сцене.

Декорация —
образ пространства,
в котором происхо-
дят события.

Сцены из спектакля «Нестерка». Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа (г. Витебск, Беларусь)

рушников. Декорация с цветущей яблоней символизирует нежность и юность. На синем фоне, благодаря подсветке, дерево и цветы смотрятся, словно живые.

Сценический *костюм* «рассказывает» зрителю о характере и настроении действующих лиц. Яркие, выразительные костюмы героев спектакля «Нестерка» характеризуют эпоху и дают определённое представление о персонажах-белорусах. Шляхетские одежды со слущкими поясами органично сочетаются с народными костюмами. Особенно впечатляет богатство уникальных цветочных и орнаментальных рисунков в женских костюмах.

Благодаря новым технологиям в современном театре появляются уникальные декорации и костюмы. Например, бассейн на сцене, сцена в форме самолёта или платье героини, подол которого с трудом удерживают в руках все действующие лица спектакля!

Актёр —
с гр. «действующий».

Мимика —
выражение на лице
разных эмоций.

Сцена из спектакля
«Укрощение строптивой».
Национальный
академический
драматический театр
имени Максима Горького
(г. Минск, Беларусь)

Не менее важное лицо в театре — *актёр*. Живое актёрское исполнение выделяет театр среди других видов искусства. Каждый актёр создаёт сценический образ — *играет роль*, то есть становится на сцене другим человеком, изображает его чувства и эмоции. Для создания сценического образа актёр использует *свои* средства выразительности — слова, тембр голоса, интонации, движения, жесты и мимику.

Важнейшим выразительным средством спектакля также является *музыка*. С её помощью композитор настраивает зрителя на эмоциональную волну спектакля — весёлую, лирическую или печальную. Музыка подчёркивает ритм постановки, раскрывает душевное состояние героев.

Композитор спектакля «Нестерка» часто обращается к народным мелодиям. Например, в сцене свадьбы звучит мелодия

Сцена из спектакля
«Князь Витовт».
Национальный
академический театр
имени Янки Купалы
(г. Минск, Беларусь)

белорусской песни «Ляцелі гусанкі цераз сад», в финале — «Ля-воніхі», а появление одного из героев на сцене сопровождается звуками мазурки.

В современном театре для достижения эффекта зрелищности используются и мультимедийные средства выразительности. Это разнообразные световые и звуковые эффекты. Например, иллюзия проносящейся сквозь зал конницы либо приближающегося издалека поезда. Частью декораций становятся фотографии, анимационные и киноизображения, объёмные проекции.

Сцена из спектакля «Чаму старэюць людзі?»
(режиссёр Алексей Лебявский, художник Татьяна Нерсисян).
Государственный театр кукол Республики Беларусь (г. Минск)

Театр — синтетический вид искусства. Благодаря соединению выразительных средств литературы, изобразительного искусства, музыки, хореографии и возможностей мультимедиа в театре создаются запоминающиеся сценические образы.

Вопросы и задания

1. Поясните, как вы понимаете выражение «вживаться в роль».
2. Охарактеризуйте средства выразительности театрального искусства в просмотренном вами спектакле (фрагменте спектакля).

Творческая мастерская

3. Визитной карточкой спектакля является афиша. Афиша приглашает зрителя к просмотру театральной постановки. Выполните эскиз афиши к просмотренному вами спектаклю.

Прослушайте в информационных источниках музыкально-драматическую композицию «Синяя птица» М. Метерлинка по спектаклю Московского художественного академического театра СССР имени Максима Горького «Синяя птица» (автор и ведущая Н. И. Сац, композитор И. А. Сац). Выполните эскизы декораций и костюма одного из героев этого спектакля.

§ 19. Как устроен театр

Театральное здание заметно издалека. Его украшают колонны, оригинальные фигуры и детали. Многие строения имеют необычную форму. Всё это не случайно: приходя в театр, зритель должен забыть о повседневных заботах, окунуться в атмосферу праздника.

Воздействие на эмоциональное состояние зрителя продолжается в **зрительном зале**. Из любой его точки

Национальный академический театр имени Янки Купалы (г. Минск, Беларусь)

Сцена-коробка. Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Н. И. Сац (Россия)

открывается вид на **сцену**. Существуют разные типы сцены и способы размещения зрителей. Сцена, которая с трёх сторон ограничена стенами и располагается перед зрительным залом в форме партера с ярусами, называется сценой-коробкой. Сцена, которую зрители окружают с трёх или четырёх сторон амфитеатром, — сценой-ареной.

Партёр (с фр. «на земле») — нижний этаж зрительного зала.

В **закулисной части** театра, которую зритель не видит, располагаются творческие цеха. В них трудятся люди разных профессий: столяры, слесари, сварщики, швеи... Именно здесь, в закулисы, рождаются декорации, которые потом радуют и восхищают зрителей.

Сцена-арена.
Летний амфитеатр
(г. Витебск, Беларусь)

Работа над макетом к спектаклю. Главный художник Национального академического театра имени Янки Купалы, народный художник Беларуси, лауреат государственных премий СССР и Беларуси Борис Герлован

Образ будущей постановки создаётся поэтапно. Вначале художник рисует эскизы декораций и делает макет к спектаклю. Это необходимо для того, чтобы участники спектакля могли заранее представить, как будут выглядеть все элементы оформления в пространстве сцены. В натуральную величину декорации выполняют в *декорационном цеху*.

Эскиз — предварительный набросок идеи.

Макет — уменьшенное во много раз изображение сцены.

Для многих спектаклей изготавливают *бутафорию* — ненастоящие предметы, которые имеют внешнее сходство с оригинальными. Старинные короны и кубки, чернильницы с перьями и оружие создают в *бутафорском цеху*. Бутафорские предметы помогают

Сцена из спектакля «Пинская шляхта». Национальный академический театр имени Янки Купалы (г. Минск, Беларусь). В главной роли Виктор Манаев

автору спектакля ярче показать эпоху и характер героев, а актёрам — раскрыть обстановку.

В спектакле «Пинская шляхта» драматурга Винцента Дўнина-Марцинкёвича можно заметить огромную бутафорскую золотую печать в виде двуглавого орла. Её размеры и форма подчёркивают величие судьи — главного героя пьесы. А его машинка для резки бумаги настолько велика, что своим грозным видом внушает страх.

Театральные бутафоры — мастера на все руки! Они создают предметы с особыми свойствами, отличными от реальных. Например, оружие должно быть безопасным, а ваза, которая разбивается на каждом спектакле, должна легко «собираться» заново. Для создания нужного фона и атмосферы на сцене также используется *реквизит* — предметы интерьера и быта. Мебель, посуда, украшения, аксессуары находятся в ведении *реквизиторского цеха*.

Костюмы действующих лиц выполняют на основе эскиза художника. Замысел воплощается в *пошивочном цеху*. Костюмы разных исторических эпох создаются из разных материалов — ткани, полиэтилена, бумаги. Старинные платья с роскошными декоративными элементами или нарядные, расшитые золотыми нитками кафтаны и сюртуки — всё подвластно рукодельницам пошивочного цеха. Хранят готовые костюмы, головные уборы, обувь и ухаживают за ними в *костюмерном цеху*.

Завершающие штрихи в образ актёра вносит гримёр. В *гримёрном цеху*

Костюмерная. Главный художник Национального драматического академического театра имени Якуба Коласа
Светлана Макаренко

Сцена из спектакля «Винни-Пух и все, все, все...». Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь (г. Минск)

Репетиция на сцене
Национального
академического
драматического театра
имени Максима Горького
(г. Минск, Беларусь)

исполнителям наносят грим. При необходимости используются парики, усы, бороды, локоны. Сценический облик действующих лиц должен быть ярким, выразительным и достоверным.

Для получения сценических эффектов сцена оборудована специальными осветительными приборами — разнообразными прожекторами с цветными фильтрами, проекционными установками. Мастера по свету «рисуют» световую партитуру спектакля. Им подвластны яркий свет дня или вечерний сумрак, сказочные оттенки морского дна и сверкание молний на сцене.

Своя «невидимая» сторона создания сценического образа существует и у актёров. В специальных *репетиционных залах* проходит сложная, кропотливая работа. Под руководством режиссёра актёры репетируют свои роли. Для того чтобы «проживать» на сцене разные судьбы, им нужна большая творческая самоотдача. Актёров, которые сумели сыграть незабываемые роли, называют великими.

Каждый новый спектакль и новый сценический образ рождаются только в присутствии *зрителя* в зале. Зритель создаёт *свой* образ благодаря активному участию в спектакле: внимательно наблюдает за событиями и переживает за судьбы героев.

Вопросы и задания

1. Перечислите помещения театра, о которых вы узнали из параграфа. В каких помещениях закулисной части вам хотелось бы побывать?
2. Представьте, что вам предложили поучаствовать в инсценировке любимого произведения. Какой должна быть роль вашего персонажа? Как он должен выглядеть, двигаться, жестикулировать? Какие у него будут особенности речи?

Творческая мастерская

3. Представьте, что вы журналист и должны взять интервью у одного из работников театра. Кого вы хотели бы опросить? Почему? Придумайте 5–7 вопросов, которые вы хотели бы задать.

Посмотрите в информационных источниках видеоэкскурсию «По Купаловскому театру с Николаем Пинигиным». Составьте небольшой рассказ об одной из театральных профессий.

§ 20. Музыкальный театр: опера и балет

Музыкальный театр — ещё один вид театрального искусства. Его наиболее распространёнными жанрами являются *опера* и *балет*.

Главным средством выразительности в музыкальном театре выступает *музыка*. Именно она «управляет» действиями героев, помогает выразительно передать настроение и характер персонажей, их состояние. Поэтому при создании спектакля в музыкальном театре особенно выделяется роль композитора. Он выбирает литературное произведение, сюжет которого станет основой музыкального спектакля, нередко сам пишет *либретто* к будущей постановке. Не случайно композитора в музыкальном театре называют *музыкальным драматургом*. На основе либретто композитор создаёт *партитуру* спектакля — нотную запись музыкального произведения.

Либрétто (с ит. «книжечка») — литературная основа музыкального произведения.

Николай Римский-Корсаков

Снегурочка

Опера в четырёх действиях с прологом

Либретто Н. А. Римского-Корсакова

(основанное на одноимённой пьесе А. Н. Островского)

ПРОЛОГ

Начало весны. Полночь. Красная горка, покрытая снегом. Направо кусты и редкий безлистный березник; налево сплошной частый лес больших сосен и елей с сучьями, повисшими от тяжести снега. В глубине под горой река, полынь и проруби обсажены ельником. За рекой Берендеев посад, столица царя Берендея: дворцы, дома, избы, все деревянные, с причудливой раскрашенной резьбой; в окнах огни. Полная луна серебрит всю открытую местность. Вдали кричат петухи. Леший сидит на сухом пне.

Леший

Конец зиме; пропели петухи,
Весна-Красна спускается на землю;
сторожку леший отсторожил, —
ныряя в дупло и спи!

Проваливается в дупло...

В **театре оперы** актёры разыгрывают партитуру с помощью вокального искусства. В вокальных номерах исполнители выражают чувства и эмоции героев, их взаимоотношения и неповторимый облик.

Сольные вокальные номера в опере называются по-разному — ария, ариозо, песня, каватина... Все они отличаются по форме и характеру исполнения, но сходны в главном — это вокальные произведения для одного голоса с аккомпанементом. Каждый из этих номеров можно сравнить с монологом в драматическом театре. Только монолог произносится, а вокальные номера пропеваются. Это означает, что в искусстве оперы актёры не говорят, а поют! Мастер-

Опера — это «драма, написанная музыкой».

Борис Покровский

Сцены из оперы «Снегурочка». Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь (г. Минск)

ство композитора заключается в том, чтобы в одном коротком номере показать всю глубину состояния персонажа.

В опере «Снегурочка» композитора Николая Андреевича Римского-Кóрсакова образ нежной, поэтичной Снегурочки проявляется уже в самом начале — в арии «С подружками по ягоду ходить». Лёгкие, чарующие музыкальные интонации Снегурочки наполнены свежестью и теплотой. Мелодия перекликается с напевами флейты, которая подчёркивает хрупкость образа главной героини.

Диалог нескольких оперных персонажей — это вокальный ансамбль. Своё название ансамбль получает в зависимости от числа «собеседников». Вокальное произведение для двоих героев называется дуэт, для троих — трио, для четверых — квартет. В отличие от диалога в драматическом спектакле, герои оперного вокального ансамбля могут петь вместе, одновременно.

В **театре балета** музыкальная партитура воплощается с помощью искусства **хореографии**. Все события и действия героев, описанные в либретто, «рассказываются» с помощью движений. Основные авторы балета — **хореограф** и **балетмейстер**.

Хореограф придумывает танец, а балетмейстер выстраивает хореографические номера в соответствии с сюжетом и музыкой, созданной композитором. В балете музыка и хореография равны!

Хореография — искусство сценической постановки и исполнения танца.

Сцена из балета
«Золушка».
Национальный
академический Большой
театр оперы и балета
Республики Беларусь
(г. Минск)

Танцевальные номера в балете, как и вокальные номера в опере, имеют свои названия. Например, танец двоих исполнителей называется французским словом «па-де-де», для троих — «па-де-трюа». Артисты, исполняющие массовые танцевальные номера, — это артисты кордебалета.

В балете хореографическое искусство соединяется с актёрским мастерством. Особенно ярко это проявляется в современных балетных спектаклях. Например, в балете «Золушка» композитора Сергея Сергеевича Прокófьева действие перенесено в начало 20 века. Сёстры главной героини — Злюка и Кривляка — грубые и жестокие.

Сцена из оперы «Аида». Арена ди Верона (г. Верона, Италия)

Воспитанницы балетной студии, они мечтают покорить сердце Принца на танцевальном конкурсе. Их характер ярко проявляется в танцевальной пластике. Подчёркнуто утрированные, жеманные движения и выразительная мимика делают образы сестёр понятными без слов.

Музыкальный театр отличается зрелищностью, пышностью, богатством красок и масштабностью. Оригинальность и выразительность сценического воплощения музыкального спектакля зависят от фантазии и творческого воображения *режиссёра*. В содружестве с художником он превращает звучащие образы в зримые. Воплотить задуманное помогают исполнители — артисты.

Театр — это искусство действия, музыка — искусство чувств и эмоций. В музыкальном театре происходит их соединение. Благодаря этому зритель не просто видит поступки и действия героев. Он «слышит» их чувства, выраженные в музыкальной интонации, мелодии, ритме, движении...

Вопросы и задания

1. Назовите основные средства выразительности в театре оперы и балета. Охарактеризуйте одно из них.

Посмотрите на официальном сайте Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь анонсы музыкальных спектаклей для детей. Выберите спектакль, на который вам хотелось бы попасть. Объясните свой выбор.

Творческая мастерская

Посмотрите в информационных источниках фрагменты музыкальных спектаклей «Снегурочка» и «Золушка». Опишите образы обеих героинь. С помощью каких средств выразительности музыкального театра воплощены их образы в спектаклях оперы и балета?

2. Сюжет какой из знакомых вам книг мог бы стать основой музыкального спектакля? Решите, что это будет — опера или балет. Создайте эскиз афиши к спектаклю.

Ознакомьтесь с дополнительными страничками на компакт-диске к разделу «Театр видимый и невидимый». Выполните задания.

Раздел 6

Кино — десятая муза

В кино каждый может о чём-то
помечтать...

Эрих Мария Ремарк

Кадр из фильма «Огни большого города»
(режиссёр Чарли Чаплин)

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Мир кино — невероятно интересный и увлекательный. Он волнует сердца людей. Хорошее кино очаровывает, изумляет, восхищает и поражает. Для многих людей просмотр любимого фильма — ни с чем не сравнимое удовольствие, а иногда и настоящий праздник!

Вместе с героями фильма мы радуемся или грустим, попадаем в разнообразные приключения, становимся свидетелями отваги и мужества, сражаемся за честь и справедливость. Благодаря киноискусству прошлое и будущее превращаются в яркий зримый образ и от этого становятся ближе и понятнее.

§ 21. Происхождение киноискусства

История кино необычайно интересна. Началась она задолго до официальной даты его рождения. А именно с удивительной способности человека *наблюдать* за окружающим миром и желания любым способом *фиксировать* мельчайшие движения людей, предметов и явлений этого мира.

Считается, что первыми наблюдениями, повлиявшими на возникновение кино, были *тени* людей и предметов, которые огонь отбрасывал на стены пещеры. Пламя костра отражалось на окружающих предметах. «Движущиеся тени» беззвучно и послушно подчинялись направлению огня, словно в немом кино.

Театр теней

Эффект теней до сих пор используется во многих странах. Широко известен театр теней в Китае. Из разных материалов (бумаги, кожи) фокусники и артисты изготавливают плоских кукол. Зрители, находящиеся по другую сторону экрана, видят не самих кукол, а только их тени.

Самым важным изобретением в истории кино стал «волшебный фонарь». Он вмещал в себя весь театр теней и состоял из внешней оболочки и источника света, например лампы или электрической лампы. Изображения фиксировались на пластинах из стекла и напоминали современные слайды. Если присмотреться к форме «волшебного фонаря», можно заметить, что именно он и является предшественником современного кинопроектора.

Первый киноаппарат официально запатентовали братья Люмьер. С его помощью 28 декабря 1895 года Луи и Огюст Люмьер в Гранд-кафе на бульваре Капуцинок в Париже продемонстрировали свои фильмы. В тот день и было положено начало кино как нового вида искусства!

«Волшебные фонари»

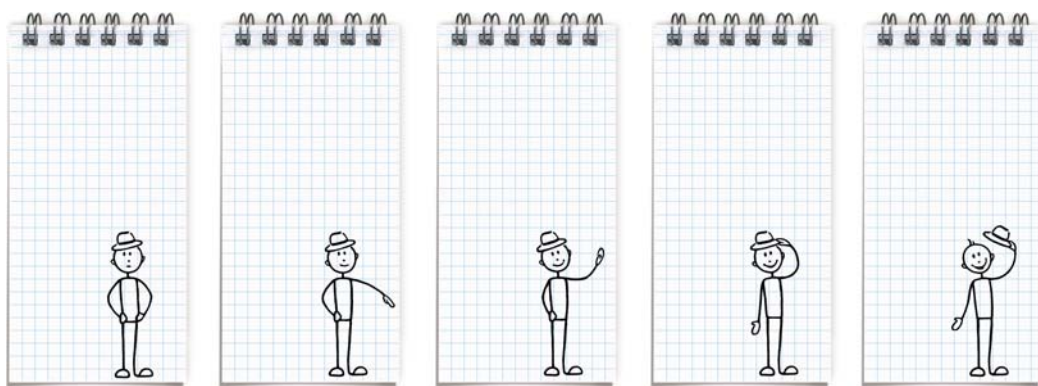
Кадр из фильма
«Политый поливальщик»
(режиссёры Луи и Огюст Люмьер)

Первые фильмы братьев Люмьер были короткими — около 50 секунд. Самым популярным был фильм «Политый поливальщик». Это история о том, как мальчик, находясь позади поливающего цветы садовника, наступает на шланг с водой. Мальчик резко убирает ногу со шланга, и садовник неожиданно обливает себя. Простая история, рассказанная с помощью новых художественных средств, вызвала ошеломляющий интерес.

На кинопоказе братьев Люмьер побывал известный иллюзионист Жорж Мельёс. Фильмы показались ему скучными и однообразными. Поэтому он обратил внимание на развлекательную сторону кино — трюки и спецэффекты. В фантастическом фильме «Путешествие на Луну» он использовал новые приёмы: стоп-кадр и замедленную

Кадр из фильма
«Путешествие на Луну»
(режиссёр Жорж Мельёс)

Пример страничек «чудо-блокнота»

съёмку. В современном кино эти эффекты привычны. Но многие режиссёры учились и до сих пор учатся у Жоржа Мельеса, именно им придуманные эффекты используют в своих фильмах.

Попытки «уловить» движение продолжают и сегодня. Самый простой пример — «чудо-блокнот». На его страницах рисуют фигурку человека или животного. На каждой новой странице — новое движение фигурки, например туловища или руки. Если быстро пролистать страницы блокнота, создаётся иллюзия движения фигурки — как будто фрагмент фильма.

Кадр из фильма «Малыш»
(режиссёр Чарли Чаплин)

Кино без звука называли *немым*. Одним из самых знаковых в немом кино стал образ Бродяги. Его создал и сыграл известный режиссёр и актёр Чарли Чаплин. Этот удивительно трогательный и одновременно смешной герой мгновенно стал популярным.

Звук в кино появился только через 30 лет после первого киносеанса братьев Люмьер.

Но особенно интересна история появления в кино *цвета*. В первых цветных фильмах плёнку раскрашивали вручную. Американский фильм-сказка «Волшебник страны Оз» начинается с чёрно-белых кадров. Затем неожиданно изображение становится цветным. Это

Кадры из фильма «Волшебник страны Оз» (режиссёр Виктор Флёминг)

сделано для усиления контраста между реальным миром девочки Элли и фантастическим миром, в который она попадает.

История кино — это история оригинальных идей, изобретений и технических устройств. Узнавая о них, мы шаг за шагом приближаемся к разгадкам мира кино.

Вопросы и задания

Посмотрите в информационных источниках фильмы братьев Люмьер «Политый поливальщик» и «Выход рабочих с фабрики Люмьер». Сравните сюжеты фильмов.

Посмотрите в информационных источниках фрагмент фильма Ж. Меллеса «Путешествие на Луну». Найдите в нём несколько спецэффектов. Расскажите об одном из них.

Творческая мастерская

1. Попробуйте сделать «чудо-блокнот» самостоятельно. Для этого необходимо приобрести небольшой блокнот (не более 15 см в высоту), нарисовать в правом нижнем углу каждой страницы фигурку человека или животного в новой фазе движения, согнуть блокнот и с помощью большого пальца быстро пролистать все страницы. Что у вас получилось?

§ 22–23. Игровое (художественное) кино

Художественное кино — один из самых популярных видов искусства. Сегодня художественное кино часто называют игровым (от слова «игра»).

Первый художественный фильм назвать трудно. Некоторые исследователи убеждены, что это фильм «Политый поливальщик» братьев Люмьер. А некоторые первым художественным фильмом считают «Большое ограбление поезда». В нём мы знакомимся с коротким, но ярким повествованием.

Грабитель поезда оборачивается в сторону зрителя и стреляет в своих преследователей. Возникает неожиданный эффект выстрела в зрительный зал. Многие люди ходили на киносеанс только для того, чтобы посмотреть этот фрагмент и снова испытать «страх и ужас».

Первый белорусский фильм «Лесная быль» создал в 1926 году Юрий Викторович Тарич по повести Михася Чарота «Свинопас».

Главный герой фильма напоминает былинного персонажа. Он постоянно попадает в трудные ситуации, но с лёгкостью их преодолевает. Фильм «Лесная быль» снят в белорусской деревне Прилуки в известной усадьбе графа Чапского. Актёрами были обычные люди, которые играли самих себя.

Создание художественного фильма — длительный процесс. Начинается он с замысла — *идеи*. Например, идеи создать положительного или отрицательного героя. Автором идеи фильма может стать каждый человек. Однако предложить что-то действительно новое и интересное чрезвычайно сложно. Жорж Мельес снимал свои фильмы

Кадр из фильма
«Большое ограбление поезда» (режиссёр Эдвин Пóртер)

Афиша фильма
«Лесная быль»

Дворец Святополк-
Четвертинских
(г. п. Желудок,
Беларусь) — замок
в фильме «Киндер-
Вилейское привидение»

по произведениям известного писателя-фантаста Жюль Верна. Идею для фильма «Политый поливальщик» братья Люмьер позаимствовали из комиксов.

Картина белорусского режиссёра Елены Викторовны Тұровой «Киндер-Вилейское привидение» снята по сюжету новеллы Óскара Уайльда «Кентервильское привидение». Авторы фильма «перенесли» события, описанные в новелле, из английского замка Кентервиль на территорию Вилейского района нашей страны. Снимали фильм в старинном особняке, расположенном в Гродненской области.

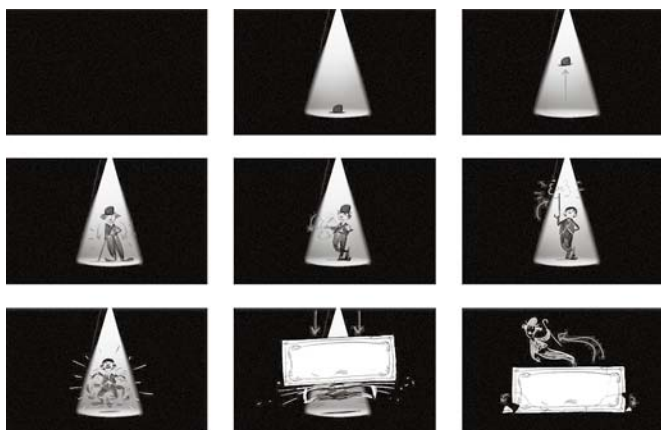
На основе идеи фильма пишется *сценарий*. Это литературное произведение, в котором последовательно излагаются сюжетные линии, раскрываются характеры героев, разрабатываются диалоги. Основное требование к *сценаристу* — сделать сценарий увлекательным и интересным. Чем детальнее он продуман, чем ярче диалоги персонажей, тем лучше будет фильм.

Одной из главных фигур на съёмочной площадке является *режиссёр*. Он отвечает за художественное воплощение замысла на экране, управляет кинопроцессом, руководит всеми службами. А также даёт команды «Камера!» или «Снято!».

Пока ведётся работа над сценарием, режиссёр и художник готовят *раскадровку*. *Художник* зарисовывает каждую сцену (или эпизод)

Кóмикс — история, рассказанная в картинках.

Сценáрий — литературная основа фильма.

Образец раскадровки
из фильма «Киндер-
Вилейское привидение»

фильма на отдельном листе бумаги в соответствии со сценарием. Получается необыкновенно длинный комикс. Раскадровка помогает понять, как нужно рассказывать историю, как донести до зрителя главную идею фильма и какими должны быть персонажи. Изображение «рассказывает» гораздо больше, чем слово.

Раскадровка —
фильм в рисунках.

В создании фильма очень важен этап подбора актёров для главных, второстепенных и эпизодических ролей. Работа режиссёра с актёром — ответственный процесс. Режиссёр ставит задачу, а актёр эту задачу стремится выполнить.

Режиссёр объясняет актрисе задачу

Режиссёр работает
с артистом-кроликом

Работа костюмеров

Работа гримёра

Для каждого героя разрабатывается эскиз *костюма*. *Художник по костюмам* создаёт образ героя и образ кинокартины в целом. Детали одежды позволяют понять характер персонажа и эпоху, в которой он живёт. Самые сложные костюмы используются в исторических и научно-фантастических фильмах.

Образ героя завершает *грим*. Создание грима требует большого мастерства и фантазии. В некоторых случаях *гримёр* работает несколько часов.

Фильм «Киндер-Вилейское привидение» (фрагмент)
(режиссёр Елена Турова)

Все события с помощью камеры фиксирует *оператор*. Он отвечает за изображение в будущем кинофильме: как будет снят герой или событие, какими будут освещение и цвет.

Работа оператора

Елена Турова в первый съёмочный день

Одна из важных для каждого режиссёра традиций — разбить тарелку на удачу! Это происходит после съёмок первого плана. Осколки тарелки члены съёмочной группы подбирают и долго хранят. Многие — до конца съёмок, а режиссёр — на протяжении всей жизни.

Знание основных этапов создания художественного фильма поможет стать более грамотными зрителями и отчётливее понять замысел кинокартины.

Вопросы и задания

1. Назовите художественный фильм, который вам запомнился. Расскажите одноклассникам почему.

Посмотрите в информационных источниках мультфильм Ф. С. Хитрука «Фильм, фильм, фильм». О каких кинопрофессиях рассказывает автор? Составьте устный рассказ об одной кинопрофессии.

Творческая мастерская

2. Выполните раскадровку основных событий знакомой вам басни (рассказа, фильма) на 3–5 рисунках. Обсудите проект с одноклассниками. Расскажите, в чём заключалась основная сложность выполнения раскадровки.

§ 24–25. Особенности киноязыка

Кино как вид искусства имеет свои средства художественной выразительности. С их помощью авторы стараются донести до зрителя замысел фильма.

Настраиваясь на встречу с кинокартиной, зритель в первую очередь готовится *смотреть*. Именно смотреть, а не слушать. Это значит, что

Наскальная живопись

важным средством выразительности является *изображение*. Человек во все времена пытался запечатлеть свои наблюдения на камне, деревянной дощечке, папирусе, бумаге... Думал о том, *что* нарисовать, как расположить нарисованные предметы и сделать рисунок более выразительным. Создатели фильмов тоже задумываются именно над этими вопросами: *что* снимать и *как* сделать отснятый материал выразительным?

Не каждая история может стать основой фильма. Не каждый рассказ или повесть можно экранизировать. По-настоящему интересны истории, в которых много действия. Чем больше в них неожиданных поворотов сюжета и событий, тем ярче кино. Придумайте хороший рассказ, насыщенный интересными событиями, — и вы можете считать себя сценаристом!

Такую историю можно не только рассказать, но и зарисовать. А это значит, что по ней можно снять кино. Не случайно так популярны фильмы, снятые по комиксам. Каждый рисунок комикса — это отдельный кадр, в котором зафиксирован персонаж и его действие. Это может быть одна фаза движения, например фаза прыжка, или яркое проявление эмоций — радости, удивления, страха.

На действенную сторону кино мы обращаем внимание в первую очередь. Пересказывая сюжет просмотренного фильма, рассказчик опирается на главные события, в которых выделяет и описывает поступки героев.

Кадры из фильма «Морозко» (режиссёр Александр Рёу)

Действие в кино во многом зависит от такого средства выразительности, как **монтаж**. Каждый кадр — это одно событие. Несколько соединённых между собой кадров — это уже фильм. Изменяя характер и последовательность кадров, можно полностью изменить сюжет киноистории.

Давайте представим, что человек ждёт автобус в течение одного часа. Средствами монтажа это можно показать всего за 30 секунд. В первом кадре фиксируем первое мгновение ожидания, а во втором — последнее. Время на экране для зрителя пролетает незаметно. Так с помощью монтажа длинную историю можно сделать короткой, скучную — весёлой, невыразительную — выразительной и интересной. А фильм — ярким, динамичным и запоминающимся.

Важные средства выразительности в кино — *цвет* и *свет*. Цветовая гамма и освещение помогают уловить мельчайшие детали событий, происходящих на экране. В фильме «Город мастеров» режиссёр Владимир Сергеевич Бычков особое внимание уделил

Монтаж — последовательное соединение отдельных кадров фильма.

Кадр — снимок, на котором зафиксирована одна фаза движения.

Кадр из фильма
«Город мастеров»
(режиссёр
Владимир Бычков)

Кадр из фильма
«Город мастеров»
(режиссёр
Владимир Бычков)

изображению. Тёплые и холодные тона подсказывают зрителю особенности взаимоотношений героев — красавицы Вероники и герцога де Маликёрна. Оригинальный грим актёра, исполняющего роль герцога, даёт ещё одну подсказку. Он подчёркивает коварный характер персонажа. Влюблённый в Веронику, герцог считает на своём пути все преграды и каждый день придумывает новые способы, как покорить её сердце.

Фильм «Город мастеров» (фрагмент)
(режиссёр Владимир Бычков)

Большое значение в кино имеет звук — речь, музыка, звуковые эффекты. Киномузыка усиливает эмоциональное воздействие фильма на зрителя. Это могут быть песни, классическая или эстрадная музыка. Главный герой фильма «Город мастеров» Караколь — добрый и отзывчивый юноша, спасший город от герцога де Маликорна, — исполняет удивительную песенку. Она написана в духе старинных баллад и погружает зрителя в атмосферу Средневековья.

Киномузыка — музыкальное сопровождение фильма.

Создать атмосферу старинного города помогают и *декорации* фильма. Детали декораций для исторических фильмов разрабатываются по древним рукописям, газетам, книгам, журналам. Кропотливо воссоздаются дома, памятники архитектуры, отдельные помещения. Даже небольшая ошибка декоратора может полностью разрушить атмосферу фильма. Для усиления правдивости некоторые сцены фильма «Город мастеров» снимались в естественных декорациях, у стен монастыря Святой Бригитты в эстонском городе Таллине.

Спецэффе́кт — приём, используемый для съёмки сцен, которые не могут быть сняты обычным способом.

Большую роль в превращении фантазии автора фильма в реальность играют *спецэффекты*. Первые спецэффекты появились одновременно с рождением кино. Ускоренные или замедленные съёмки, знаменитый стоп-кадр Жоржа Мельеса... Современные спецэффекты — это сложные приёмы создания персонажей или декораций. Космические корабли, динозавры, кукольные персонажи, исторические атрибуты, созданные с помощью компьютерной техники, становятся эффектнее и достовернее.

Кадр из фильма «Кинг-Конг» (1933)
(режиссёр Мэриан Купер)

Кадр из фильма «Кинг-Конг» (2005)
(режиссёр Питер Джексон)

Хорошее кино объединяет выразительные средства разных видов искусства. Зная их особенности, мы сможем не только понять идею фильма, но и увидеть, каким образом авторы сумели донести её до зрителя.

Вопросы и задания

1. Назовите 1–2 фильма, снятых на основе литературных произведений.
2. В каких фильмах вам особенно запомнились декорации? Почему?

Посмотрите на компакт-диске фрагмент фильма В. С. Быкова «Город мастеров» и в информационных источниках фрагмент фильма

Г. Э. Юнгвальд-Хилькевича «Выше радуги». Прослушайте в информационных источниках музыку из обоих фильмов. Поясните, как киномузыка сочетается с изображением.

Творческая мастерская

3. Придумайте оригинальную историю (5–6 предложений) на основе интересного (смешного) случая, который произошёл с вами. Как вы думаете, можно ли по этой истории снять фильм? Поясните свой ответ.

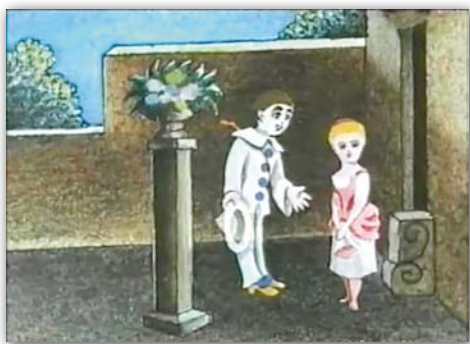
§ 26. Анимационное кино

Мультфильмы — один из видов киноискусства. Они заслужили любовь и искреннее признание как у детей, так и у взрослых.

В современной культуре мультипликационное кино чаще называют «анимационное кино». Это связано с тем, что способы и технические приёмы создания фильма в конце 20 века стали разнообразнее. Анимация — не просто умножение нескольких изображений. Прежде всего, это одушевление любого предмета, даже самого необычного.

Мультипликация — умножение изображений.

Анимация — одушевление, оживление.

Кадр из анимационного фильма
«Бедный Пьеро»
(режиссёр Эмиль Рейно)

Кадр из анимационного фильма
«Фантасмагория»
(режиссёр Эмиль Коль)

Анимационное кино появилось раньше, чем игровое. В 1892 году во Франции изобретатель Эмиль Рейно продемонстрировал небольшие фильмы, которые получили название «светящиеся пантомимы». Автор сам рисовал и раскрашивал своих героев — клоунов, конькобежцев, школьников, а затем показывал их на своём аппарате. Многие приёмы Э. Рейно легли в основу искусства анимации.

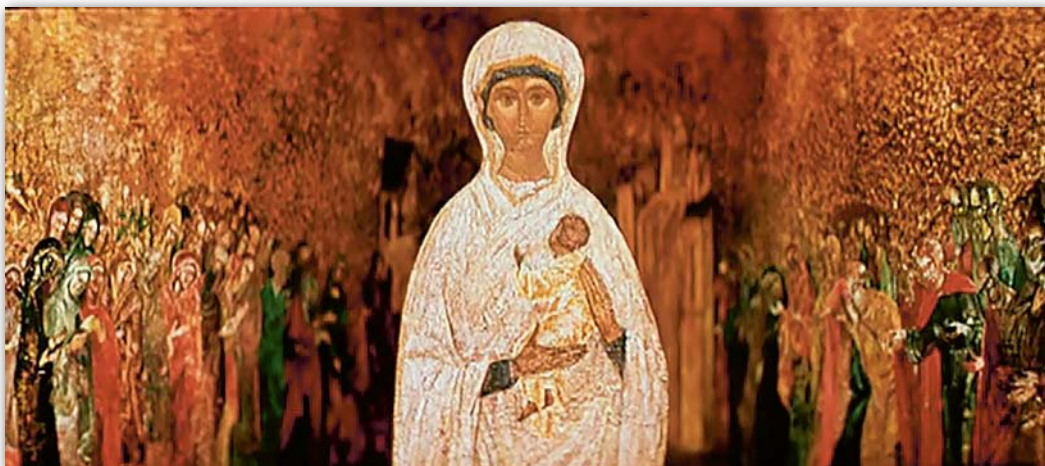
Первого яркого рисованного персонажа создал французский художник Эмиль Коль. В его фильме «Фантасмагория» появился смешной, но выразительный герой «фантош», который сразу понравился зрителям.

Многие находки Э. Коля — фантастические превращения, летающие люди и вещи, оживающие микробы — в последующие десятилетия с удовольствием использовали другие аниматоры.

Основателем советской анимации стал режиссёр Иван Петрович Иванов-Вано. Благодаря ему с 1927 года стали появляться фильмы для детей.

Кадр из анимационного фильма
«Сказка о мёртвой царевне
и семи богатырях»
(режиссёр Иван Иванов-Вано)

Кадр из анимационного фильма «Сеча при Керженце»
(режиссёры Иван Иванов-Вано, Юрий Норштейн)

Работы И. П. Иванова-Вано сразу поразили аудиторию. В качестве изобразительного материала в фильме «Времена года» автор использовал предметы декоративно-прикладного искусства. Широко представлены глиняная посуда, кружево, росписи, орнамент. В фильме «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» основой изображения стали полотна В. М. Васнецова.

Анимационный фильм «Сеча при Керженце» И. П. Иванов-Вано создал совместно со своим учеником Юрием Борисовичем Норштейном. В анимационной фантазии на музыку Н. А. Римского-Корсакова авторы используют русскую иконопись 15–16 веков.

Основоположником кукольной анимации считают Владислава Александровича Старевича. Персонажи его фильмов «Жизнь стрекоз», «Стрекоза и муравей» — точные копии насекомых. В начале 20 века техника оживления героев настолько удивила зрителей, что после демонстрации фильмов В. А. Старевича изумлённые журналисты писали о дрессированных жуках!

Героями кукольных фильмов могут стать самые неожиданные предметы — гвозди, иголки, спички, верёвка. В философской притче «Адажио» российского режиссёра Гэрри Бэрдина повествуется о сложном пути поиска новых идей. Персонажи фильма созданы

Кадр из анимационного фильма «Стрекоза и муравей» (режиссёр Владислав Старевич)

в технике оригами из бумаги светлых и тёмных оттенков, которые олицетворяют противоборствующие силы. Музыка знаменитого «Адажио» итальянского композитора Томáзо Альбинóни усиливает эмоциональное напряжение зрителя и помогает ему понять смысловые линии фильма.

Своя история и у белорусской анимации. Многие фильмы, созданные на киностудии «Беларусьфильм», отмечены наградами на международных фестивалях.

Белорусский режиссёр-аниматор Игорь Викторович Вóлчек создал несколько уникальных проектов. Один из них — полнометражный

Кадр из анимационного фильма «Адажио» (режиссёр Гарри Бардин)

анимационный фильм «Прыгоды Несцеркі», снятый по мотивам белорусских народных сказок. Главный герой — добрый находчивый Нестерка — вместе со своими друзьями псом и котом постоянно попадает в сложные ситуации.

Удивительные святочные истории рассказала в своих фильмах режиссёр Ирина Валентиновна Кодюкова. Святки — двенадцать январских дней от Рождества до Крещения. В эти светлые дни люди совершают добрые поступки. Несколько историй о доброте, человеколюбии и милосердии легли в основу анимационного цикла И. В. Кодюковой «Святочные рассказы».

Фильм «Девочка со спичками» снят по мотивам сказки Х. К. Андерсена. В канун Рождества люди проходят мимо девочки, продающей спички. Чтобы согреться, героиня фильма сжигает одну спичку за другой. В какой-то момент спички заканчиваются... Душа девочки, словно душа ангела, стремится к каждому зрителю, смягчая сердца, вызывая к милосердию и состраданию.

Обаятельные герои встречаются зрителя в анимационном фильме Татьяны Васильевны Кублицкой «Песня Жаворонка». В основе сюжета

Кадр из анимационного фильма
«Прыгоды Несцеркі» (режиссёр
Игорь Волчек)

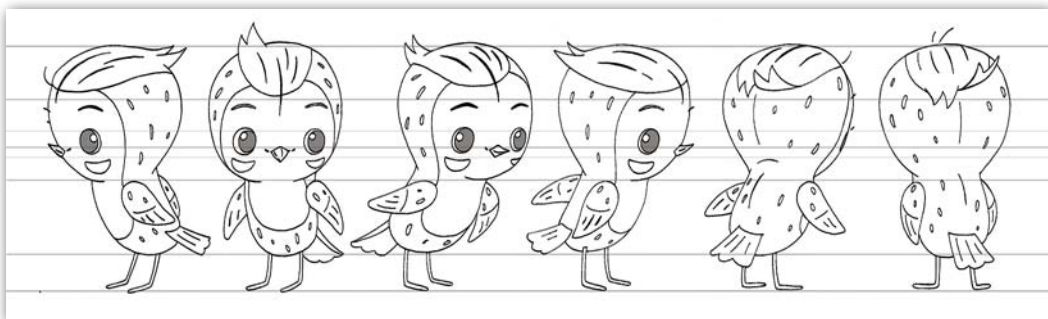
Кадр из анимационного
фильма «Девочка со
спичками» (режиссёр
Ирина Кодюкова)

Кадры из анимационного фильма «Песня Жаворонка» (режиссёр Татьяна Кублицкая)

фильма — одноимённая сказка Леонида Александровича Улащенко об удивительных песнях Жаворонка, которыми он встречает приход весны. В знакомые образы белорусской природы — подснежники, лесной ручеёк — органично вплетается оригинальная музыка. Лёгкая трогательная песенка в исполнении белорусского школьника завершает образ и главного героя, и мультфильма в целом.

Создание мультипликационного персонажа — процесс сложный. В первую очередь разрабатывается образ героя в соответствии с его характером, описанным в сценарии. Образ героя — это своеобразный портрет, в котором заявлен характер персонажа. Художник делает простые зарисовки персонажа в нескольких вариантах, и постепенно образ оживает. Появляются только ему присущие особенности — движения, мимика, жесты... Персонаж последовательно и скрупулёзно дорабатывается, создаются специальные листы образцов облика героя с разных сторон. Только после этого авторы создают цветную модель персонажа.

Работа над образом в фильме «Песня Жаворонка» (режиссёр Татьяна Кублицкая)

Герои мультфильмов вошли почти в каждый дом. Мы узнаём их по голосу, репликам, песням. С их помощью мы знакомимся со сказками, баснями, стихами, рассказами. Рядом с ними мы веселимся и огорчаемся. Вместе с ними мы познаём мир!

Вопросы и задания

Посмотрите в информационных источниках 2–3 анимационных фильма, представленных в параграфе. Какое впечатление фильмы произвели на вас?

Анимационный фильм «Песня Жаворонка»
(режиссёр Татьяна Кублицкая)

Внимательно посмотрите в информационных источниках анимационный фильм «Прыгоды Несцеркі» режиссёра И. В. Волчека. Какую награду за свои поступки получил главный герой?

Творческая мастерская

1. Составьте устное сообщение на тему «Мои любимые мультипликационные герои». Подготовьте презентацию с изображениями персонажей в доступной компьютерной программе.

2. В несколько этапов выполните проект на тему «Новый мультипликационный герой». Нарисуйте эскиз образа нового героя (по материалам сказки, басни, рассказа и др.). Создайте лист, на котором герой будет изображён в разных ракурсах. Нарисуйте его в цвете. Расскажите о получившемся герое одноклассникам.

Ознакомьтесь с дополнительной страничкой на компакт-диске к разделу «Кино — десятая муза». Выполните задания.

Раздел 7

Искусство

«на кончиках пальцев»

Компьютер может реализовать многие замыслы. Но помогает он только тогда, когда ты знаешь, что именно от него хочешь.

Валерий Ведрэнко

Александр Морунів. Зимний пейзаж

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Для создания живописного полотна, литературного или музыкального произведения автору необходимы разные инструменты. Художнику — карандаши, кисти, краски. Композитору — музыкальный инструмент. Архитектору — чертёжные принадлежности...

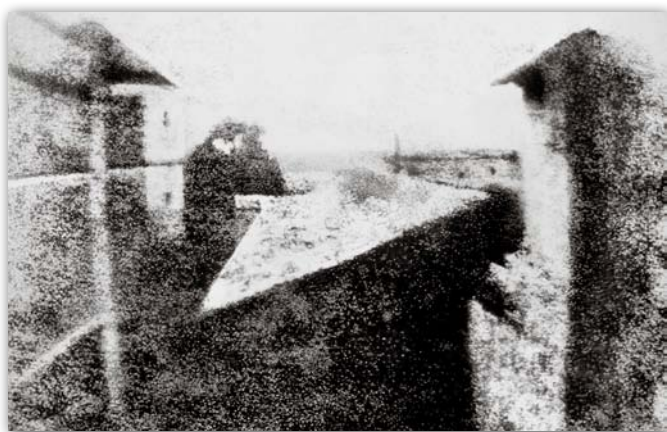
С появлением технических новшеств открываются всё более широкие возможности для того, чтобы создавать неповторимые произведения. Меняется и само представление об искусстве, расширяется палитра видов художественного творчества.

Но технический прибор сам по себе не способен создать произведение искусства. Как бы то ни было, им управляет человек. Именно он — творец!

§ 27–28. Фотография как вид искусства

В современном мире нас окружает множество фотографий. На улицах это рекламные изображения, в театрах и на выставках — фотоафиши, дома — фотоснимки близких нам людей и интересных событий.

Часто мы фотографируем сами. Увидев нечто необычное, современный человек стремится зафиксировать свои наблюдения —

Жозеф Ньепс.
Вид из окна в Ле Гра

снять их на фотокамеру. Ещё больше мы любим позировать перед камерой. Ведь важно не только интересное событие, но и наше присутствие в нём.

В настоящее время фотография применяется почти во всех областях жизнедеятельности человека. Снимки нужны для фиксации результатов научных опытов. Они помогают нам узнать о происходящих в мире событиях. Любая информация, дополненная фотографиями, становится ярче и выразительнее. Именно поэтому без снимков не обходятся газеты, журналы, кино, телевидение.

Фотогра́фия — создание и сохранение статичного изображения при помощи камеры.

Понятие «фотография» происходит от двух греческих слов — «свет» и «пишу». Свет проникает через отверстие объектива в тёмное пространство камеры, попадает на чувствительную поверхность, объектив закрывается и — изображение сохраняется. Оно «записывается» при помощи света за тот короткий период, пока был открыт объектив. Не случайно этот процесс сравнивают с работой человеческого глаза. Зрачок — это объектив. Свет попадает на сетчатку глаза, а мозг запоминает и обрабатывает изображение.

Фотоаппарат
Ж. Н. Ньепса (музейный
экспонат)

Фотока́мера —
устройство
для получения
фотографий.

Исследователи считают, что первый фотоснимок сделал в 1822 году французский изобретатель Жозеф Нисефór Ньепс. Это было почти 200 лет назад! Он сфотографировал вид из окна своего кабинета на оловянную пластинку, покрытую тончайшим слоем битума², и так сохранил изображение. Для этого ему понадобилось целых восемь часов при ярком свете!

² Битум — с лат. «горная смола, нефть».

Первый цветной снимок создал английский учёный Джеймс Клерк Мэксвелл. Он собрал одно изображение из трёх снимков разных цветов — зелёного, синего и красного, и демонстрировал его на специальном экране с подсветкой. А уже благодаря братьям Люмьер цветная фотография стала массовой.

Фотографии Ж. Ньепса и Д. Максвелла едва ли удивят современного зрителя. Ценность их работ в том, что они были первыми.

Постепенно фотографии стали понимать, что полученные ими изображения — это не только способ фиксации предметов и явлений окружающего мира. Фотографии можно сделать красивыми, как, например, живописные картины. Для этого фотографы быстро переняли у художников основные

Джеймс Максвелл.
Трёхцветный бант

Лев Дашкевич.
Портрет жены

Фотоискусство —
искусство создания
художественной
фотографии.

Сергей Прокудин-Горский. Витебск.
Успенский собор

законы изобразительного искусства: принципы построения композиции, приёмы передачи светотени и перспективы и т. д. Так люди научились создавать не просто фотографии, а произведения фотоискусства.

Со временем фотокамера перестала быть заменой кисти художника. Фотография выделилась в самостоятельную область искусства.

Известный фотограф 20 века Филипп Халсман создал уникальную серию «Прыжок». Одна из самых ярких работ — портрет испанского художника Сальвадора Дали, совершающего прыжок. К съёмкам долго готовились. В результате на снимке запечатлён не только художник. В прыжке зафиксированы стулья, мольберт, картины. Особую зрелищность фотопортрету придают прыгающие кошки и снятая как будто «в прыжке» вода.

Важное свойство фотографии — её достоверность. То, что мы видим на снимках, действительно существовало в момент съёмки — в реальности, а не в фантазии автора. В мельчайших деталях фотограф «рассказывает» нам об окружающем мире. Конечно, он может приукрасить и видоизменить действительность с помощью специальных технических приёмов. Но главный объект съёмки не вымышленный, а реальный. И если при этом на фотографии мастеру удаётся передать эмоции, настроение, образ, она становится художественной.

Филипп Халсман.
Сальвадор Дали
с кошками

Виктор Малыщиц.
Троицкий костёл
(д. Засвирь, Беларусь)

Современный белорусский фотохудожник Виктор Васильевич Малыщиц реализовал уникальный проект «Беларусь в объётах звёзд». Он создал фотографии памятников белорусской архитектуры на фоне ночного неба. Благодаря искусству мастера наша страна предстаёт перед зрителем в новом романтическом облике.

С. М. Прокудин-Горский. Фотографии Минска, Витебска, Полоцка начала 20 века

Я. Бўлгак. Костёл Преображения Господня
(г. Новогрудок, Беларусь)

С помощью современной техники можно создать самые разные фотографии. Например, показать движение, как это сделал Ф. Халсман. Или выхватить из реальности уникальные мгновения, как на фотоснимке В. В. Малыщица. Техника создания фотографий непрерывно движется вперёд. Но каждый, кто держит камеру в руках первый раз, просто снимает то, что видит перед собой, например вид из окна.

Многие фотографы бесстрастно фиксируют действительность. Некоторые — преобразуют её. Но и те и другие помогают человеку проникнуть в тайны окружающего мира, сохранить знакомые образы на долгие годы.

Вопросы и задания

1. Внимательно рассмотрите фотографии, представленные в параграфе. Поделитесь с одноклассниками своими впечатлениями о них.

Посмотрите на компакт-диске фотографии С. М. Прокудина-Горского и Я. Булгака начала 20 века. Охарактеризуйте одну из них.

Творческая мастерская

2. Составьте с помощью одной из доступных вам компьютерных программ небольшой альбом из фотографий вашей семьи (друзей).

§ 29–30. Телевидение

Ещё одним способом распространения информации является *телевидение*. Каждый человек может выбрать ту передачу, которая ему особенно нравится. Кто-то регулярно просматривает выпуски новостей или трансляции спортивных соревнований. Кто-то предпочитает программы о кулинарии или дизайне интерьеров. А кто-то —

познавательные передачи о мире животных. Телевидение может показать человеку то, что ему интересно. Каждый канал представляет свою программу. Но выбирает именно зритель.

Первые советские телевизоры 1930-х гг. Экран 3×4 см, вес — более 30 кг

Телевидение охватывает всё разнообразие наших интересов. Конечно, мы можем получить необходимую информацию и из других источников: книг, журналов, газет. Но у телевидения есть преимущество. Включая телевизор, мы не только знакомимся с информацией. Мы словно находимся рядом с происходящим. Такой эффект получил название «эффект присутствия». Добиться эффекта присутствия, сделать картинку на экране интересной, совместить звук с изображением — это уже не просто передача информации. Это искусство!

Слово «телевидение» как будто взято из сказки или из фантастической истории. Изображение и звук раскладываются на отдельные элементы. Эти элементы передаются по проводам или с помощью радиосигнала, а затем вновь «собираются» в первоначальной последовательности и превращаются в эффектную звучащую картинку.

Телев́идение — передача движущегося изображения и звука на расстоянии.

Первая телепередача состоялась 26 июня 1928 года в городе Ташкенте. Первый телевизионный приёмник получил название «телефот».

Телевизоры в момент появления телевидения были большой редкостью. Они стоили очень дорого — почти как пол-автомобиля. Чтобы смотреть передачи на маленьких экранах, сверху на них навешивали большое увеличительное стекло.

Первые телепередачи были *информационными*. Например, выпуски новостей и выступления государственных лиц. Информационные программы популярны и сегодня. В них сообщается о том, что происходит в мире: в экономике, культуре, спорте.

Современные телевизионные приёмники доступны большому количеству людей, а качество техники достигло высокого уровня. Телевидение стало гораздо разнообразнее. Особую популярность получили развлекательные и познавательные передачи.

Телевизионный спортивный репортаж

Передачи о животных.
Телеканал Animal Planet

Проект «Новыя падарожжы дылетанта». Телеканал СТВ

Развлекательное телевидение показывает концерты, телефильмы и специальные телепроекты. *Познавательное* — знакомит зрителей с интересными сюжетами из разных областей знания. Это могут быть сюжеты о дикой природе, научных экспериментах, исторических событиях, путешествиях и достопримечательностях.

Одни передачи ведутся *в прямом эфире*. Зритель в реальном времени может увидеть и услышать то, что происходит в самых дальних уголках планеты. Этим телевидение отличается от фотографии, радио и кинематографа. Другие передачи телевидение транслирует *в записи*. Но главная особенность телеискусства — эффект присутствия зрителя в событиях по ту сторону экрана — сохраняется всегда.

В телевидении, как и во всех других областях художественного творчества, существуют свои правила и законы. Они складывались постепенно. Например, в кинематографе, чтобы оператор мог снять только одно действие, актёр совершает его несколько раз. На телевидении действие снимается двумя-тремя камерами, и его не приходится повторять. Затем все камеры поочерёдно транслируют изображение, а зритель, находясь перед экраном телевизора, становится активным участником событий.

Точно так же записывается и передаётся сразу через несколько микрофонов звук. Один микрофон — для диктора, по второму шумит

Работа телевизионной студии

ветер, а по третьему репортёр комментирует картинку. В кино звук накладывается на отснятое изображение поэтапно — сначала ветер, затем закадровая речь, а потом музыка.

Такие приёмы используются для того, чтобы показать происходящее в прямом эфире ярче и выразительнее.

И в кино, и на телевидении мы видим подвижное изображение и слышим звук. Но только телевидение создаёт эффект «здесь и сейчас»!

Вопросы и задания

1. Какие телепередачи вы смотрите чаще — информационные, познавательные или развлекательные? Назовите одну из любимых телепередач. Поясните свой выбор.

Творческая мастерская

2. Подготовьте с одноклассниками проект информационной, познавательной или развлекательной телепередачи «Главное событие в нашем классе». Продумайте основные роли — автор текста, фотограф (оператор), диктор.

§ 31–33. Компьютерное искусство

В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с произведениями компьютерного искусства. Однако обращаем ли мы внимание на то, как точно прорисован персонаж в компьютерной игре? Замечаем ли необычное здание или ландшафт в современном художественном фильме? А ведь всё это художник создаёт с помощью компьютерной техники.

Компьютерное искусство — вид искусства, произведения которого создаются и демонстрируются с помощью компьютерных технологий.

Художественное произведение, созданное на компьютере, — это тоже произведение искусства! В его основу положены математические законы и понятия, например пропорции. Но если при создании произведений традиционных видов искусства эти параметры задаёт сам автор, то в современном искусстве для этого часто используются техника и формулы.

Так, постепенно из цифр, букв, а потом и пикселей³ началось рождение компьютерных видов искусства — *графики, анимации, музыки*.

Компьютерная графика открыла перед мастерами искусства новые горизонты. Она широко используется в кинематографе, телевидении, рекламе, компьютерных играх, презентациях. С помощью специальных программ и инструментов художники компьютерной графики сегодня могут создать и обработать любое изображение, смоделировать любой предмет.

Эксперименты по созданию художественных образов с помощью компьютерной графики дали неожиданный результат. У художников компьютерной графики появились более широкие возможности изображать предметы, людей, животных, а также

³ Пиксель — минимальный и неделимый элемент (точка), из которого состоит изображение на экране монитора.

Донат Фьерро-Перес. Невозможная любовь

вымышленных персонажей. Для этого творцы прибегают и к приёмам графического искусства, используя такие средства выразительности, как контурные линии, штрихи.

Современный испанский художник Донáто Фьёрро-Пéрес создаёт иллюзию новой Вселенной. В своих произведениях он соединяет, накладывает друг на друга и обрабатывает с помощью инструментов компьютерной графики разные образы. «Перепутав» прошлое и настоящее, реальное и фантастическое, автор будит воображение и фантазию зрителя, призывает посмотреть на привычные явления в новом, неожиданном ракурсе.

Внедрение компьютерных технологий в кинематограф привело к рождению *компьютерной анимации*. Это ускорило творческий процесс, позволив плоский рисунок сделать объёмным, неподвижный — ожившим. В 1968 году в СССР был создан мультфильм «Кошечка» с первым анимированным компьютерным персонажем. Компьютер моделировал движения животного и выводил на печатающее устройство. Отдельные кадры были собраны в ленту.

Кадр из анимационного фильма «Кошечка»
(режиссёры
Виктор Минáхин,
Николай Константинов)

Кадр из анимационного фильма «История игрушек» (режиссёр Джон Лассетер)

Первый мультфильм, созданный при помощи трёхмерной компьютерной графики, — «История игрушек». В 1995 году ожившие игрушки в трёхмерном изображении произвели на зрителя неизгладимое впечатление. 3D-модели быстро стали популярными и постепенно вытеснили из анимации кукол.

Особый приём компьютерной анимации использовала в фильме «Рыжик в Зазеркалье» белорусский режиссёр Елена Викторовна Турова. Анимированный персонаж появляется рядом с настоящим актёром и общается с ним. Благодаря этому у зрителя усиливается ощущение чуда и волшебства.

Художественный фильм «Рыжик в Зазеркалье» (фрагмент) (режиссёр Елена Турова)

Компьютерная анимация в кинематографе не только упрощает и ускоряет творческий процесс. Её возможности почти безграничны.

Кадр из фильма «Рыжик в Зазеркалье» (режиссёр Елена Турова)

Компьютер позволяет имитировать любые материалы, стиль, технику. Сегодня применение компьютерной анимации позволяет «оживить» не только героев кино, но и отдельные элементы оформления книг, рекламы, страниц Интернета.

Компьютерная техника постоянно совершенствуется. И в анимационных, и в игровых фильмах художники сегодня достигают фотографической точности и реалистичности. Возможно, скоро с помощью компьютера можно будет заменить актёров-животных и актёров-людей на виртуальных персонажей.

В современном кино популярной становится технология «захват движения». К примеру, в фильме «Аватар» американского режиссёра Джеймса Кэмерона к одежде актёра прикреплялись специальные датчики, которые фиксировали его мимику и движения. Данные с помощью техники «захватывались» и вводились в трёхмерную модель, имитирующую движения актёра. По окончании сложных технических манипуляций модель начинала двигаться...

Не менее популярна и технология «аниматроник». Это модель человека или животного, её используют при создании сложных персонажей. Например, в фильме «Парк Юрского периода» Стивена Спилберга модель динозавра весила почти шесть тонн! Но в фильме персонаж выглядит вполне реалистично.

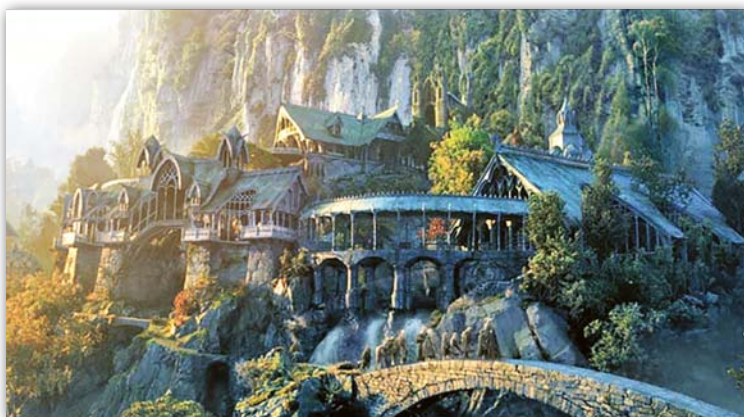
Рисованные декорации также не потеряли своей актуальности. Однако если в 20 веке художники создавали их руками, то сегодня рисуют либо обрабатывают на компьютере. Рисованные декорации

Сигурни Уйвер и Сэм Уорthingтон
на съёмках фильма «Аватар»

Съёмки фильма
«Парк Юрского периода»

Кадр из фильма
«Властелин колец:
Братство кольца»
(режиссёр Пётр
Джэксон)

необходимы тогда, когда нет возможности снять натуральные. Достигая фотореалистичности изображений, художники создают в кино иллюзию окружающей среды — городских и природных пейзажей.

Новаторством в сфере музыкального искусства является *электронная и компьютерная музыка*. Французский композитор Жан-Мишель Жарр одним из первых при создании музыкального произведения использовал электронные инструменты и синтезатор. С помощью техники музыканту удалось создать настоящие световые шоу. Партитура композиции «Оксиджен», обогащённая цветовой радугой, имитирует движение Земли, Космоса. Так компьютерные технологии получили воплощение сразу и в звуке, и в цвете, и в определённой форме.

Жан-Мишель Жарр.
Игра на лазерной арфе

Компьютерная техника помогла реализовать то, что раньше трудно было сделать усилиями только одного человека. Теперь художник может творить, оставив машине цифры, схемы и формулы. Благодаря новым возможностям в искусстве открылось пространство для новых тем и образов.

Вопросы и задания

1. Внимательно рассмотрите работу Д. Фьерро-Переса, представленную в параграфе. Какой эмоциональный отклик вызывает у вас это произведение?

Найдите в информационных источниках и посмотрите анимационный фильм «История игрушек». В чём состоит преимущество компьютерной анимации?

Найдите в информационных источниках и прослушайте музыкальные композиции Ж.-М. Жарра и группы Space. Какие чувства вызывает у вас музыка? Какой эффект достигнут музыкантами с помощью техники?

Творческая мастерская

2. Выполните эскиз анимационного персонажа в доступном графическом редакторе.

Посмотрите в информационных источниках фрагменты художественных фильмов, представленных в параграфе. Обратите внимание на спецэффекты. В чём заключается преимущество компьютерной графики?

3. Выполните коллаж на тему «Городской пейзаж», подобрав из газет, журналов, фотографий фрагменты пейзажей, созданных в разных техниках. Что у вас получилось?

Ознакомьтесь с дополнительной страничкой на компакт-диске к разделу «Искусство “на кончиках пальцев”». Выполните задания.

§ 34–35. Творческий проект

Современный мир многогранен и часто непредсказуем. Ежедневно у нас возникает множество разных вопросов. Задумываясь над ними, человек вступает на путь творчества. Каждый новый ответ — новое творчество. Иногда этот ответ выражается в словесной форме, иногда — в виде линий и штрихов, в некоторых случаях это новая песня или видеозарисовка... Чем больше вопросов — тем больше творческих ответов!

В конце учебного года важно вспомнить свои творческие работы, в оригинальной форме рассказать о них одноклассникам.

Алина Куляшева.
«Мы любим кино», 11 лет
(г. Могилёв, Беларусь)

Можно создать новый проект на интересную тему: выполнить живописную или графическую работу, инсценировать небольшую сказку, басню или рассказ, подготовить оригинальную фотозарисовку о жизни класса... Каждый из вас может сконцентрировать своё внимание только на том виде художественного творчества, который нравится.

А можно посвятить последние уроки ещё одной встрече с произведениями искусства, которые вам особенно запомнились. Ведь вы познакомились с удивительными героями театральных постановок и кинофильмов, размышляли об их чувствах, поступках, взаимоотношениях. И, конечно же, о том, как чувства и поступки героев воплощены в произведениях искусства.

Расскажите о своих впечатлениях одноклассникам. Для того чтобы ваш рассказ был выразительным и оригинальным, как самостоятельное произведение искусства, вы можете использовать вопросы:

- Какую сцену можно было бы сфотографировать для афиши спектакля (фильма)?
- Какую сцену стоило бы снять для рекламного ролика о спектакле (фильме)?
- Какая сцена в спектакле (фильме) самая весёлая?
- Какая сцена в спектакле (фильме) самая грустная?
- В какой момент вы особенно остро переживали за кого-то из героев?

- В какой момент вам хотелось помочь героям? Чем?
- Были ли непонятные моменты в спектакле (фильме)?
- Как можно описать декорации в спектакле (фильме)?
- Для чего художник и режиссёр спектакля (фильма) выбрали именно такие декорации?
- Какими словами можно описать характер костюмов в спектакле (фильме)?
- Почему художник решил одеть персонажей именно в такие костюмы?
- Как вы думаете, какую роль в спектакле (фильме) играют хореографические и вокальные номера?
- Какими словами можно описать бои и драки в спектакле (фильме)?
- Какими способами в спектакле (фильме) создаются яркие, необычные эффекты?
- Кто из актёров запомнился выразительным исполнением роли?
- Кто из актёров так сыграл свою роль, что его герою (героине) вы сопереживали больше всего?
- Какую сцену спектакля (фильма) вам хотелось бы посмотреть ещё раз? Почему?
- С кем из создателей спектакля (фильма) вам хотелось бы поговорить? О чём?
- Что бы вы спросили у актёров, занятых в спектакле (фильме)?
- Что бы вы сказали режиссёру и другим создателям спектакля (фильма)?
- Что бы вы рассказали сверстнику, который не видел этого спектакля (фильма)?
- На каком спектакле вам хотелось бы побывать в театре? Какой фильм вы хотели бы посмотреть?

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
§ 1. Вечные темы в искусстве	5
 Раздел 1. ИСКУССТВО ОБ ИСКУССТВЕ	10
§ 2. Жанрово-видовое многообразие искусства	11
§ 3. Средства художественной выразительности	15
§ 4. Образ творца в искусстве	19
§ 5. Взаимосвязь и взаимопроникновение видов искусства	24
 Раздел 2. ДИАЛОГИ В ИСКУССТВЕ	28
§ 6. Диалог искусств	29
§ 7. Содружество искусств	33
 Раздел 3. МИФОЛОГИЯ В ИСКУССТВЕ	38
§ 8–9. Мифология как система представлений человека о мире	39
§ 10. Мифы о сотворении и устройстве мира	45
§ 11. Мифы о сотворении человека и природного мира	49
§ 12. Женский образ в мифологии	53
 Раздел 4. ПРАЗДНИК В ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ	58
§ 13–14. Праздники в разных культурах мира	59
 Раздел 5. ТЕАТР ВИДИМЫЙ И НЕВИДИМЫЙ	66
§ 15. Истоки театра	67
§ 16–18. Средства художественной выразительности в театральном искусстве	71
§ 19. Как устроен театр	76
§ 20. Музыкальный театр: опера и балет	81

Раздел 6. КИНО — ДЕСЯТАЯ МУЗА	86
§ 21. Происхождение киноискусства	87
§ 22–23. Игровое (художественное) кино	92
§ 24–25. Особенности киноязыка	96
§ 26. Анимационное кино	101
 Раздел 7. ИСКУССТВО «НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ»	108
§ 27–28. Фотография как вид искусства	109
§ 29–30. Телевидение	114
§ 31–33. Компьютерное искусство	118
§ 34–35. Творческий проект	123

АДУКАЦЫЯ І ВЫХАВАННЕ

(Название и номер учреждения образования)

Учебный год	Имя и фамилия учащегося	Состояние учебного пособия при получении	Отметка учащегося за пользование учебным пособием
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			

Учебное издание

Захарина Юлия Юрьевна
Колбышева Светлана Ивановна
Грачёва Ольга Олеговна
Морунов Александр Александрович

ИСКУССТВО **(отечественная и мировая художественная культура)**

Учебное пособие для 6 класса
учреждений общего среднего образования с русским языком обучения
(с электронным приложением)

Редактор	<i>Т. А. Иванова</i>
Дизайн	<i>В. К. Желудковой, И. И. Радоман</i>
Художественные редакторы	<i>В. К. Желудкова, Д. В. Кошевар, К. К. Шестовский</i>
Художник обложки	<i>В. К. Желудкова</i>
Художники	<i>Е. В. Максимова, К. К. Шестовский</i>
Компьютерный набор	<i>Т. А. Ивановой, К. К. Шестовского</i>
Компьютерная вёрстка	<i>В. К. Желудковой, В. Ю. Лагун, К. К. Шестовского</i>
Корректоры	<i>А. С. Лисица, А. Д. Микитюк</i>

В художественном оформлении издания использованы иллюстрации из wikimedia.org, shutterstock.com и других источников (полный перечень на диске).

Подписано в печать 30.11.2016. Формат 70 × 100 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 10,4. Уч.-изд. л. 6,0 + 4,0 зл. прил. Тираж 119 450 экз. Заказ .

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Адукацыя і выхаванне»».

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий № 1/19 от 14.11.2014.

Ул. Будённого, 21, 220070, г. Минск.

Открытое акционерное общество «Полиграфкомбинат им. Я. Коласа».

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий № 2/3 от 04.10.2013.

Ул. Корженевского, 20, 220024, г. Минск.

Правообладатель: «Адукацыя і выхаванне»

ISBN 978-985-471-926-9

9 789854 719269