

Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова
Е. Д. Критская

Искусство

8–9 классы

Учебник
для общеобразовательных
учреждений

Москва «Просвещение» 2009

Сергеева Г. П.
С 32 Искусство. 8—9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. — М.: Просвещение, 2009. — 000 с.: ил. — ISBN

Учебник предназначен для учащихся 8—9 классов общеобразовательных учреждений. Он написан в соответствии с программой «Искусство. 8—9 классы» тех же авторов.

Издание представляет собой учебник интегрированного типа. Он поможет приобщить учащихся к художественно-творческой деятельности на уровне компетентного читателя, зрителя, слушателя, адекватно воспринимающего и оценивающего разнообразные явления искусства.

Учебник является основной частью учебно-методического комплекта, в который входят фондохрестоматия музыкального материала и пособие для учителей с примерными поурочными разработками.

Учебник даст возможность вести уроки учителям изобразительного искусства или музыки в зависимости от их профессиональной подготовки и возможностей школы.

ISBN

© Издательство «Просвещение», 2009
© Художественное оформление.
Издательство «Просвещение», 2009
Все права защищены

Дорогой друг!

Вместе с этим учебником вы войдете в знакомый и в то же время таинственный мир искусства. С различными его видами — литературой, музыкой, изобразительным искусством, кино, театром, телевидением — вы встречаетесь практически каждый день: на уроках и дома, участвуя в школьных праздниках, в работе творческих объединений, студий, при создании и защите исследовательских проектов, во время отдыха и развлечений.

Мир художественных образов, который создают писатели и художники, режиссеры и композиторы, скульпторы и архитекторы, музыканты-исполнители и дизайнеры разных времен, раскрывает перед вдумчивыми читателями, слушателями, зрителями богатство жизни, чувств и мыслей людей, глубину человеческих отношений.

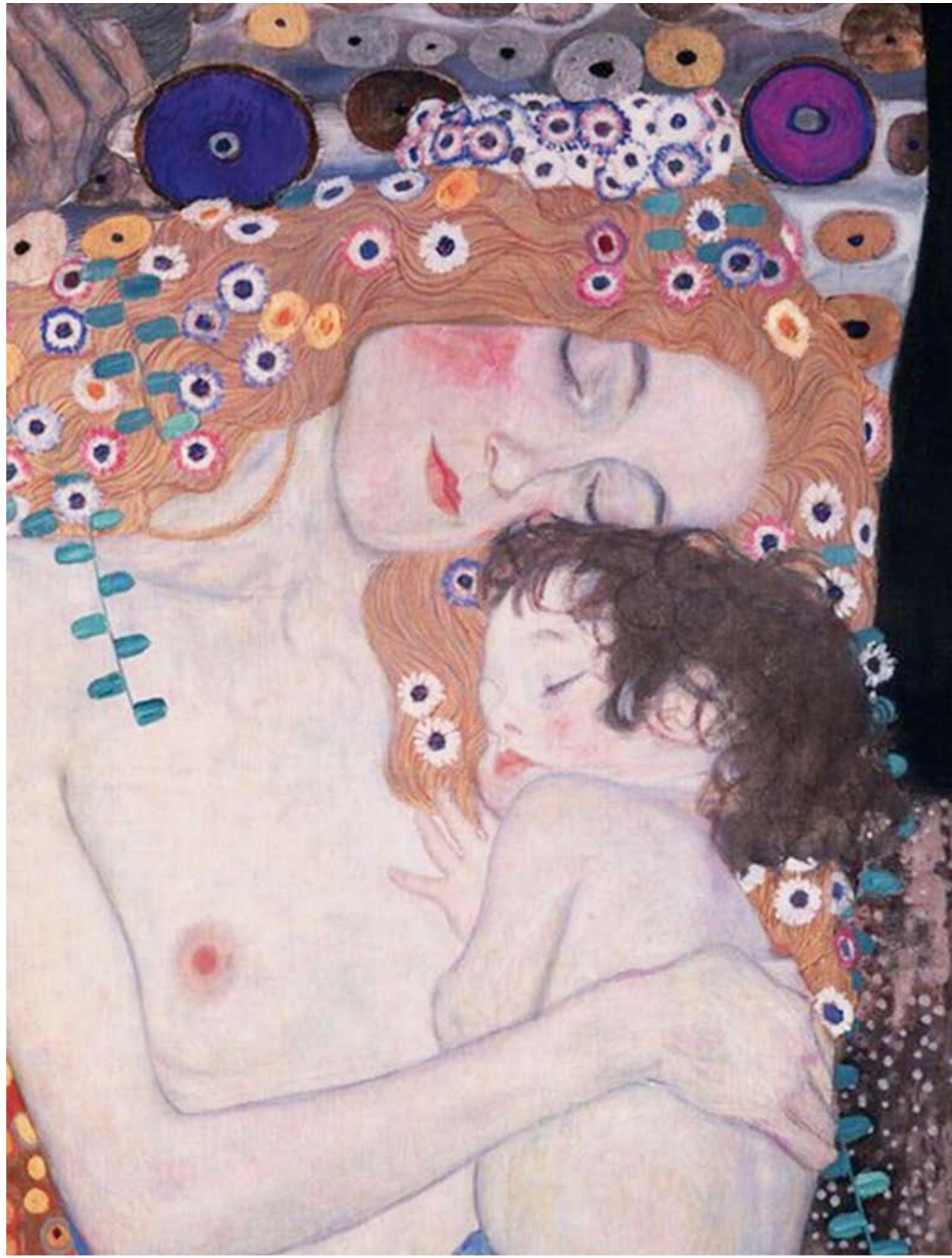
Что такое искусство? Какие виды искусства существуют? Какие функции они выполняют в жизни человека, общества? Какие из них вам ближе? Часто ли вы общаетесь с искусством? Есть ли у вас потребность в этом общении? Зачем вообще людям нужно искусство?

На эти и другие вопросы вам поможет ответить жизненный опыт и знания, полученные на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы, на занятиях внеурочной и внешкольной художественно-эстетической деятельностью, а также справочники, энциклопедии, Интернет и, конечно, этот учебник.

В учебнике есть задания, для выполнения которых надо завести творческую тетрадь. В ней вы сможете записывать свои размышления о произведениях искусства, художественные впечатления от посещения театра, музея, выставки, концерта, просмотра телевизионных передач и кинофильмов.

Организовать материал в тетради можно по рубрикам, видам искусства темам учебника или по художественно-творческим проектам. В творческую тетрадь могут войти и такие разделы, как «Словарь терминов и понятий», «Моя библиотека», «Моя фонотека и видеотека» и др.

В добрый путь!

8 класс

*Искусство в жизни
современного человека*

6

*Искусство открывает
новые грани мира*

20

*Искусство как
универсальный способ
общения*

46

*Красота в искусстве
и в жизни*

74

*Прекрасное пробуждает
добroe*

94

*Иследовательский
проект*

96

Искусство в жизни современного человека

М. Врубель. Микула Селянинович и Волга

Искусство вокруг нас

Искусство — часть духовной культуры человечества, специфический род духовно-практического освоения мира. К искусству относят разновидности человеческой деятельности, объединяемые художественно-образными формами воспроизведения действительности, — живопись, архитектуру, скульптуру, музыку, художественную литературу, театр, танец, кино.

В более широком значении слово «искусство» относят к любой форме деятельности человека, если она совершается умело, мастерски, искусно.

- Произведения каких видов искусства вы видите на этих страницах?
- Какие еще виды искусства вы знаете?
- Подберите репродукции для выставки, на которой будут представлены шедевры изобразительного искусства.
- Какие виды искусства вам ближе? Запишите в творческую тетрадь свои впечатления от полюбившихся вам художественных произведений.

Все разнообразие окружающего нас мира и отношение человека к нему, мысли и чувства, идеи и представления, верования людей — все это передается человеком в художественных образах. Искусство помогает человеку в выборе идеалов и ценностей. И так было во все времена. Искусство — это своеобразный учебник жизни.

«Искусство есть извечный радостный и благой символ стремления человека к добру, к радости и совершенству», — писал известный немецкий писатель Т. Манн.

Каждый вид искусства говорит на своем языке о вечных проблемах жизни, о добре и зле, о любви и ненависти, о радости и горе, о красоте мира и человеческой души, о высоте помыслов и устремлений, о комичности и трагичности жизни.

М. Клодт. Скульптура на Аничковом мосту.
Санкт-Петербург

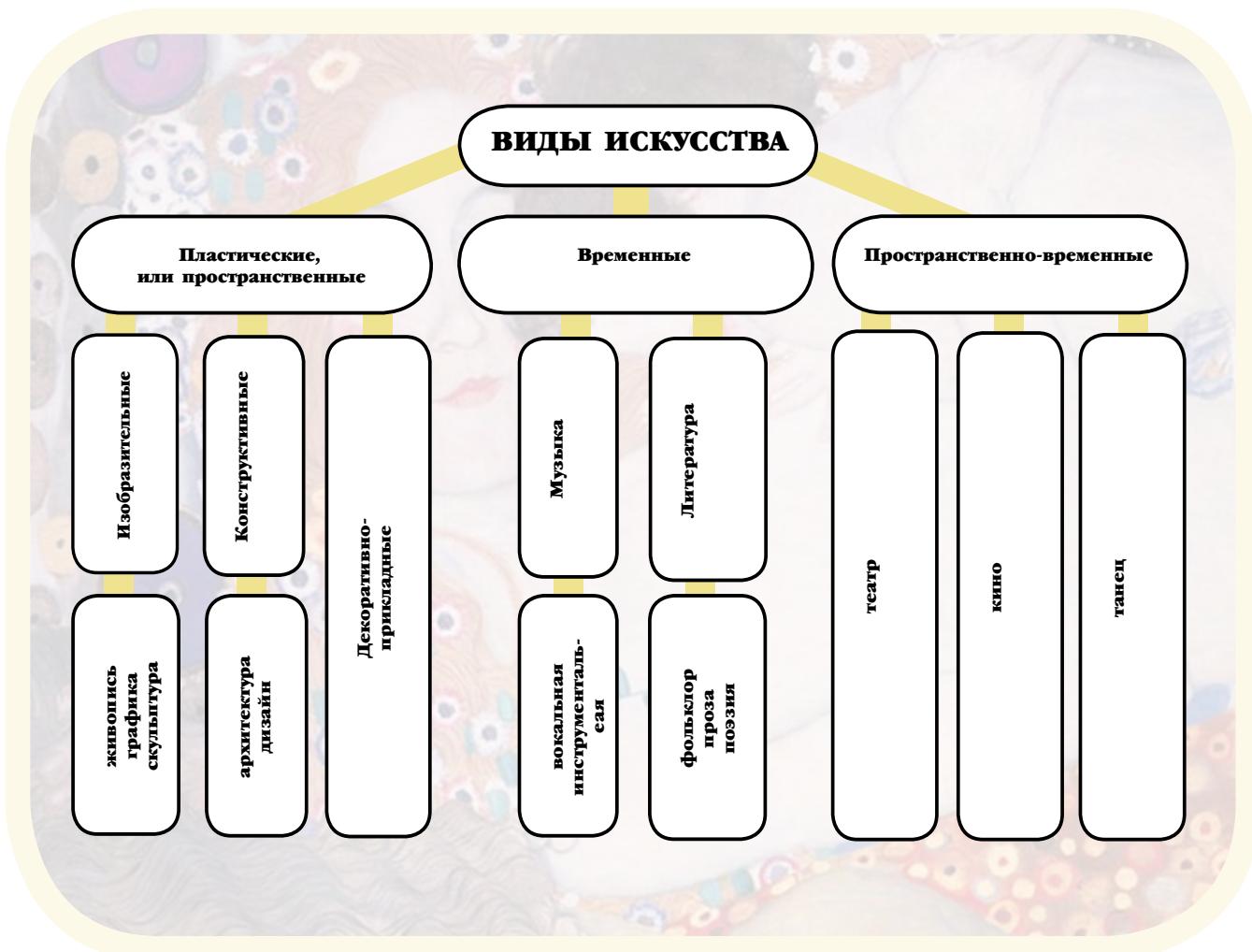

Мензуральная нотная запись

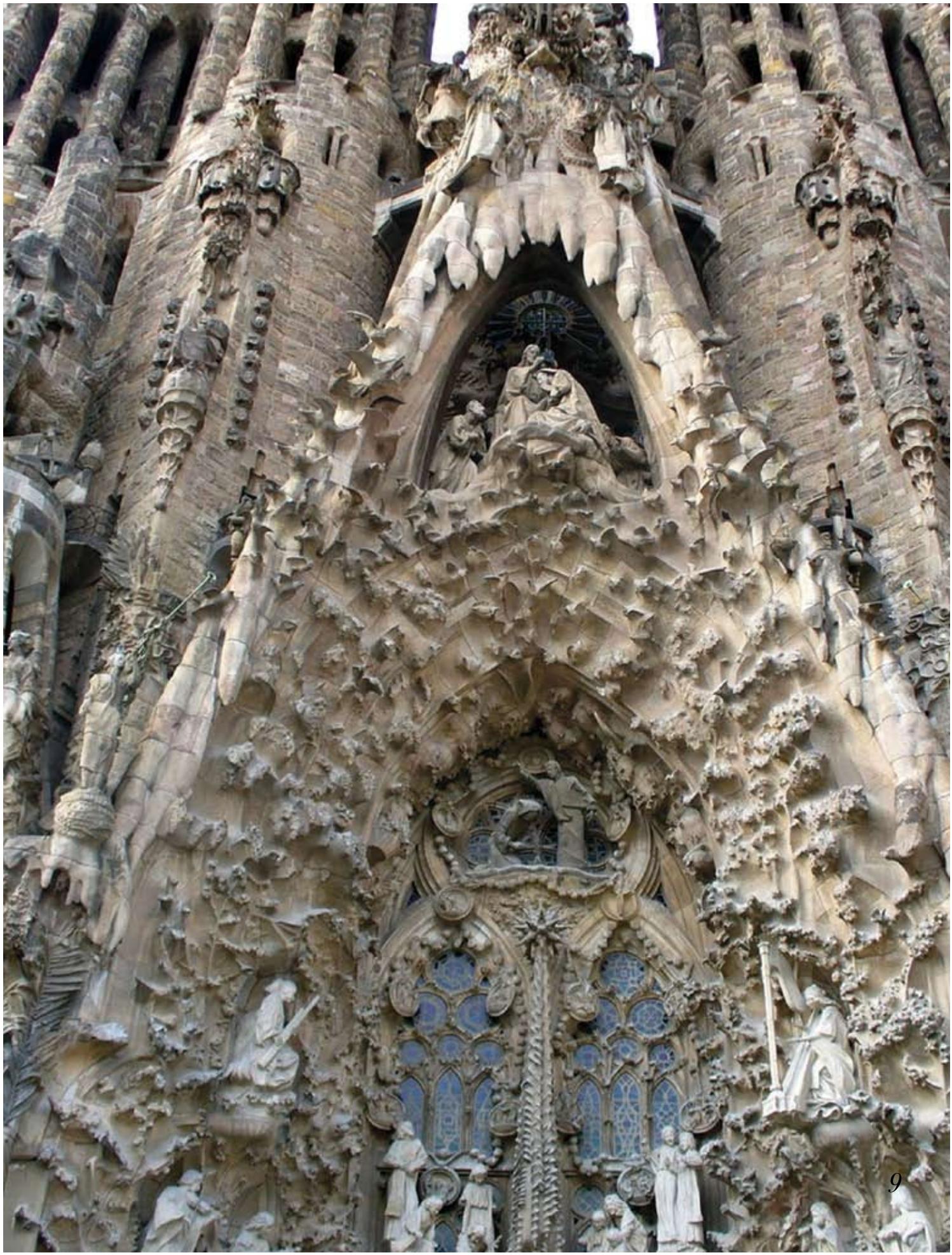
В. Боровиковский. Портрет сестер Гагариных

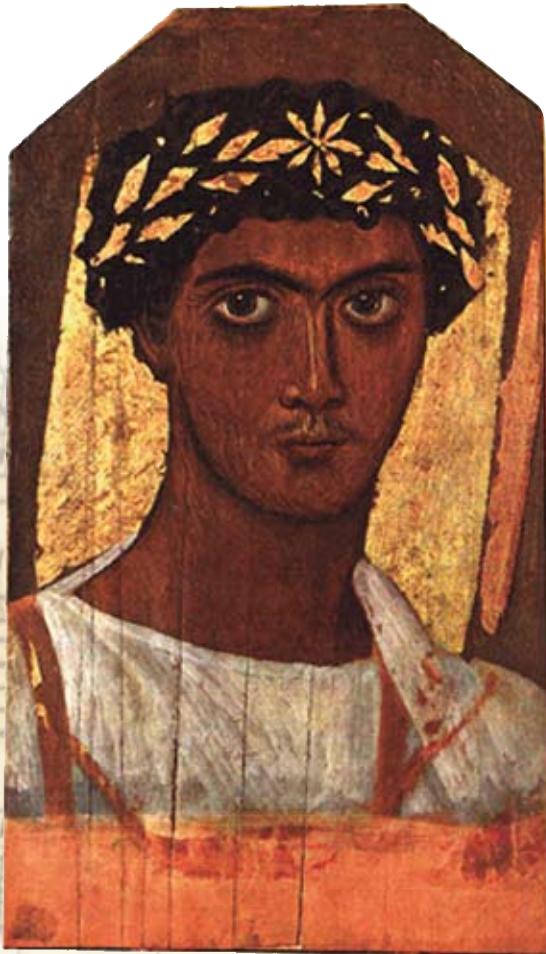
Различные виды искусства взаимно обогащаются, часто заимствуют друг у друга средства выражения содержания. Не случайно бытует мнение, что архитектура — это застывшая музыка, что та или иная линия в картине музыкальна, что эпический роман подобен симфонии. А когда говорят о любом виде художественной деятельности, в том числе и об исполнительском мастерстве (творчестве), нередко используют такие понятия, как композиция, ритм, колорит, пластика, линия, динамика, музыкальность — общие в прямом или в переносном смысле для разных искусств. Но в любом произведении искусства всегда присутствует поэтическое начало, то, что составляет его главную сущность, его пафос и придает ему необычайную силу воздействия. Без возвышенного поэтического чувства, без одухотворенности любое произведение мертвое.

- Послушайте фрагменты музыкальных сочинений. Старинная это музыка или современная? Соотнесите характер звучащей музыки с образным строем архитектурных памятников, особенностями одежды (костюмов) разных эпох и народов.
- К какой культуре — западной, восточной, русской — относятся произведения различных видов искусства? Объясните почему.

Художественный образ – стиль – язык

Портрет юноши в золотом венке из Фаюма.
Египет. Искусство Александрийской эпохи

Большой Сфинкс в Гиззе

У каждого времени свое лицо, свой образ, свои мелодии и ритмы. Когда мы видим величественные египетские пирамиды или храм Василия Блаженного, слушаем музыку Баха, Моцарта, Чайковского, читаем былины и народные предания, сочинения Шекспира или Дюма, Пушкина или Чехова, мы проникаемся атмосферой ушедших времен, мы узнаем людей, которые жили тогда. Последующие поколения лучше поймут наше время, если будут слушать музыку, читать книги, рассматривать картины и скульптуры нашей эпохи. Ведь современное искусство — это то, в чем воплощается наш мир, мы с вами. И по тому, что сейчас создано, потомки будут судить о нас.

Художник и скульптор, композитор и исполнитель, поэт и писатель, режиссер и актер нуждаются в контакте со зрителем, слушателем, читателем, которые соучаствуют в творческом процессе, сопереживают ему. Чтобы приблизиться к искусству, войти в мир художника, приоткрыть для себя уникальность личности творца, не обойтись без понимания таких категорий, как художественный образ, стиль, язык.

О. Роден. Граждане Кале

Художественный образ — это обобщенное представление о действительности, выраженное языком искусства отношение к жизни, к окружающему миру. Раскрывая свой внутренний мир, художник всегда настроен на волну своего времени со всеми его тревогами и радостями, предчувствует те или иные перемены. Поэтому и становится возможным создание художественного образа эпохи.

Стиль (от греч. *stylos* — буквально палочка для письма) означает почерк, совокупность характерных черт, приемов, способов, особенностей творчества. В искусстве различают стиль эпохи (исторический), национальный стиль (принадлежность тому или иному народу), индивидуальный стиль конкретного художника в широком смысле этого слова. Характеризуя стиль в архитектуре, говорят, что «стиль — это эпоха», в других искусствах — в живописи, музыке, литературе — «стиль — это человек».

Язык любого искусства помогает услышать в произведении живой голос художника, многовековую мудрость народа. Выразительность, эмоциональность, образность языка живописи и графики, музыки и скульптуры, поэзии и танца обеспечивают композиция, форма, — фактура, ритм, тон, интенсивность. Это общее — в языке искусств.

В. Ван Гог. На пороге вечности

К. Малевич. Вихрь

При этом каждый вид искусства говорит своим языком: живопись — цветом, графика — линией и пятном, скульптура — объемом, музыка — звуком, интонацией, танец — пластикой жестов и движений, литература — словом. Авторы в своих произведениях с помощью специфичных для того или иного искусства средств выражения расставляют смысловые акценты, выделяют самое существенное. Это позволяет им передавать зрителям, слушателям, читателям различные чувства, доносить до них содержание своих произведений.

Чтобы научиться разбираться во всем многообразии искусства, надо понять образный строй художественного произведения, принадлежность к определенному стилю, направлению.

Д. Веласкез. *Менины*

П. Пикассо. *Менины*

А. Головин. Декорация к драме М. Лермонтова «Маскарад»

Х. Миро. Карнавал Арлекина

- Рассмотрите изображения на этих страницах. Какие чувства они вызывают у вас? Почему?
- Послушайте несколько фрагментов музыкальных произведений. Обсудите, какой эмоциональный отклик вызвало у вас то или иное произведение.
- К какому стилю — историческому, национальному, индивидуальному — можно отнести эти произведения искусства?
 - Какие из этих произведений созданы современными авторами?
 - В чем специфика средств выразительности каждого из этих произведений? Какие особенности языка помогают понять и почувствовать эти образы?
 - Как вы понимаете выражения: «стиль — это эпоха» и «стиль — это человек»?

Наука и искусство

Наука и искусство — это две области деятельности, которые сопровождают развитие человечества на всем протяжении его существования.

Немецкий поэт XIX в. И.-В. Гёте писал, что культуре в равной мере нужны наука и искусство. Для того чтобы наука приносила людям пользу и радость, а не вред и горе, она должна быть тесно связана с искусством. И ученый, и художник воссоздают мир во имя главной цели — постижения истины, красоты и добра. Людей науки и искусства объединяют мысль и творчество как историческая память человека. Однако наука и искусство решают разные задачи: первая изучает объективные законы мироздания, второе — отношение человека к миру, к другим людям, к самому себе.

Еще в Древней Греции ученые задумались о роли искусства в жизни людей. Согласно греческой мифологии каждая из девяти дочерей бога Зевса и богини Мнемозины, являясь музой, покровительствовала определенной области творчества.

М. де Вооз. Аполлон и музы.

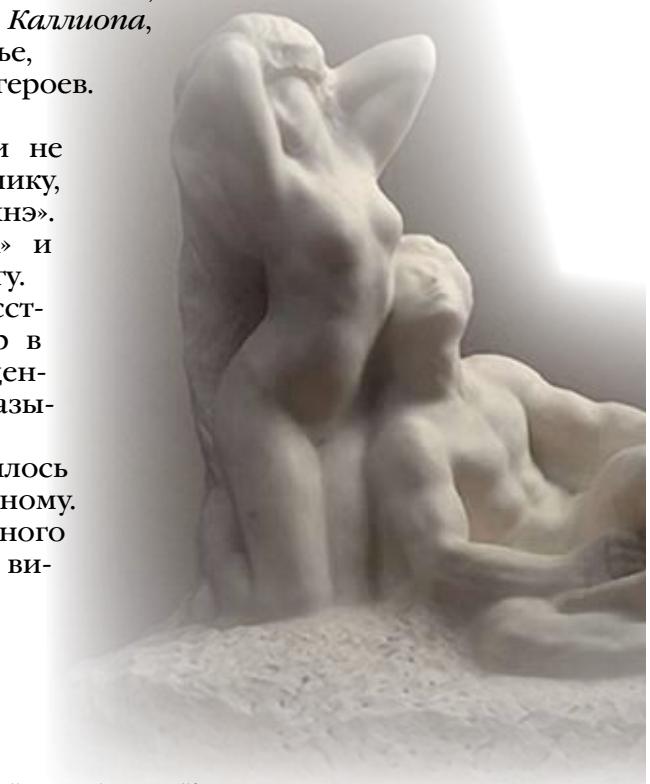
Клио прошлых времен дела вещает потомству,
Мельпомена трагический вопль исторгает печали,
 Радует *Талия* шуткой, веселым словцом и беседой,
 Сладкую песню поет с тростниковою флейтой *Эвтерпна*,
Терпсихора кифарой влечет, бурей чувства владея,
 С плектром в руке *Эрато* чарует и словом, и жестом,
 Песни времен героических в книге хранит *Калиопа*,
 Звезды небес изучает *Урания*, неба вращенье,
 Жестами все выражая, *Полигимния* славит героев.

О. Роден. *Поэт и муз*

Науки, искусства и ремесла того времени не были отделены друг от друга. Искусство, технику, мастерство обозначали одним словом — «технэ». Понятия «философ» и «поэт», «ремесленник» и «художник» не противопоставлялись друг другу.

И в Древнем мире, и в Средние века искусство было неотделимо от религии. Архитектор в Древнем Египте обычно был жрецом, «посвященным». Художников и поэтов Китая потомки называли «мудрецами древности».

В эпоху Возрождения впервые утвердилось понимание искусства, близкое к современному. Искусство объединяло все виды художественного творчества, тем самым отделяя его от других видов человеческой деятельности.

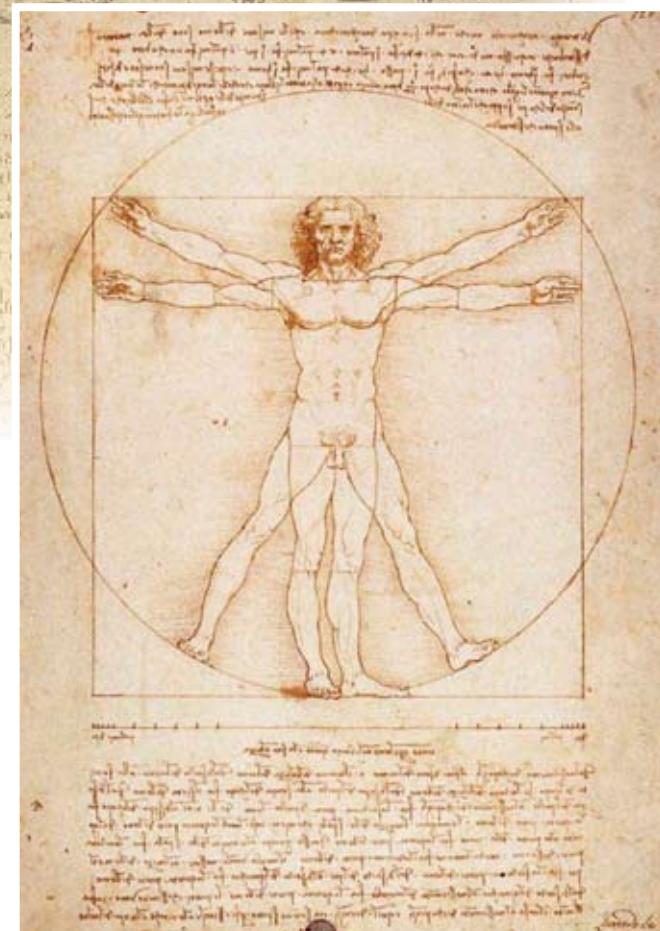

- О каком предназначении муз говорит древнеримский поэт Авсоний?
- О муз какого вида искусства не упоминается в стихах Авсония, в мифах Древней Греции?
- Какие виды искусства знакомят вас с образами муз?
- Рассмотрите иллюстрации на предыдущих страницах учебника. Вспомните знакомые вам музыкальные сочинения. В какой мере творчество архитектора, музыканта, живописца, скульптора основывается на науке, а в какой — на искусстве? Приведите конкретные примеры.

Саркофаг муз. II в. н.э

Знание научное и знание художественное

Л. да Винчи. Витрувианский человек

- Прочитайте басню Леонардо да Винчи. Как можно трактовать ее мораль?
- О каких жизненных установках художника и ученого свидетельствуют подписи под его рисунками компаса и плуга?

Многогранная личность *Леонардо да Винчи* (1452–1519) — основоположника художественной культуры Высокого Возрождения — вот уже пять столетий восхищает человечество. Этот итальянский художник (живописец, скульптор, архитектор) был еще и писателем, ученым и инженером, изобретателем и анатомом.

Его гениальные догадки как ученого, инженера, конструктора намного опередили современную ему эпоху. Он научно обосновал принципы воздушной перспективы, высказал научные предположения об особенностях зрения человека. Живопись он рассматривал как универсальный язык, способный воплотить все многообразные проявления разумного начала в природе.

На примерах деятельности Леонардо да Винчи можно понять, насколько неразрывно научное и художественное творчество.

Рисунок «Витрувианский человек» символизирует внутреннюю симметрию, Божественную пропорцию человеческого тела. Две наложенные одна на другую фигуры вписаны в круг и квадрат. Этот рисунок определил канонические пропорции изображения человека для европейского искусства последующего времени. В XX в. на основе этого рисунка была составлена шкала пропорций, которая повлияла на образные решения современной архитектуры.

Удивительны тексты Леонардо да Винчи, которыми он сопровождает свои рисунки компаса и плуга: «Настойчивое упорство», «Препятствие не сгибает меня. Всякое препятствие

разрушается упорством. Не оборачивается тот, кто устремлен к звезде».

Басня. Случилось так, что комочек снега очутился на верхушке скалы,.. и стал он размышлять:

— Вот, не надлежит ли считать меня зазнавшимся и гордецом из-за того, что я, малый ком снега, нахожусь на столь высоком месте, и допустимо ли, что такое великое множество снега, какое отсюда видно мне, лежит ниже меня? Поистине, ничтожная моя толика не заслуживает этой высоты, о чем хорошим назиданием... служит мне то, что сделало вчера солнце с моими сверстниками, которые... были солнцем растоплены... Я же хочу спастись от гнева солнца и найти место, соответствующее моей значимости.

И вот ринулся он вниз и стал спускаться, катясь с высоких откосов поверх другого снега; но чем ниже искал он себе места, тем больше росла его величина... и был он последним, которого в то лето растопило солнце.

Сказано для тех, кто смиренен: те и вознесены будут.

Портреты кисти Леонардо да Винчи — это образы свободных духом, добродетельных и талантливых людей. К ним относится и самый знаменитый портрет — «Джоконда», или «Мона Лиза». Он произвел ошеломляющее впечатление на современников художника. Один из них писал: «Изображение это давало понять всякому, кто хотел постичь, насколько искусство способно подражать природе...»

В портрете художник воплотил возвышенный идеал вечной женственности и человеческого обаяния. Важным элементом композиции стал пейзаж космического масштаба, тающий в холодной дымке.

Взгляд Моны Лизы исполнен мудрости и спокойствия. Сам Леонардо называл глаза распахнутыми окнами,

открывающими душе все красоты мира, которые заставляют ее смириться с заточением в телесной оболочке.

Картина Леонардо да Винчи, как и музыка Моцарта — загадка мира и внутренней жизни человека, неизмеримое богатство его души.

Л. да Винчи. Джоконда

- Послушайте Симфонию № 40 (1-ю часть) В.-А. Моцарта. Какие особенности портрета и музыки раскрывают глубину и противоречивость их образов?

- Прочтите интерпретацию музыки Моцарта в исследовании Г. Чичерина. Выскажите свои впечатления о музыке Моцарта.

Любое научное знание воспринимается всеми одинаково. Например, закон Архимеда, теорема Пифагора, законы всемирного тяготения существуют как данность. В науке каждое новое открытие может перечеркнуть сложившиеся представления о тех или иных явлениях. Например, открытие Магелланом Америки стало веским основанием для опровержения представлений человечества о том, что Земля плоская. До XVII в. считалось, что центром Вселенной является Земля (геоцентрическая система). После открытия Коперника человечество признало, что Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца (гелиоцентрическая система).

В искусстве каждое новое явление не отменяет ценности старого. Раскопки археологов открыли миру удивительное изящество и художественное совершенство изделий мастеров древности. Главной темой искусства во все времена был человек. Но его изображение в дошедших до нас художественных произведениях разных эпох различно. И нас не смущают схематичность или нарушение пропорций в изображениях прошлого.

Все искусства рассказывают нам о человеке своего времени. И народная песня, существовавшая в устной традиции, и древние культовые песнопения, которые сегодня можно услышать благодаря современной расшифровке, также дают представление о человеке.

Ж.-Б. Шарден. Натюрморт с атрибутами науки

Д. Фетти. Архимед

Тимпан собора Сент-Лазар. Отен. Франция

Наскальная живопись бамианов

Донателло. Благовещение

• «Вы... находитесь от нее на таком расстоянии, что не знаете, что она изображает, и все-таки вы пленены ее магическим аккордом; это и есть музыка картины». Подтверждают ли эти слова, сказанные о средневековой живописи, идею, что новое в искусстве не отменяет старого?

• Какие открытия изменили представления человечества о строении Вселенной, о форме Земли? Приведите примеры научных открытий, изобретений, изменивших жизнь человека.

• Что рассказывают о человеке рельефы, выполненные в разные эпохи? Изменился ли взгляд на человека? Почему произведения мастеров Египта, Древней Греции, средневековой Европы, мастеров эпохи Ренессанса интересны современному человеку?

• Вспомните русские народные песни и инструментальные наигрыши, которые раскрывают многообразие жизненных ситуаций. Какие образцы народного творчества значимы для современных слушателей и исполнителей?

Искусство открывает новые грани мира

Пейзаж (франц. *paysage* — вид, изображение какой-либо местности) — это жанр, посвященный изображению природы. В европейском искусстве в качестве самостоятельного жанра пейзаж выделился в XVII в.

Искусство рассказывает о красоте Земли

А. Пушкин называл искусство «магическим кристаллом», сквозь грани которого по-новому видны окружающие нас люди, предметы и явления привычной жизни.

Во все времена живописцы, композиторы и писатели воплощают в своих произведениях различные явления природы, волновавшие их. Через чувства и переживания, которые возникают у них при восприятии величественного моря или таинственных звезд, бескрайних равнин или плавного изгиба реки, они передают свое видение мира.

Благодаря произведениям искусства — литературным, музыкальным, живописным — природа предстает перед читателями, слушателями, зрителями всегда разной: величественной, грустной, нежной, ликующей, скорбящей, трогательной. Эти образы продолжают привлекать человека, затрагивая тончайшие струны его души, помогают прикоснуться к неповторимой красоте родной природы, увидеть необычное в том, что привычно и буднично, дают возможность каждому развивать в себе чувство сопричастности к родному краю, к отчиму дому.

- Рассмотрите репродукции пейзажей на этом развороте учебника. Придумайте свои названия к этим полотнам. Совпадают ли они с авторскими? Определите средства художественной выразительности, с помощью которых созданы эти образы природы.
- Объясните смысл высказывания французского писателя А. де Сент Экзюпери: «Самого главного глазами не увидишь, зорко одно лишь сердце».
- Запишите в творческую тетрадь в прозаической или поэтической форме впечатления от какого-либо природного явления, которое поразило вас своей красотой.
- Подберите музыкальные произведения, созвучные картинам русских художников. Какие художественные ассоциации возникают в вашем воображении?

Литературные страницы

- Прочитайте вслух два литературных сочинения, написанные в XX в.
Найдите нужные интонации, темп, динамику голоса для передачи эмоционального состояния, отраженного в этих произведениях.

Все в тающей дымке

Все в тающей дымке:
Холмы, перелески.
Здесь краски не ярки
И звуки не резки.
Здесь медленны реки,
Туманны озера,
И все ускользает
От беглого взора.
Здесь мало увидеть,
Здесь нужно всмотреться,
Чтоб ясной любовью

Наполнилось сердце.
Здесь мало услышать,
Здесь вслушаться нужно,
Чтоб в душу созвучья
Нахлынули дружно.
Чтоб вдруг отразили
Прозрачные воды
Всю прелесть застенчивой
Русской природы.

Н. Рыленков

Неведомому другу

Солнечно-росистое это утро, как неоткрытая земля, неизведанный слой небес, утро такое единственное, никто еще не вставал, ничего никто не видел, и ты сам видишь впервые. Допевают свои весенние песни соловьи, еще сохранились в затишных местах одуванчики, и, может быть, в сырости черной тени белеет ландыш. Соловьям помогать взялись бойкие летние птички. <...> Всюду беспокойная трескотня дроздов, и дятел очень устал искать живой корм для своих маленьких, присел вдали от них на суху просто отдохнуть.

Вставай же, друг мой! Собери в пучок лучи своего счастья, будь смелей, начинай борьбу, помогай солнцу! Вот слушай, и кукушка взялась тебе помогать. Гляди, лунь проплывает над водой: это же не простой лунь, в это утро он первый и единственный, и вот сороки, сверкая росой, вышли на дорожку <...>. Это утро единственное, ни один человек его еще не видел на всем земном шаре: только видишь ты и твой неведомый друг.

И десятки тысяч лет жили на земле люди, копили, передавая друг другу, радость, чтобы ты пришел, поднял ее, собрал в пучки ее стрелы и обрадовался. Смелей же, смелей!

И опять расширится душа: елки, березки, — и не могу оторвать своих глаз от зеленых свечей на соснах и от молодых красных шишек на елках. Елки, березки, до чего хорошо!

М. Пришвин

- Какие мысли поэта и писателя, раскрывающие тайны родной русской природы, помогают почувствовать ее красоту? Выделите в этих текстах важные для вас ключевые слова.
- Какие произведения живописи ассоциируются у вас с этими литературными образами? Подберите репродукции пейзажей русских художников, созвучные им.

Художественно-творческие задания

- Подготовьте компьютерную презентацию на тему «Пейзаж в литературе, музыке, живописи». Обоснуйте свой выбор художественных произведений.
- Представьте себя звукорежиссером, подберите знакомые вам музыкальные сочинения, которыми можно озвучить представленные выше литературные произведения. Прочитайте их под эту музыку.

Пейзаж — поэтическая и музыкальная живопись

А. Саврасов. Грачи прилетели.

Незатейливая красота среднерусской полосы долгое время не привлекала внимания художников. Скучные, однообразные равнинные пейзажи, серое небо, весенняя распутица или пожухлая от жары летняя трава... Что в этом поэтичного?

Русские художники XIX в. А. Саврасов, И. Левитан, И. Шишкин и др. открыли красоту родной земли. Люди, словно впервые увидели на их картинах и прозрачный весенний воздух, и наполненные весенним соком, оживающие березы; услышали веселый, исполненный надежды, радостный гомон птиц. И небо не кажется таким уж серым и безрадостным, и весенняя грязь тешит, радует взор. Вот, оказывается, какая она русская природа — нежная, задумчивая, трогательная! Именно благодаря картине Алексея Кондратьевича Саврасова (1830—1897) «Грачи прилетели» русские художники ощутили песенность русской природы, а русские композиторы почувствовали пейзажность русской народной песни.

И. Левитан. Озеро. Русь

В XX в. в зарубежном изобразительном искусстве возникло направление, которое получило название «импрессионизм» (от франц. *impression* — впечатление). Художники-импрессионисты старались зафиксировать в своих картинах мимолетные впечатления от реально существующего мира.

Поучительная и даже забавная история произошла с живописной работой «Вестминстерское аббатство» французского художника-импрессиониста Клода Моне (1840—1926).

Привыкшие к туману лондонцы точно знали его цвет — серый. И как же они были изумлены и даже возмущены, когда на выставке увидели картину Моне. На ней они обнаружили, что туман, размывающий очертания замка, имеет багровый оттенок! Когда же люди вышли на улицу, то, к своему удивлению, обнаружили, что туман на самом деле багровый! Действительно, в зависимости от погоды, времени суток, преломления солнечных лучей туман может приобретать самую различную окраску. Но заметил и открыл для всех эту особенность именно художник.

- Рассмотрите живописные пейзажи. Объясните, как особенности цвета, колорита, ритма, композиции помогают создавать различные образы природы, запечатленные на этих полотнах.

- Как вы понимаете слова русского поэта И. Бунина?

Нет, не пейзаж влечет меня,
Не краски жадный взор подметит,
А то, что в этих красках светит:
Любовь и радость бытия.

- Подберите живописные, литературные и музыкальные произведения, раскрывающие эмоциональное богатство мира, и подготовьте беседу с младшими школьниками о красоте и гармонии окружающей природы.

Посмотрите фильм — экранизацию одного из произведений русской классики. Какую роль в фильме играет пейзаж?

Художественно-творческое задание

► Напишите этюды (литературные или живописные), в которых вы изобразите природу в разных эмоциональных состояниях (в разное время суток или в разное время года).

К. Моне. Вестминстерское аббатство

К. Моне. Реймский собор на восходе солнца

Зримая музыка

И. Левитан.
Весна. Большая вода

Воображаю, какая прелесть теперь у нас на Руси — реки разлились, оживает все. Нет лучшие страны, чем Россия... Только в России может быть настоящий пейзажист.

И. Левитан

Слушатели всего мира знают и любят шедевры музыкальной классики — «Времена года» — цикл концертов итальянского композитора XVIII в. Антонио Вивальди (1678—1741) и цикл фортепианных пьес русского композитора XIX в. Петра Ильича Чайковского (1840—1893). Оба сочинения относятся к программной музыке: имеют названия и сопровождаются поэтическими строками — сонетами самого композитора в концертах Вивальди и стихами русских поэтов к каждой из 12 пьес цикла Чайковского.

В русских пейзажах-настроениях — стихотворных, живописных и музыкальных — образы природы, благодаря удивительной песенности интонаций, мелодий, дляящихся как бесконечная песнь, как напев жаворонка, передают лирическое стремление души человека к красоте, помогают людям глубже понять поэтическое содержание зарисовок природы.

Вот какими словами описал свои впечатления от картины И. Левитана «Весна. Большая вода» знаток русской живописи М. Алпатов:

Тонкие, как свечки, по-девичьи стройные березки выглядят, как те самые, которые искони воспевались в русских песнях. Отражение березок в прозрачной воде как бы составляет их продолжение, их отголосок, мелодическое эхо, они растворяются в воде своими корнями, их розовые ветви сливаются с голубизной неба. Контуры этих гнутых березок звучат подобно нежной и грустно-жалобной свирели, из этого хора вырываются отдельные голоса более могучих стволов, всем им противопоставлен высокий ствол сосны и густая зелень ели.

И. Левитан.
Над вечным покоем.

Отчего простой русский пейзаж, отчего прогулка летом в России, в деревне, по полям, по лесу, вечером в степи, бывало, приводили меня в такое состояние, что я ложился на землю в каком-то изнеможении от наплыва любви к природе, тех неизъяснимо сладких и опьяняющих впечатлений, которые навевали на меня лес, степь, речка, деревня вдали, скромная церквушка, словом, всё, что составляло убогий русский родимый пейзаж? Отчего все это?

П. Чайковский

- Обратите внимание на эпитеты в описании картины. Почему автор использовал именно музыкальные сравнения?
- Что привлекает композиторов и художников в русской природе?
- Послушайте фрагменты программных произведений А. Вивальди и П. Чайковского. Какие чувства вызывает у вас эта музыка?
- Найдите в них сходные и различные черты, выразительные средства, которыми передано отношение композиторов к природе. Что отличает русскую музыку от итальянской?
- Какие зрительные, литературные ассоциации появляются у вас под впечатлением от этих сочинений? Подберите стихи к прозвучавшей музыке.
- Послушайте современные обработки классических произведений, рисующих природу. Что нового вносят современные исполнители в интерпретацию знакомых вам мелодий?

Художественно-творческое задание

- Подберите репродукции картин-пейзажей. Напишите в творческой тетради небольшой рассказ об одной из картин, найдите к нему музыкальные и литературные примеры.

Человек в зеркале искусства: жанр портрета

Нефертити. Древний Египет

Портрет (франц. *portrait*) — изображение определенного человека или группы людей. Жанр портрета получил распространение в глубокой древности в скульптуре, а затем в живописи и графике. Различают *парадный* и *камерный* портреты. Бывают портреты *парные* и *групповые*. Они предназначаются и для украшения парадных зал, и для восхвала-
ления определенных персон, и для со-
хранения памяти о людях, объединен-
ных профессиональными, духовными, семе-
йными узами. Особую категорию
составляет *автопортрет*, на котором
художник изображает самого себя.
Любой из портретов можно отнести
или к психологическому портрету, или
к портрету-характеру, или к портрету-
биографии.

Искусство помогает познать человека. Не только увидеть его внешний облик, но и понять его сущность, характер, настроение и др. Портрет почти всегда реалистичен. Ведь его главная цель — узнаваемость изображенного на нем человека. Однако обычно задачей художника является не точное копирование внешних черт модели, не подражание природе, а «живописное пересоздание» образа человека. Не случайно возникает желание не просто узнать в портрете себя, а может быть, даже открыть что-то новое в себе.

Зрителю невольно передается отношение художника к модели. Важным является все то, что выражает эмоции, отношение к жизни, к людям: мимика изображенного лица, выражение глаз, линия губ, поворот головы, осанка, жест.

Нередко мы толкуем произведение с позиции человека сегодняшнего дня, приписываем персонажу черты, совершенно не свойственные его времени, т. е. стремимся понять неизвестное через известное.

Религиозные представления в Древнем Египте, связанные с культом мертвых, определили стремление к передаче портретного сходства в скульптурном изображении человека: душа умершего должна была найти свое вместилище. В начале XX в. археологи открыли всему миру замечательное портретное изображение царицы Нефертити. Созданный в IV в. до н. э., этот образ поражает плавностью линий профиля, изяществом гибкой шеи, воздушной легкостью и текучими переходами неправильных, но прелестных черт женского лица.

В искусстве Древней Греции особое место занимают обобщенные, идеализированные образы героев или богов. В слиянии духовного и физического