

9

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

УЧЕБНИК

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT HİMNİ

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

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

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

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

ГЕЙДАР АЛИЕВ
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НАРОДА

КЯМАЛЯ ДЖАФАРЗАДЕ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

9

УЧЕБНИК
по предмету Изобразительное искусство для 9-го
класса общеобразовательных школ

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

В

А

К

І

N

Ə

Ş

R

СОДЕРЖАНИЕ

1. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО XX ВЕКА

1. Поль Сезанн: композиция, форма и цвет. 8
2. Пабло Пикассо: художник разных стилей. 13
3. Василий Кандинский: поиски в абстракционизме. . . . 21
4. Генри Спенсер Мур: философия природы в скульптуре 27
5. Пауль Клее: движение линий в живописи. 31
6. Наум Габо: геометрия линий в скульптуре 35
7. Сальвадор Дали: сюрреалистическая
вселенная гения 39
8. Жоан Миро: от реализма к знакописи. 44
9. Альберто Джакометти: тонкий силуэт скульптуры . . . 49

2. ОТРАЖЕНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

10. Микаэль Усейнов: принципы конструктивизма
в архитектуре 58
11. Мирджавад Мирджавадов: масштаб, цвет и форма . . . 63
12. Омар Эльдаров: красота и гармония 67
13. Таир Салахов: тема нефти 71
14. Фазиль Наджафов: поиск формы
в изображении человека 75
15. Ариф Гусейнов: Азербайджанская сказка 79
16. Фархад Халилов: мотивы Абшерона. 83
17. Сакит Мамедов: синтез классического
и современного стилей. 86

3. ТВОРЕНИЯ ХУДОЖНИКОВ ВОКРУГ НАС

18. Художник и искусство театра	94
19. От рисунка к фотографии.	100
20. Фотография и компьютер.	106
21. Художник и искусство кино	110
22. Искусство анимации	116
23. Карикатура и шарж: рассказы в картинках.	122
24. Телевидение: художник и экран	129

ЗНАКОМСТВО С УЧЕБНИКОМ

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

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

1

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО XX ВЕКА

Изобразительное искусство XX века развивалось по нескольким направлениям: фовизм, кубизм, абстракционизм, сюрреализм... Но ни один стиль не вытекал из другого, ни один метод не был причиной возникновения новых, ни одно из направлений стиля не охватывало всего развития искусства в целом. Хотя судьба каждого стиля оказалась различной, лишь во взаимодействии они образуют историю искусства XX века.

Диалог об искусстве

Каковы основные отличия творчества постимпрессионистов? Каких известных художников относят к постимпрессионизму?

Вспомните

Почему постимпрессионисты не акцентировали внимания на деталях, а передавали свое впечатление от обобщенного образа человека, природы?

Познакомьтесь

Одна из характерных особенностей изобразительного искусства XX века – его многоликость и контрастность творческих исканий художников. В постоянном поиске новых форм, образов пребывал и крупнейший представитель постимпрессионизма, французский живописец Поль Сезанн. В начале своего творческого пути он принимал участие в выставках импрессионистов и многое перенял от их манеры работы. Однако в противоположность импрессионистам Сезанн стремился придать изображению обобщающий характер.

Галерея изобразительного искусства

Свежесть цвета, обобщенность форм в произведениях Поля Сезанна

«Персики и груши». Конец 1880-х. Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. Москва, Россия

«Берег Марны». 1888. Эрмитаж. Санкт-Петербург, Россия

Сезанн писал пейзажи, портреты, различные сцены из жизни, но наиболее полно его творческие принципы раскрываются в натюрмортах. Художник стремился с помощью градаций **чистого цвета**¹, устойчивых композиционных построений выявить величие природы и органическое единство ее форм.

¹ **Чистые цвета** – это все основные цвета и их оттенки на цветовом круге.

Принято выделять несколько этапов творчества Поля Сезанна.

РОМАНТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД (1860–1872)

В раннем творчестве живопись Сезанна была темной, насыщенной черным цветом. Художник пытался выразить свои страсти, переживания, тяжелые и мрачные мысли, но еще не владел ни цветом, ни светом, ни формой, ни мазком, поэтому выразить то, что хотел, он не мог.

Картины, созданные в это время, отличаются деформированными фигурами и неустойчивым равновесием.

«Девушка у пианино». 1868. Портрет сестры Мари и матери художника. Эрмитаж. Санкт-Петербург, Россия.

ИМПРЕССИОНИСТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД (1872–1879)

Сезанн знакомится с творчеством импрессионистов, и в его картинах появляется свежесть цвета, мягкость переходов. Для этого периода характерна тонкая передача световоздушной среды и более светлая цветовая гамма. Работы еще несложны по расстановке предметов, но уже вырабатывается своя неповторимая цветовая гамма: сочетание сизо-голубого и оранжево-желтого тонов.

«Букет цветов в вазе». 1873–1875. Эрмитаж. Санкт-Петербург, Россия.

КОНСТРУКТИВНЫЙ ПЕРИОД (1879–1888)

Поздний период творчества Сезанна – вершина его мастерства, отличающаяся гармоничным сочетанием массивных форм и строгой композиции. Художник стал одним из величайших конструкторов живописи и все больше использовал в своих работах геометрические формы, подчеркивая ими смысл гармонии.

«Яблоки, персики, груши и виноград». 1879–1880. Эрмитаж. Санкт-Петербург, Россия.

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД (1888–1899)

Пейзаж и натюрморт стали привлекать его больше, чем вымышленные сюжеты. Натюрморты Сезанна усложняются, они нагружены разномасштабной утварью и фруктами.

«Натюрморт».
Около 1899. Эрмитаж.
Санкт-Петербург, Россия.

ПЕРИОД СПОНТАННОЙ ЖИВОПИСИ (1900-е годы)

Композиция картины не продумывается заранее, она возникает как бы сама по себе в процессе работы. Мужественно-суровая палитра художника начинает приобретать лирические оттенки.

«Голубой пейзаж». 1900. Эрмитаж.
Санкт-Петербург, Россия.

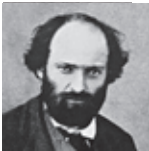
Сезанн стремился конструировать свой мир. Его не интересовали динамика окружающей среды, изменчивость цвета в атмосфере, пространственные планы. Абсолютно прямые линии в его произведениях редки. Краски Сезанна – это оттенки трех цветов – зеленого, голубого и охристого и, естественно, белого.

Знаете ли вы?

Предметы, которые художник использовал в своих натюрмортах, не были ни разнообразны, ни роскошны. Драгоценности, безделушки, прекрасный шелк не прельщали его. Он писал фрукты, овощи, посуду. Сезанн создал около 200 картин натюрмортного жанра.

Под влиянием Сезанна французское изобразительное искусство, постепенно отказавшись от пейзажа, главного жанра XIX века, обратилось к натюрморту.

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ

 <p><i>Р. Сезанн</i></p>	<p>Поль Сезанн (фр. <i>Paul Cézanne</i>)</p> <p><i>Хронология жизни</i></p>
Годы жизни	19.01.1839–22.10.1906
Место рождения	Экс-ан-Прованс, Южная Франция
Образование	муниципальная школа рисования в Экс-ан-Провансе (1858-1860), академия Сюиса в Париже
Стиль и техника	постимпрессионизм; живопись
Темы произведений	пейзаж, натюрморт, портрет
Знаменитые произведения	«Портрет Виктора Шоке» (1875), «Дома вдоль улицы» (1881), «Залив Эстак» (1886), «Мальчик в красном жилете» (ок. 1890), «Игроки в карты» (1890–1892), «Большая сосна» (1892–1896) и др.
Высказывания	<i>«Не существуют ни линии, ни формы, есть только контрасты. Эти контрасты порождаются не черным и белым, а цветовым ощущением. Форма создается точным соотношением тонов. Когда тона сопоставлены гармонически и без упущений, картина создается сама собой».</i>

www... Сайт о творчестве Поля Сезанна:
<http://paulcezanne.tumblr.com/>

Особый взгляд на живопись отличает Сезанна от большинства его современников. Он проложил мост между импрессионизмом конца XIX века и новым художественным направлением начала XX века – **кубизмом**². Его роль, как основоположника нового искусства, была по заслугам оценена последующими поколениями художников.

Поль Сезанн был не только великим мастером композиции, но и великим колористом. Взяв за основу традиции классицизма и романтизма, художник привел их к окончательному единству и тем самым завершил целую эпоху. Последующие поколения безоговорочно признали, что Сезанн открыл дорогу в мир нового искусства.

² **Кубизм** – (фр. *cube*, от *cube* – «куб») – первое крупное формалистическое течение начала XX века. Происхождение кубизма во многом обуславливается тем, что классическое искусство переживало кризис. Художники исходили из идеи, что в основе природы лежат простые геометрические формы.

Задания для самостоятельной работы

Оборудование: пастельные мелки, гуашь, акварель

Определите

1. Каковы основные особенности разных периодов творчества Сезанна?

Творческая деятельность

2. Постарайтесь воссоздать один из натюрмортов Сезанна.

Советы мастера

Повторяя работу П.Сезанна, сначала нарисуйте эскиз картины простым карандашом. Раскрашивая фрукты и кувшин, используйте чистые цвета.

1. Карандашный набросок

2. Стол, скатерть и драпировка

3. Фрукты и кувшин

4. Заключительные штрихи

3. Соберите и представьте дополнительную информацию о творчестве Поля Сезанна.

Проверьте себя

- ✓ Чем отличаются произведения Сезанна от полотен импрессионистов?
- ✓ Какую роль сыграло творчество Сезанна в развитии изобразительного искусства?

Диалог об искусстве

Что можно сказать о произведениях в стиле примитивизма? В чем заключается основная идея этого направления?

Вспомните

К какому стилю относятся измененные формы предметов, их упрощение, композиции из геометрических фигур?

Познакомьтесь

Примитивизм, воспринимающий мир через формы геометрических фигур, по существу и есть кубизм. Свое начало этот стиль брал не только в живописи Поля Сезанна. Один из самых известных представителей кубизма – великий Пабло Пикассо. При помощи комбинаций разных геометрических форм он создавал совершенно новые и необычные произведения искусства.

Творческая биография Пикассо чрезвычайно насыщена. И хотя он вошел в историю мирового искусства как создатель кубизма, однако кубизм как таковой был лишь одним из периодов его творчества и занял только одно десятилетие.

Галерея изобразительного искусства

Простые геометрические формы в произведениях Пикассо

«Портрет Фернанды Оливье». 1909. Художественные собрания земли Северный Рейн-Вестфалия. Дюссельдорф, Германия.

«Хлеб и блюдо с фруктами на столе». 1909. Художественный музей. Базель, Швейцария.

«Королева Изабо». 1909. Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. Москва, Россия.

Нет ни одного жанра живописи, в каком не пробовал бы себя Пикассо, причем разделение его произведений на жанры весьма условно. Работы Пикассо отличаются не жанрами, а стилями, определяющими тот или иной период его творчества.

Традиционно принято выделять 11 периодов творчества Пикассо.

РАННИЕ ГОДЫ (1889–1901)

Маленький Пабло начал выказывать любовь к рисованию уже с трех лет. «Желтый пикадор» считается одной из первых картин Пикассо, которую мальчик написал маслом под впечатлением от боя быков.

«Желтый пикадор». 1889 (в 8 лет). Частная коллекция сына художника – Клода Пикассо.

ГОЛУБОЙ ПЕРИОД (1901–1904)

Осенью 1901 года у Пикассо происходит прорыв в свой собственный индивидуальный стиль, до этого он был талантливым учеником и подражателем импрессионистов. С 1901 года начался голубой период.

«Мать и дитя». 1901 (в 20 лет). Музей Фогга. Гарвардский художественный музей, США.

РОЗОВЫЙ ПЕРИОД (1905–1906)

Розовый период часто называют еще и цирковым периодом. Один из любимых мотивов новой живописи Пикассо – тема цирка, он пишет бесчисленных арлекинов и акробатов.

«Девочка на шаре». 1905 (в 24 года). Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. Москва, Россия.

АФРИКАНСКИЙ ПЕРИОД (1907–1909)

В это время Пикассо открыл для себя архаичное искусство Африки и почувствовал необходимость изменить под его влиянием свой собственный метод творчества. Он начал упрощать форму изображаемых предметов, делать их монументальнее и выразительнее.

Этот короткий период называют иногда сезанновским, потому что Пикассо испытывает в это время влияние метода Сезанна – упрощает в изображении формы до шара, цилиндра, конуса. Африканский период привел к появлению кубизма.

«Авиньонские девицы». 1907 (в 26 лет). Музей современного искусства. Нью-Йорк, США.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ КУБИЗМ (1909–1912)

Художники хотели узнать, проанализировать (отсюда – аналитический кубизм), как мир устроен, а не как он выглядит.

Первой из отличительных особенностей живописи периода аналитического кубизма стала **монохромность**¹.

Второй – отказ от тщательного выписывания каждой детали.

И третьей – исчезновение перспективы. О том, что изображено, можно догадываться лишь по отдельным деталям-намёкам. Пикассо называл их атрибутами.

«Портрет Амбруаза Воллара». 1910 (в 29 лет). Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. Москва, Россия.

СИНТЕТИЧЕСКИЙ КУБИЗМ (1912–1917)

Этот период кубизма получил название синтетического не случайно – Пикассо как бы синтезирует образы, создавая свои декоративные **коллажи**². Композиции становятся цветными и декоративными. В этот же период на его картинах появляются шрифты и отдельные буквы.

«Натюрморт с фруктами на столе» (фрагмент). 1915 (в 34 года). Музей искусств Колумбуса. США.

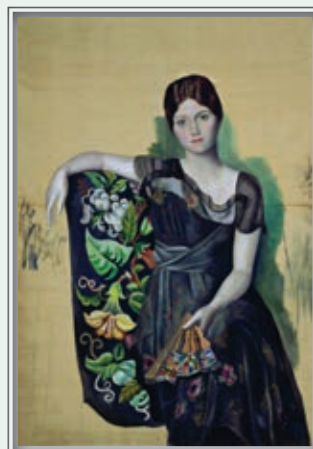
¹ **Монохромность** (от греч. «одноцветный») – выполненный в одном цвете; излучающий один цвет.

² **Коллаж** (от фр. collage) – прием и техника в изобразительном искусстве: на какую-либо основу наклеиваются материалы, отличающиеся от нее по цвету и фактуре.

ПЕРИОД КЛАССИЦИЗМА (1917–1925)

Классицизм – очень яркий и насыщенный период в жизни и творчестве Пикассо. За десять лет он принял участие в оформлении шести русских балетных постановок. Вся среда – классический балет, а также архитектурная классика Рима – определяет стилистику его работ. Пикассо создал свой собственный вариант классики, мгновенно узнаваемый, ни на что не похожий.

*«Портрет Ольги в кресле». 1917 (в 36 лет)
Музей Пикассо. Париж, Франция.*

ПЕРИОД СЮРРЕАЛИЗМА³ (1925–1937)

На Пикассо начинают оказывать влияние сюрреалистические веяния. Он пишет несколько полотен с изображением женщин, в трактовке форм которых соединяет геометрическую манеру кубизма с жизненными элементами. О своем творчестве этого периода он говорил: «Я изображаю предметы так, как я думаю о них, а не как, какими я их вижу». В этот период он также продолжает активно заниматься скульптурой, сочетая впечатления от африканской скульптуры с приемами кубизма и сюрреализма.

*«Портрет Марии Терезы Вальтер». 1932 (в 51 год).
Музей Пикассо. Париж, Франция.*

КОНЕЦ 30-х и ВОЙНА (1937–1945)

Множество портретов с плачущей женщиной написаны им в конце 1930-х годов, в преддверии Второй мировой войны, и во время уже начавшейся и глубоко затрагивающей художника войны в его родной Испании.

*«Плачущая женщина». 1937 (в 56 лет).
Галерея Тейт. Лондон, Великобритания.*

³ **Сюрреализм** (от фр. *surrealisme* – «сверхреализм») – художественное направление в мировом искусстве первой половины XX века. Для сюрреализма характерно пристрастие ко всему причудливому, иррациональному, не соответствующему общепринятым стандартам. Само движение было разнородным, но общей целью было раскрепощение творческих сил подсознания и их главенство над разумом.

Знаете ли вы?

Произведения Пикассо имеют большое общественное значение. В апреле 1937 года немецкой авиацией был разрушен мирный город Герника на севере Испании, пострадали несколько тысяч человек, около двух тысяч человек погибли.

«Герника», 1937. Размер: 4x8 м. Музей королевы Софии. Мадрид, Испания.

После этой трагедии художник создает самое сильное художественно-политическое произведение XX столетия. Ни до, ни после Пикассо никому не удалось донести до мира столь мощное антивоенное высказывание.

ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1945–1954)

Год, когда написана эта жизнерадостная картина, – время окончания Второй мировой войны. После долгой оккупации Парижа Пикассо вновь на подъеме.

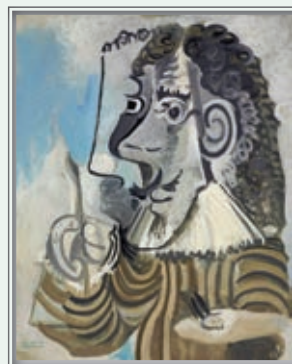
«Кентавр и корабль». 1946 (в 65 лет). Музей Пикассо. Антибы, Франция.

В 1949 году появляется знаменитый «Голубь мира», нарисованный Пикассо на плакате Всемирного конгресса сторонников мира в Париже. Этот голубь облетел весь земной шар, став символом мира для всего человечества.

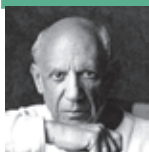
ПОЗДНИЙ ПЕРИОД (1954–1973)

Пикассо разрабатывает основы будущего кубизма. Формы уже дробятся, разбираются на плоскости. Частично Пикассо пишет под влиянием Сезанна, частично – древнего африканского и иберийского искусства, которое он изучал в Лувре.

«Художник». 1967 (в 86 лет).
Частная коллекция.

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ

Picasso

Пабло Пикассо (Pablo Picasso)

Хронология жизни

Годы жизни	25.10.1881–08.04.1973
Место рождения	Малага, Испания
Образование	Королевская академия изящных искусств Сан-Фернандо
Звания и награды	Международная премия Мира (1950); Международная Ленинская премия (1962)
Стиль и техника	постимпрессионизм, кубизм, сюрреализм; живописец, скульптор, график, театральный художник, керамист и дизайнер
Темы произведений	портрет, натюрморт, сюжетные произведения, пейзаж
Знаменитые произведения	«Мул» (1898), «Мальчик с трубкой» (1905), «Натюрморт с плетеным стулом» (1912), «Три музыканта» (1921), «Две женщины, бегущие по пляжу» (1922), «Обнаженная, зеленые листья и бюст» (1932), «Портрет Доры Маар» (1937), «Женщина, сидящая в саду» (1938), «Средиземноморский пейзаж» (1952) и др.
Высказывания	«В детском возрасте я рисовал, как Рафаэль, но мне потребовалась целая жизнь, чтобы научиться рисовать как дети».

www...

Сайт о творчестве Пабло Пикассо:

<http://www.picasso.fr/>; <http://www.picasso-pablo.ru/>

Подумайте и объясните

Что способствует созданию художественного произведения? О чем говорят картины, свидетелем событий на которых был сам художник?

Последователи кубизма намеренно ограничивали использование цветовой палитры. Полотна кубизма кажутся почти однотонными, так как тональность картин сводится к серому, черному или коричневому цвету.

Кубизм в живописи – не просто изображение объекта, это изображение предмета, который мысленно разрушен и заново создан в сознании художника.

Стиль кубизма оказал огромное влияние на развитие живописи, изменил представление художников о способах передачи фактуры и объема в пространстве. Именно кубизм открыл дорогу другим искусствам, дал зрителям возможность самим трактовать символы, изображенные на полотнах.

Кубизм, таким образом, поставил себе не изобразительную, а философскую задачу: нарисовать конкретную вещь легче, чем передать само понятие вещи.

Это интересно

В своем развитии кубизм пережил три периода: сезанновский (творчество Поля Сезанна до 1909 г.), аналитический и синтетический (творчество Пабло Пикассо).

Для сезанновского периода характерны массивные, несколько грубоватые формы. Второй период (1909–1912) отличается более мелкой детализировкой предмета изображения. Основным приемом синтетического периода (1913–1914) стал коллаж.

Первой картиной Пикассо в стиле кубизма было полотно «Авиньонские девицы». Создавая эту работу, он отбросил реальность природы, отказался от перспективы и светотени.

За свою долгую творческую деятельность Пикассо написал около 80 тысяч работ. В 1970 году, когда художник был еще жив, открылся Музей Пикассо в Барселоне. В 1985 году наследники художника открыли Музей Пикассо в Париже.

Пикассо оказал колоссальное влияние на художников всех стран, став одним из самых известных мастеров в искусстве XX века.

Задания для самостоятельной работы

Оборудование: цветные карандаши, фломастеры, пастельные мелки, гуашь

Определите

1. Чем отличаются отдельные периоды творчества Пикассо?

Творческая деятельность

2. Нарисуйте в стиле кубизма то, что вас окружает.

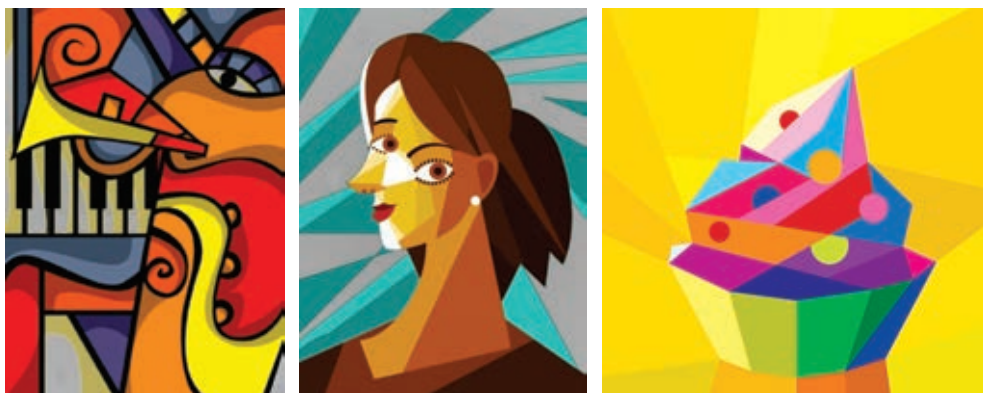
Например: натюрморт, портрет, пейзаж и т.д.

Советы мастера

Для начала нарисуйте на бумаге реальный рисунок. Затем разделите изображение с помощью разных геометрических форм на части.

Это задание можно выполнить и на компьютере в программе «Microsoft Paint».

3. Соберите и представьте дополнительную информацию о творчестве Пабло Пикассо.

Проверьте себя

- ✓ Чем отличается постимпрессионизм от кубизма?
- ✓ Что общего и в чем различие произведений кубизма у Сезанна и у Пикассо?

Диалог об искусстве

Отличаются ли линии и пятна на полотне Кандинского от рисунка школьника? Что это за абстрактное искусство – такое загадочное, не всем понятное, вносящее разлад во многие умы?

*В.Кандинский «Гора».
1909. Галерея в Ленбах-
хаузе, Мюнхен, Германия.*

Рисунок ученика

Вспомните

Как изменялись стили и техники в разных жанрах изобразительного искусства, начиная со средних веков и до современности?

Познакомьтесь

Издавна люди пытались отобразить красоту и величие окружающего мира. Каждое направление в искусстве всегда стремилось достичь определенных целей, связанных с мировосприятием живущих в ту или иную эпоху людей.

Однако есть такие стили в живописи и скульптуре, которые стараются передать не конкретный образ, а что-то бесформенное. Такое искусство направлено на воображение. Каждый, кто созерцает подобное творчество, ищет в нем что-то понятное для себя.

В 1910–1913 годах одновременно в нескольких странах Европы зародилось беспредметное, бесформенное искусство – **абстракционизм**¹. Почвой для него послужили небывалые до этого эксперименты в изобразительном искусстве. Часть художников перестала видеть в реальной жизни повод для вдохновения, их перестали интересовать реальные предметы. Не последнюю роль в этом явлении сыграло и бурное развитие фотоискусства, способного передать все нюансы модели лучше, чем любой художник. Таким образом, мастера кисти были освобождены от некоторых задач, с которыми успешно справлялась фотография.

¹ **Абстрактное искусство (абстракционизм), беспредметное искусство** (от лат. *abstractio*) – формалистическое течение в изобразительном искусстве XX века. Художники отказались от каких-либо признаков изображения реальности. Полностью порвавшие с общественными и познавательными задачами художественного творчества, они создавали композиции, состоящие из разнообразных плоскостей, красочных пятен, линий.

Сложившийся на почве кубизма абстракционизм стал его логическим продолжением. Кубизм увел творческий процесс от предметного мира к абстракции. Беспредметное искусство выявляло тайны жизни и человеческого познания. Художники-абстракционисты выстраивали свои композиции исходя из формальных элементов: линия, цветовое пятно, отвлеченная конфигурация формы.

Разрабатывая принципы кубизма, Пикассо не дошел до полной абстракции, сохранив, хотя и слабую, связь между живописным изображением и реальными объектами. Новаии Пикассо довели до завершения другие художники. Язык живописи становится последовательно беспредметным, дисгармоничным и бесформенным в произведениях Василия Кандинского – русского живописца и графика, одного из основоположников и теоретиков абстрактного искусства.

Галерея изобразительного искусства

Композиции, построенные на сочетании красочных пятен и ломаных линий

«Смутное». 1917. Государственная Третьяковская галерея. Москва, Россия.

«Секущая линия». Дюссельдорф. 1923. Художественное собрание земли Северный Рейн-Вестфалия, Германия.

Кандинский – создатель огромного количества картин, автор нескольких книг об искусстве и неутомимый исследователь-этнограф. Он взорвал представление о живописи подобно тому, как в свое время изменил отношение к скульптуре Микеланджело. К абстракционизму Кандинский пришел через импрессионизм – его ранние работы выполнены в этом стиле. Начиная с 1910 года Кандинский создавал в основном чисто абстрактные полотна. Все абстрактные произведения Кандинского, по его собственным словам, делятся на три группы: **импрессия, импровизация и композиция**.

Если его импрессия рождается как прямое впечатление от внешнего мира, то импровизация бессознательно выражает внутренние впечатления. Наконец, композиция – это высшая и самая последовательная форма абстрактной живописи. В ней нет прямых связей с реальностью, в их создании участвует разум. Композиция как понятие для Василия Кан-

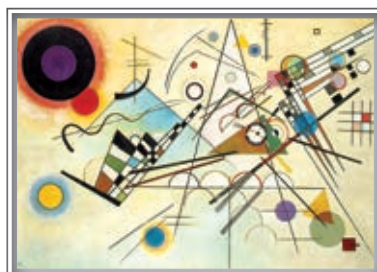
динского – основа любой творческой деятельности. Цветовые пятна и линии образуют захватывающую дух стихию движения. Некоторые картины художника не имели индивидуальных названий, он их нумеровал (из десяти таких работ сегодня сохранилось семь).

Импровизация 30 («Пушкин»), 1913, Институт Искусств. Чикаго, США.

«Москва 1», 1916. Государственная Третьяковская галерея. Москва, Россия.

«Композиция VIII», 1923. Музей Р. Гуггенхайма. Нью-Йорк, США.

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ

Василий Васильевич Кандинский

Хронология жизни

Годы жизни	16.12.1866–13.12.1944
Место рождения	Москва, Россия
Образование	юридический факультет Московского государственного университета (1885–1893), частная студия Антона Ашбе (Мюнхен), Мюнхенская академия художеств (1900)
Звания и награды	профессор Московского университета, вице-президент Российской академии художественных наук; в честь Кандинского назван кратер на Меркурии
Стиль и техника	абстракционизм; живописец, график и теоретик изобразительного искусства
Темы произведений	пейзаж, сюжетные произведения
Знаменитые произведения	«Старый город II» (1902), «Синий всадник» (1903), «Дома в Мюнхене» (1908), «Картина с лучником» (1909), «Пейзаж с двумя тополями» (1912), «Поперечная линия» (1923), «Маленькая мечта в красном» (1925), «Нежное восхождение» (1934), «Различные происшествия» (1941) и т.д.
Высказывания	<i>«Искусство должно также отвергнуть внешнюю красоту, для того чтобы явить внутренне прекрасное. Но это прекрасное может показаться безобразием неподготовленному зрителю».</i>

www...

Сайт о творчестве Васи́лия Кандинского:

<http://www.wassilykandinsky.ru/> <http://v-kandinsky.ru/>

<http://www.kandinsky-art.ru/>

Подумайте и объясните

Соответствуют ли названия данных абстрактных произведений одной из тех трех групп, о которых говорилось выше? Обоснуйте свой ответ.

Произведение «Казак» в деталях

1910. Государственная Третьяковская галерея. Москва, Россия

Картина Василия Кандинского «Казак» считается одной из лучших работ художника. Очертания холмов, линия горизонта, силуэты скачущих верхом казаков соединяются с общей динамикой полотна, его отдельных форм, линий, пятен.

Кандинский всегда тонко чувствовал особый символизм цвета. Все его работы содержат цветовые символы: белый цвет символизирует перерождение, новое начало; чёрный – смерть, угасание жизни; красный – мужество и самопожертвование. Не только цвета, но и линии становятся особыми символами в его работах.

1. Стреляющие орудия или ограда. Параллельные линии слева могут быть как стреляющими, окутанными красным дымом орудиями, так и оградой.

2. Сражающиеся всадники. Сражающихся верхом на белых лошадях казаков можно распознать по их красным шапкам, желтым рукавицам и длинным острым саблям.

3. Радуга-мост. Радуга соединяет пространство заднего плана левой части картины с голубым холмом, на котором стоит дворец. Радуга символизирует здесь мост.

4. Птицы. Зигзаги и V-образные линии изображают стаю летящих птиц.

5. Казаки и пики. Трое казаков в красных шапках изображены на фоне голубого холма.

6. Дворец на холме. Очертания замка, напоминающего низкую крепость, даны несколькими линиями.

В последующие годы, став очень известным, художник много путешествует, делает выставки, которые очень высоко оцениваются знатоками и критиками искусства. В годы Второй мировой войны абстракционизм был признан фашистами как упадническое искусство.

Знаете ли вы?

Кандинским были созданы декоративные композиции на стекле под названием «Амазонка» и «Амазонка в горах». Одна из них находится в Национальном музее искусств Азербайджана.

*«Амазонка». 1911. Роспись на стекле, 16х13 см.
Национальный музей искусств Азербайджана.
Баку, Азербайджан*

Кандинский и другие представители абстракционизма – дети своего времени, времени перемен, революций, в науке – открытий, экспериментов. То, что происходило в мире, не могло не повлиять на искусство.

Кандинский пытался языком чистых линий, красочных пятен воздействовать прямо на душу человека, не затрагивая его разум. Он хотел приблизить изобразительное искусство к музыке, а она в основном абстрактна. Это искусство не ведет к разрушению человека, наоборот, оно приучает к нестандартному философскому образу мысли.

Абстрактное искусство не может быть понятно всем. Для этого нужна определенная подготовка. Однако его нужно ценить как определенный период в развитии искусства, период исканий, экспериментов, который сейчас уже завершился. Как художественное явление абстракционизм оказал огромное влияние на становление и развитие современного архитектурного стиля, дизайна, промышленного, прикладного и декоративного искусства.

Историю творят миллионы людей, но лишь единицам достает силы, таланта и везения, чтобы изменить ее плавное течение. Василий Кандинский обладал всеми тремя качествами, необходимыми для того, чтобы стать одной из ключевых фигур истории развития искусства.

В 2007 году в России в память о художнике была учреждена ежегодная премия Кандинского. Претендентами на обладание этой премии становятся художники, чье творчество тем или иным образом влияет на развитие современного искусства.

Задания для самостоятельной работы

Оборудование: цветные карандаши, фломастеры, пастельные мелки, гуашь, тушь

Определите

1. Как вы понимаете мысль Кандинского о психологическом воздействии цвета?
«Цвет является средством, которым можно непосредственно влиять на душу. Цвет – это клавиша; глаз – молоточек; душа – многострунный рояль. Художник есть рука, которая посредством той или иной клавиши целесообразно приводит в вибрацию человеческую душу».

Творческая деятельность

2. Нарисуйте абстрактную картину на тему «Моя улица» (парк, бульвар). Постарайтесь показать при помощи линий, форм и цвета основные особенности абстрактного стиля.

Советы художника

В абстракционизме, кроме кисти, можно рисовать пальцами, губкой, дающими при живописи интересный эффект. Рисовать руками среди абстракционистов было принято еще и потому, что в этом направлении считается, что художник рисует не кистью, а душой. В абстракционизме не делается карандашный набросок.

Как создать абстрактный рисунок

Абстракционизм в искусстве характеризуется не четким, а приблизительным изображением форм и предметов. С помощью абстракции вы можете передать именно ваше видение чего-либо или просто показать настроение. Абстрактная живопись кажется многим очень простой, но заниматься ею, может быть, сложнее, чем классической живописью. Это объясняется тем, что абстракционизм отвергает правила и нормы.

3. Соберите и представьте дополнительную информацию о творчестве Василия Кандинского.

Проверьте себя

- ✓ Какой вклад в развитие изобразительного искусства внес В.Кандинский?
- ✓ Что способствовало возникновению абстрактного искусства?

Диалог об искусстве

Чем отличаются образцы монументальной скульптуры от станковой?

Вспомните

Каким темам посвящали свои произведения скульпторы с древних времен до наших дней?

Познакомьтесь

Британский скульптор Генри Мур принадлежит к числу крупнейших мастеров XX столетия, чье оригинальное и неповторимое творчество продолжает волновать по сей день.

Скульптуры Генри Мура, размещенные как в музеях, так и в городской среде, известны всему миру. Начинал он работать в то время, когда в европейском искусстве формировался **модернизм**¹.

Поразительная художественная цельность его произведений не имеет аналогов в истории скульптуры.

Галерея изобразительного искусства

Скульптуры, посвященные женской фигуре, композиции на тему семьи и материнства

«Семья». 1948–1949. Музей современного искусства. Нью-Йорк, США.

«Полулежащая мать с младенцем». 1983. Техника: латунь. Стилль: абстракционизм.

¹ **Модернизм** (от итал. *modernismo* – «современное течение») – это совокупность художественных направлений в искусстве второй половины XIX – середины XX столетия. Наиболее значительными модернистскими тенденциями были импрессионизм, постимпрессионизм, кубизм, абстракционизм. Модернизм рассматривается как начало пересмотра классических традиций.

Формы плавно и органично перетекают друг в друга, иногда образуя углубления и пустоты. Мур никогда не занимался проблемами чистой формы, его интересовали образы, напоминающие природные формы: древние камни, горные пещеры, человеческое тело и т.д.

Еще в совсем юном возрасте, увлекшись творчеством Микеланджело, Генри решил стать скульптором. В начале 20-х годов прошлого века Мура притягивало искусство ранних цивилизаций. Его собственный стиль складывался постепенно. Мур стремился, чтобы его скульптуры казались творениями самой природы, естественными и вечными, словно они существовали столетиями, меняясь и шлифуясь под напором стихий. В работах, которые были предназначены для открытых пространств, сохраняется связь с ландшафтом. Полулежачие фигуры располагаются на земле, будто они из нее вырастают, абстрактные формы примыкают друг к другу.

Поначалу его работы были достаточно близки к реальным объектам, позже приобрели абстрактный характер. Скульптор создавал свои композиции из дерева, камня, бронзы, железобетона и терракоты (желтой или красной обожженной глины). Он также выполнил ряд скульптур из дерева и свинца, части которых были скреплены туго натянутыми струнами или медной проволокой.

Скульптор помещал свои работы на открытых пространствах, стремясь слить их с окружающим пейзажем.

«Король и королева». 1953–1955. Техника: латунь. Стил: абстракционизм. Открытый музей скульптуры. Мидделхейм, Шотландия.

«Мирные овцы». 1971–1972. Цюрих, Швейцария.

Подумайте и объясните

Чем отличаются скульптуры Генри Мура от произведений средневековья?

Мур заставил людей смотреть на скульптуру не как на анатомическое подобие человека, а увидеть ее частью природного ландшафта. Художественный язык, на котором говорил Мур, был принципиально новым явлением для скульптуры XX века.

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ

Henry Moore

Генри Спенсер Мур (Henry Spencer Moore)

Хронология жизни

Годы жизни	30.07.1898–31.08.1986
Место рождения	Кастлфорд, Западный Йоркшир, Великобритания
Образование	Художественный колледж в Лидсе, Королевский художественный колледж в Лондоне
Звания и награды	Орден за заслуги, Орден Кавалеров Славы
Стиль и техника	абстракционизм; скульптура
Темы произведений	портрет, сюжетные произведения
Знаменитые произведения	«Птичье гнездо», «Веретено», «Стрелец», «Овал с точками», «Кресло-качалка», «Арка» и др.
Высказывания	«Со временем я понял, что форма и пространство – это одно и то же. Нельзя понять пространство, если не понимать форму».

В 1984 году в честь 750-летия Берлина Генри Мур создал скульптуру «Бабочка», которая в 1987 году была установлена напротив берлинского Дома культуры народов мира, который тогда служил еще Конгресс-центром. Одна из самых известных его скульптур «Ядерная энергия» стоит у Университета Чикаго.

«Ядерная энергия». 1967. Техника: латунь. Стиль: абстракционизм. Кампус Чикагского университета, США.

«Большой разделенный овал: Бабочка». 1985. Техника: латунь. Стиль: абстракционизм. Музей Израиля, Иерусалим.

Это интересно

Генри Мур был страстным собирателем камней, окаменелостей, костей и иных форм, которыми изобилует природа, и эта страсть отразилась на всем его творчестве.

Знаете ли вы?

Переломным моментом в карьере Мура стала его серия рисунков, созданных в годы Второй мировой войны в Лондонском метро. Тысячи зарисовок жителей города, укрывавшихся в подzemке от немецких бомбардировок, выставленные в Национальной галерее, потрясли страну и принесли скульптору мировое признание.

*«Гавань Тилбери.
Скрытая траншея». 1941*

Мур был скульптором знаков-символов и никогда не стремился к портретной схожести или психологической характеристике образов. На протяжении творческого пути он свободно передвигался между фигуративным искусством (фигуры человека и животных) и абстракцией.

Художник продолжил традицию монументальной фигуративной пластики и обогатил ее новыми художественными методами формообразования.

Его слава еще при жизни далеко шагнула за пределы Великобритании. Работы скульптора представлены в 60 музеях мира, украшают площади многих городов Европы и Америки. Знаменитая «Лежащая фигура», установленная в 1958 году перед зданием ЮНЕСКО в Париже, стала символом культуры минувшего столетия.

Задания для самостоятельной работы

Оборудование: пластилин или глина

Определите

1. Сравните представленные произведения скульптуры по форме, пространству и содержанию.

Творческая деятельность

2. Вылепите любую скульптуру в абстрактной форме. Для начала можете набросать эскиз будущей работы.
3. Соберите и представьте дополнительную информацию о творчестве Генри Мура.

Проверьте себя

- ✓ Какие сюжеты использовал Мур в своем творчестве?

Диалог об искусстве

Какими средствами в произведениях живописи можно показать движение, чувства?

Вспомните

Какую смысловую нагрузку несут линии в абстрактном искусстве?

Познакомьтесь

Слово «авангард»¹ в последнее время стало использоваться довольно часто, однако не все знают, что это такое.

Авангард в искусстве бросает вызов классическим канонам, переосмысливает традиционные социальные и культурные ценности. Однако это направление состоит из огромного числа различных школ, многие из которых кардинально отличаются друг от друга. В изобразительном искусстве авангардизм очень тесно связан с модернизмом, так как и его расцвет приходится на начало XX столетия. К нему относятся такие течения, как кубизм, экспрессионизм², конструктивизм, примитивизм и многие другие им подобные.

Авангардизм возник во Франции, а затем получил распространение в Германии, Италии и других странах.

Участники этого движения стремились разрушить общепринятые нормы, правила, идеалы. Никогда прежде европейская культура не знала такого многообразия течений, направлений, художественных систем, индивидуальных стилей. Вместе с тем авангардисты значительно обогатили язык искусства, предложив широкий спектр новых идей.

Среди них были великие мастера – Пикассо, Матисс, Кандинский, Дали и др. При всем многообразии индивидуальных стилей совместными усилиями они разработали новую художественную систему, в основе которой не подражание природе, а творческое самовыражение художника. Авангардисты стали подлинными первооткрывателями искусства современности.

¹ **Авангард (авангардизм)**, (от франц. *avantgarde* – «вперед» и «охрана») – обобщающее название течений в мировом, прежде всего европейском, искусстве, возникших на рубеже XIX и XX веков.

² **Экспрессионизм** (от франц. *expressionisme* – «выражение») – художественное течение в европейском искусстве XX века. Художники, духовно травмированные бойней мировой войны, сознательно стремились передавать в произведениях свои чувства и ощущения. Экспрессионизм возник после Первой мировой войны преимущественно в Германии и Австрии как острейшая, болезненная реакция на войну. Основными мотивами и образами произведений были руины на фоне городского пейзажа, смерть, болезнь, разочарование, тревога.

Значительное влияние на развитие абстрактного искусства оказал и Пауль Клее – одна из крупнейших фигур европейского авангарда.

Расцвет творчества Пауля Клее пришелся на зарождение и расцвет различных направлений модернизма. Работая в разных направлениях (экспрессионизм, сюрреализм, абстракционизм, кубизм), Клее писал картины исключительно по-своему, не придерживаясь принципов того или иного направления.

Галерея изобразительного искусства

Абстракция и цвет в произведениях Пауля Клее

«Южные (тунисские) сады». 1919.
Частная коллекция

«Изображение города с красным и зеленым акцентом». 1921. Частная коллекция

Клее делал натуралистические рисунки, в которых детально копировал натуру как классический рисовальщик. Он специально посещал анатомические занятия в университете и изучал строение тела. Для него было важно научиться рисовать, а потом уже искать свой собственный стиль.

Кумиров у художника не было – он любил идти своей дорогой. Клее делал и реалистические, и абстрактные работы, поэтому он никогда полностью не принадлежал ни к одному из художественных направлений.

Огромное впечатление на Клее произвело путешествие в Тунис. Там он научился по-другому использовать цвета. Его поразили свет и композиция городов, сплошь застроенных маленькими разноцветными домами, и он в 1914 году начал рисовать квадраты. Тогда же начала меняться его живописная манера. Абстракция и цвет – вот что его интересовало больше всего.

Клее создавал композиции из дерева и нитей и зарисовывал их. Поздние его работы выглядят немного по-детски, но он всегда знал, что хочет нарисовать. Художник также мастерил кукол, среди которых был даже его автопортрет.

Кукла из домашнего театра Пауля Клее. Автопортрет

«Куклка (портрет)». 1923. Собрание Музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. Москва, Россия.

«Без названия». Около 1940. Центр Пауля Клее. Берн, Швейцария.

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ

Klee

Пауль Клее (Paul Klee)

Хронология жизни

Годы жизни	18.12.1879–29.06.1940
Место рождения	Мюнхенбухзее под Берном, Швейцария
Образование	Академия изящных искусств в Мюнхене
Стиль и техника	экспрессионизм, абстракционизм, кубизм, сюрреализм; график, теоретик искусства, живописец
Темы произведений	портрет, пейзаж, натюрморт
Знаменитые произведения	«Восходящее солнце» (1907), «Цвет фигур» (1914), «Смерть за идею» (1915), «Город церквей» (1918), «Азиатские артисты» (1919), «Натюрморт с голубем» (1931), «Братья и сестры» (1930), «Легенда Нила» (1937) и т.д.

Это интересно

Клее работал в сложных техниках и использовал широкий набор материалов: писал картины пастелью, акварелью, маслом, темперой, чернилами, а также делал офорты (гравюры на металле, выполненные способом травления). Нередко использовал много разных материалов в одной работе. Увлечшись гравюрами, он даже изобрел оригинальную технику рисования иглой по стеклу.

Линия, абстракция и геометрия в произведениях Клее

«Парк Бей Лу». Парк близ
Люцерна. 1938

«Созерцание». 1938

Гений Клее одержал победу над формализмом большинства современных направлений в живописи. Его произведения возникли на основе наблюдений, философской мысли и технического исполнения. Созданные на волне художественного вдохновения, они стали началом современного искусства.

«Героические розы».
1938

Задания для самостоятельной работы

Оборудование: цветные карандаши, фломастеры, пастельные мелки, гуашь, акварель

Определите

1. Что отражено в линейных и геометрических произведениях П.Клее, данных в учебнике?

Творческая деятельность

2. Нарисуйте сюжетную картину из абстрактных линий и геометрических форм.
3. Соберите и представьте дополнительную информацию о творчестве Клее.

Проверьте себя

- ✓ Что изображали в своих произведениях экспрессионисты?
- ✓ Чем отличается творчество Пауля Клее от работ его современников?

Диалог об искусстве

Что общего между этими произведениями и чем они отличаются?

«*Портрет Амбруаза Воллара*». 1910.
Государственный музей
изобразительных искусств им.
А.С.Пушкина. Москва, Россия.

Наум Габо «*Голова №2*»
(фрагмент). 1916. Сталь.
175,3×134×122,6 см. Галерея Тейт.
Лондон, Великобритания

Вспомните

Как художники передавали изображение человека, используя геометрические формы?

Познакомьтесь

Одним из самых выдающихся художников XX столетия, чье творчество оказало существенное влияние на развитие современного изобразительного искусства и во многом определило взгляд на скульптуру, является Наум Габо.

Габо стал одним из основоположников **конструктивизма**¹ и **кинетического искусства**². Нередко ему и его работам приписывают связь с наукой, так как скульптуры Габо всегда выглядели научно и даже математично. Предметом исследования мастера стали красота и гармония форм, созданных самой природой. Наум Габо имел не художественное, а инженерное образование, изучал медицину, естественные науки и инженерные дисциплины в университете Мюнхена.

Под влиянием кубизма Наум Певзнер (настоящая фамилия) решил стать художником и создал конструктивистские скульптуры, которые подписывал псевдонимом Габо. Еще в детстве он поменял фамилию, чтобы отличить себя от брата, Антуана Певзнера, также художника.

¹ **Конструктивизм** (фр. *constructivisme*, от лат. *constructio* – «построение») – авангардистское направление, получившее развитие в 20-30-х годах XX века. Основой художественного образа этого стиля выступает не композиция, а конструкция. Характеризуется строгостью, геометризмом, лаконичностью форм и монолитностью облика.

² **Кинетическое искусство** или **кинетизм** (от греч. *kinetikos* – «приводящий в движение») – течение в современном искусстве, связанное с широким применением движущихся объектов. В его основе лежит идея движения формы. Кинетизм основывается на представлении о том, что с помощью света и движения можно создать произведение искусства.

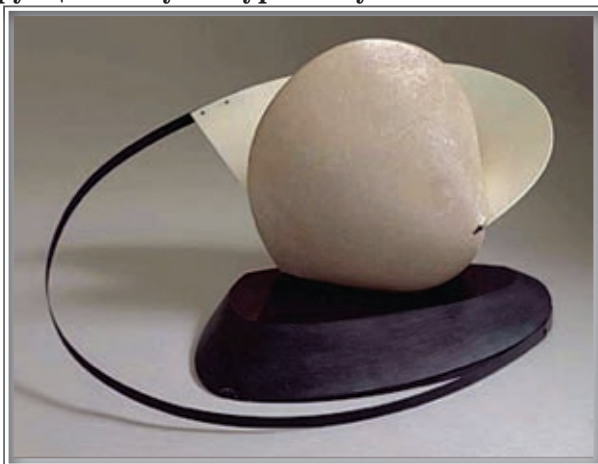
Габо использовал разнообразные приемы и материалы: сталь, нейлоновую нить, проволоку, зеркало, бронзу, алюминий и др. Он предпочитал не закрытые и глухие, а прозрачные и легкие формы, проемы и пустоты, активно взаимодействующие с окружающей средой. В его новых пространственных конструкциях, сделанных из каната и проволоки, изгибы заменяют углы. Все его скульптуры имеют геометрическую направленность, даже при изображении человеческой фигуры видны внутренние решетки и перегородки, которые рисуют нос, губы, рот и одновременно являются необходимыми элементами конструкции.

Галерея изобразительного искусства

Пространственные конструкции в скульптурах Наума Габо

«Голова №2». Сталь. 1916. Конструктивизм. Галерея Тейт, Лондон, Великобритания.

«Конструкция: камень с воротником». 1936–1937. Камень, целлюлоза, латунь, сланец. 37x72x55 см. Конструктивизм. Галерея Тейт, Лондон, Великобритания.

Габо создал множество композиций, которые синтетически дополняли, развивали архитектуру: рельефы, конструкции для универмага «Де Бейенкорф» (Роттердам, 1956–1957), Музея искусств (Балтимор, 1950–1951), Рокфеллеровского центра (Нью-Йорк, 1956), Национальной галереи (Берлин, 1973).

«Линейная конструкция в пространстве № 4». 1950. Сталь. Конструктивизм. Музей искусства. Лос-Анджелес, США.

«Кинетическая скульптура в Роттердаме». 1955–1957. Стальная сетка из проводов. 2600x450x540 см. Конструктивизм. Роттердам, Голландия.

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ

Наум Габо
(Naum Gabo)
Хронология жизни

Годы жизни	05.08.1890–23.08.1977
Место рождения	Брянск, Орловская губерния, Россия
Образование	гимназия в Курске
Звания и награды	почетный доктор Королевского колледжа искусств в Лондоне, обладатель Логановской медали за вклад в искусство (США), кавалер ордена Британской империи
Стиль и техника	лидер мирового художественного авангарда, теоретик искусства; архитектор, скульптор
Темы произведений	портрет, сюжетные произведения
Знаменитые произведения	«Стоящая волна» (1920), «Конструкция в пространстве» (1937), «Монумент для аэропорта» (около 1932–1948), «Линейная конструкция №1» (1942–1943), «Бронзовая сферическая тема» (около 1960), «Красный камень» (1964–1965) и др.

Наум Габо утверждал, что искусство имеет свою ценность и свою функцию. По его словам, геометрические принципы являются основой скульптуры, в которой линия теперь определяет объем пустого пространства в фигуре вместо ее массы.

Непосредственная заслуга мастера состоит в открытии струнного и спирального метода ваiania скульптур, необычности материала и эффекте прозрачности форм.

Пластическим средством Науму Габо служили не масса объема, а ее противоположность – пустота. Ясная форма, современные материалы, регулярность строгой геометричности и точные расчеты вдохновленной природой инженерной фантазии служили художественными средствами для выражения совершенно новой эстетики. В его работах, часто имевших соотнесенные с архитектурой названия – «Башня», «Монумент» или «Колодец», наглядно выражено концептуальное видение мастера. Подобные пространственные конструкции, если бы была техническая возможность построить их в монументальную величину, стали бы соборами XX столетия.

Подумайте и объясните

Как материал может влиять на стиль произведения?

Привнесение идей мира, порядка и гармонии через искусство в наш мир – не менее важная заслуга скульптора Наума Габо. Он навсегда останется в истории искусства как один из лидеров мирового художественного авангарда.

Задания для самостоятельной работы

Оборудование: цветная или белая бумага, картон, пластилин или глина

Определите

1. Какие темы охватывают данные скульптурные произведения?

Творческая деятельность

2. а) Вылепите из пластилина конструкцию в абстрактном стиле.
б) Постарайтесь выполнить из белой или цветной бумаги и картона необычные практические предметы.

Советы мастера

Стул «Цветок» – сконструированный из одинаковых сложенных стальных пластин. Они наклонены друг к другу и поддерживают друг друга, как будто пластины сначала складываются, а затем разворачиваются как цветок. В этой конструкции пластины опираются друг на друга, создавая крепкую структуру, одновременно выполняя функции ножек, сиденья, спинки и подлокотников стула.

Точно такой же стул можно сделать и из бумажного картона.

3. Соберите и представьте дополнительную информацию о творчестве Наума Габо.

Проверьте себя

- ✓ Чем отличаются скульптурные стили Наума Габо и Генри Мура?

Диалог об искусстве

Какое впечатление оставляют эти картины? Какую мысль хотел выразить каждый из художников? Можно ли расшифровать эти изображенные ребусы?

Фрида Кало «Сон (кровать)». 1940. Коллекция Сельма и Несуши Эртегум. Нью-Йорк, США.

Рене Магритт «Личные ценности». 1952. Музей современного искусства. Сан-Франциско, США.

Вспомните

Чем отличается кубизм от абстракционизма? Что способствовало возникновению кубизма?

Познакомьтесь

Минувшее столетие подарило миру несколько загадочных гениев, и почетное место в этом списке занимает Сальвадор Дали. Дали – ровесник века и человек, чей многогранный талант во многом повлиял на развитие всей мировой культуры и искусства.

Дали и Пикассо – это два художника, которые буквально потрясли мир своим ни на что не похожим взглядом на существующие каноны жизни. И у того и у другого было совершенно особое понимание мира, и потому их творения несколько выбиваются из привычного для нас мышления. Если Пикассо еще как-то можно было понять, то Дали не только своим творчеством, но и своим поведением в жизни вызывал либо восторг, либо полное неприятие.

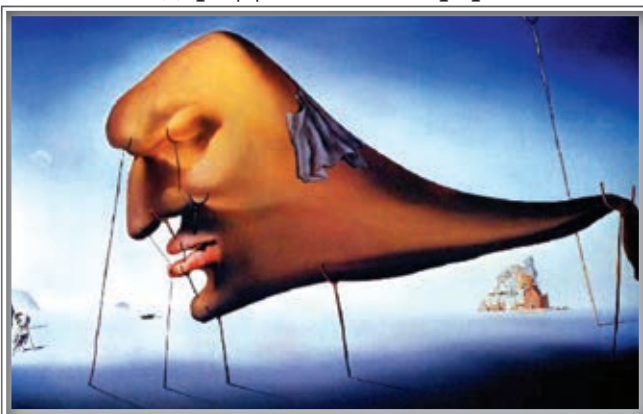
Сальвадор Дали – известнейший представитель сюрреализма и один из самых знаменитых деятелей искусства XX века. К славе его привели необычный характер, уникальный талант и чрезвычайно креативный стиль живописи. Не было темы, которую бы не затронуло творчество Дали. Это и атомная бомба, и гражданские войны, наука, искусство и даже обычное приготовление пищи. И практически все он превращал в нечто немислимое, что не укладывалось в понимание обычного здравомыслящего человека.

Галерея изобразительного искусства

Поиск собственного стиля Сальвадора Дали в автопортретах

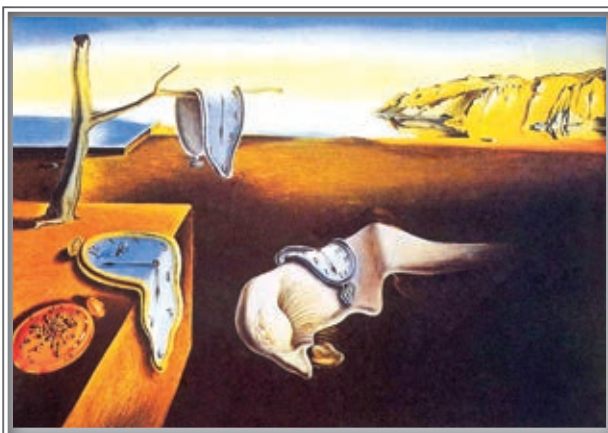

«Автопортрет в стиле кубизма». 1923. Театр-музей Дали, Фигерас, Испания.

«Автопортрет. Сон». 1937. Стиль: сюрреализм. Частная коллекция

Разнообразие тем в творчестве Сальвадора Дали

«Постоянство памяти». 1931. К мысли о неизбежности течения времени Дали привело созерцание куска расплавленного сыра. Музей современного искусства, Нью-Йорк, США.

«Галатей со сферами». 1952. Картина написана в период изучения художником теории строения атома. Театр-музей Дали, Фигерас, Испания.

Картины в стиле сюрреализма всегда притягивают необычной композицией и разительно отличаются от других стилей живописи. Сюрреалисты не ставили целью создание еще одного течения, а хотели произвести революционный переворот в сознании людей, распространить свое влияние на все виды творческой деятельности и мышления. Фантастика абсурда, парадоксальные сочетания форм и изменчивость образов – общие особенности искусства сюрреализма.

Дали был блестящим чертежником и колористом. Как это ни удивительно, источником вдохновения для него послужили старые мастера, но

при этом он использовал самые экстравагантные формы и изобретательные способы, чтобы составить совершенно новый стиль искусства. Его картины отличаются наличием двойных образов, ироничных сцен, оптических иллюзий, необычных пейзажей и глубокого символизма.

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ

Сальвадор Дали (*Salvador Dali*)

Хронология жизни

Годы жизни	11.05.1904–23.01.1989
Место рождения	Фигерас, Испания
Образование	Королевская академия изящных искусств Сан-Фернандо, Мадрид
Звания и награды	орден Изабеллы Католической; член испанской и французской Академий художеств; в честь Сальвадора Дали назван кратер на Меркурии
Стиль и техника	кубизм, сюрреализм; живописец, график, скульптор, режиссер, дизайнер
Темы произведений	натюрморт, пейзаж, портрет, мифология, символическая живопись
Знаменитые произведения	«Жираф в огне» (1936–1937), «Превращение Нарцисса» (1936–1937), «Сотворение чудовищ» (1937), «Расщепление атома» (1947), «Тайная вечеря» (1955), «Живой натюрморт» (1956), «Воин» (1982) и др.

[www... Сайт о творчестве Сальвадора Дали:](http://www.dali-genius.ru/)
[http://www.dali-genius.ru/;](http://www.dali-genius.ru/) <http://www.mir-dali.ru/>

Знаете ли вы?

Творчество Дали опережало время, он стал признанным гением еще при жизни. К чему бы ни приоткрылась рука мастера, рождался шедевр – будь то фотография, кинематограф, мультипликация, литература или реклама.

Творчество великого художника оказало значительное влияние на развитие современных рекламных технологий. Самая известная работа мастера – цветок с логотипа леденцов «Чупа-чупс», который дошел до нас с 1969 года, претерпев лишь небольшие

Логотип «Чупа-чупс».
1969

Логотип «Евровидения». 1969

изменения. Вклад маэстро в рекламу не ограничился леденцами, в 1969 году он активно участвовал в «Евровидении» – европейском музыкальном конкурсе.

Подумайте и объясните

Как фантазия художника может отразиться на разных сферах творчества?

В числе творений Дали было немало коллекций, которые вызывали бурю восторга у поклонников авангардной моды. Шокирующие и скандальные знаменитые образцы сюрреалистической одежды, аксессуаров и ювелирных украшений Сальвадора Дали создавались по его эскизам.

Брошь «Глаз времени»

Одежда Эльзы Скиапарелли

Брошь «Рубиновые губы»

Сальвадор Дали соединил индустриальный предмет с объектом живой природы, шокируя и наслаждаясь полученным результатом. Непонятная и абсурдная на первый взгляд, завораживающая своим глубоким внутренним смыслом комбинация телефона с омаром (лангустом) рождает сюрреалистический предмет.

Помимо картин у Сальвадора Дали есть немало сюрреалистических объектов, которые можно потрогать. Самый яркий и самый известный из них – диван в форме губ – образец сюрреалистичной мебели, созданный в 1974 году.

Духи Salvador Dali стали единственным парфюмерным продуктом, созданным в 1982 году при непосредственном участии знаменитого сюрреалиста.

Еще одно интересное произведение художника – сюрреалистическая комната. Софа конфетно-розового цвета изготовлена в форме губ американской актрисы Мэй Уэст. Волосы выполнены в виде штор, обрамляющих вход в комнату, глаза в виде картин, а нос – камина, на котором стоят часы.

«Лицо Мэй Уэст». 1934–1935. Сюрреалистическая комната. Институт искусств. Чикаго, США.

Одним из крупнейших собраний экспонатов сюрреализма в мире и наиболее посещаемым испанским музеем является Театр-музей Дали. Расположен музей в городе Фигерасе в Каталонии (Испания) и построен по проекту самого художника. В музее находится самая большая и разнообразная коллекция произведений великого сюрреалиста, основу которой составляет его собственное собрание.

Сальвадора Дали можно смело назвать неповторимым гением сюрреализма XX века, творчество которого оказало влияние на многих художников мира.

Театр-музей Дали. Испания. 1974

Задания для самостоятельной работы

Оборудование: цветные карандаши, фломастеры, гуашь, цветная бумага, кусочки ткани, вырезки из газет, журналов.

Определите

1. В чем сходство и различие произведений живописи и дизайна Дали?

Творческая деятельность

2. а) Применив свою фантазию и творческое мышление, постарайтесь создать сюрреалистическую картину или сюрреалистический объект (бытовой предмет, мебель, одежду, аксессуары и т.д.). Для начала нужно выбрать тему.
б) Создайте сюрреалистическую картину-коллаж, используя вырезки из газет, журналов, цветной бумаги, ткани.
3. Соберите и представьте дополнительную информацию о творчестве Дали.

Проверьте себя

- ✓ Что для художника значит его творчество?
- ✓ Каковы особенности творчества Дали?

Диалог об искусстве

Как художники-авангардисты искали свой собственный стиль в творчестве?

Вспомните

Каковы основные свойства сюрреалистического стиля?

Познакомьтесь

Одним из самых ярких испанских авангардистов XX века, чья жизнь и творчество неразрывно связаны с Барселоной, является работавший, как и Сальвадор Дали, в жанре сюрреализма Жоан (Хуан) Миро.

В своем творчестве Миро, подобно алхимику, раскладывает мир на универсальные символы. Посредством первичных рисунков и цвета он создает собственную необычную эстетику. На протяжении всей жизни Жоан Миро оставался верен главному принципу этого направления – освобождению творческого подсознательного начала из-под контроля логики и разума. Тем не менее он отличается от остальных сюрреалистов разнообразием и жизнерадостностью полотен.

Галерея изобразительного искусства

Цветовой контраст в сюрреалистических произведениях Жоана Миро

«Голова мужчины». 1935. Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду, Париж, Франция.

«Лестницы через голубое небо к огненному колесу». 1953. Частная коллекция

«Золото лазури». 1967. Фонд Жоана Миро, Барселона, Испания.

Миро стал классиком европейского авангарда, истинным воплощением модернизма, но, подобно Пабло Пикассо, преодолел рамки определенных художественных направлений. Творчество многих представи-

телей модернизма не исчерпывается одним-единственным течением. Практически все художники того времени участвовали в различных движениях, искали свой собственный стиль, поэтому зачастую сложно определить, в каком из направлений тот или иной мастер наиболее полно раскрыл свой творческий потенциал.

Поиски стиля Жоана Миро

«Внутренний вид двора». 1914. Стиль: реализм. Фонд Жоана Миро. Барселона, Испания.

«Деревня в Прадесе». 1917. Стиль: фовизм. Музей Гуггенхайма. Нью-Йорк, США.

«Стол. Натюрморт с кроликом». 1920. Стиль: кубизм. Частная коллекция

«Карнавал Арлекина». 1924–1925. Стиль: сюрреализм. Художественная галерея Олбрайт-Нокс, Буффало. Нью-Йорк, США.

Миро достаточно вольно обращается с перспективой, не акцентирует разницу между близкими и дальними планами, использует локальные насыщенные цвета, грубый мазок. Его картины и рисунки отличаются простой, лаконичностью и даже схематичностью. Позже работы становятся более тонкими, поэтичными, загадочными. Представленный

в них сложный мир, населенный упрощенными геометрическими фигурами, стал очередным этапом развития стилистики сюрреализма.

В полотнах Миро много графики – точки, черточки, пунктиры, которые воспринимаются как абстракция, однако сам художник упорно отрицал такую расшифровку. Среди главных характеристик его творчества были радость, солнечный свет, здоровье, цвет, ритм.

Находясь под впечатлением от кубизма, Миро встречался в Париже с Пикассо, однако вдохновение для своих произведений он черпал из работ Пауля Клее. За свою карьеру Миро проявлял интерес к различным цветам, формам и материалам. Он хотел внести в живопись и сюрреализм что-то новое и необычное и экспериментировал с песком, камнем, наждачной бумагой, бечевками и другими подручными материалами. Позже Миро увлекла керамика.

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ

Joan Miró.

Жоан Миро (Хуан Миро) (Joan Miró Ferrà)

Хронология жизни

Годы жизни	20.04.1893–25.04.1983
Место рождения	Барселона, Испания
Образование	Школа изящных искусств Ла Лонха у Модесто Ургеля, частная художественная школа Франсиско Гали в Барселоне
Звания и награды	премия Гуггенхайма (1959)
Стиль и техника	абстракционизм, сюрреализм; живопись, скульптура, керамика, графика
Темы произведений	пейзаж, натюрморт, портрет
Знаменитые произведения	«Фермер» (1913–1914), «Натюрморт с розой» (1916), «Север-Юг» (1917), «Ферма» (1921–1922) «Материнство» (1924), «Голландский интерьер» (1928), «Характер» (1934), «Бой быков» (1945), «Живопись» (1953), «Перелетная птица» (1970), «Женщина» (1976) и др.
Высказывания	<i>«Для меня важно получить максимальную интенсивность с минимальными усилиями. Именно поэтому пустота играет все большую роль в моих картинах».</i>

www... Сайт о творчестве Жоана Миро:
<http://www.joan-miro.ru/>

Увлекается Миро и скульптурой, открывая новые просторы самовыражения. Объемы и материалы – вот новые загадки, разгадывая которые он рождает множество прекрасных пластических композиций.

Скульптурная работа Миро «Женщина и птица» (1983) расположена в Барселоне в парке его имени. Творение мастера высотой 22 метра представляет женский силуэт в шляпе и кроме того – образ птицы. Поверхность скульптуры покрыта красной, желтой, зеленой и синей керамикой – любимыми цветами Миро.

Миро создал ряд монументальных керамических панно, украсивших столовую в Гарвардском университете (1960–1961), здание Высшей школы экономических наук в Санкт-Галлене (1964), ограду Фонда Мэг в Сен-Поль-де-Вансе (1968), аэропорт в Барселоне (1970).

Подумайте и объясните

Какие общие черты объединяют живопись и скульптуры Миро?

Знаете ли вы?

В середине 20-х годов Жоан Миро научился переводить реальные, узнаваемые образы на им самим изобретенный тайный художественный язык. Написанная работа – это уже не сюжетная композиция, а скорее магическая формула. Только фантазия человека способна воссоздать целое из разбросанных по полотну деталей, отдельных геометрических фигур, прямых, ломаных, извилистых линий, неуловимых языков пламени. Значение каждого знака можно расшифровать. Эти таинственные символы не выдуманы художником, они им открыты в процессе глубокого изучения традиционного и народного искусства.

«Каталонский пейзаж (Охотник)». 1923–1924. «Вспаханное поле». 1923–1924. Музей Музей современного искусства. Нью-Йорк, США. Гуггенхайма. Нью-Йорк, США.

Это интересно

Много интересных работ Миро создал, иллюстрируя поэтические сборники. А в 1971 году он издал книгу своих стихотворений «Ящерица с золотыми перьями».

Жоан Миро стал одним из ярчайших представителей сюрреализма. Выработанная индивидуальная манера, особый авторский мир, полный тайн и символов, характерны для творчества только этого художника. В формировании индивидуального стиля Миро именно сюрреализм сыграл решающую роль.

Сюрреализм стал яркой страницей в истории и искусстве. Произведения этого направления притягивают и завораживают. Их трудно понять, но именно поэтому они так привлекают к себе людей. Жоан Миро создал собственный поэтический вариант сюрреализма.

В 1976 году в Барселоне был открыт музей Фонд Жоана Миро – Центр изучения современного искусства. Решение об учреждении музея возникло у Миро в 1968 году после крупнейшей выставки его работ. Он захотел создать новое здание, которое стало бы выставочной площадкой для его произведений и других представителей современного искусства. Экспонаты фонда очень разнообразны и включают как ранние работы художника, так и известные его творения, отражающие различные стороны его внутреннего мира. Большинство работ было подарено фонду самим Миро. Коллекция состоит из 300 картин, 10 тысяч рисунков и 150 скульптур. Здесь выставлено также большое количество творений из текстиля и керамики.

Сегодня имя Жоана Миро олицетворяет в сознании человечества целый мир воплощенных на полотне и в глине необычных красочных фантазий и раздумий.

Задания для самостоятельной работы

Оборудование: цветные карандаши, фломастеры, гуашь

Определите

1. В картинах Миро много таинственных символов. Как вы думаете, что означают эти знаки?

Творческая деятельность

2. Нарисуйте сюрреалистическую символическую картину на тему «Времена года». Постарайтесь показать реальные объекты с помощью таинственных геометрических знаков и линий. На обороте своей работы укажите, что означает каждый символ.
3. Соберите и представьте дополнительную информацию о творчестве Миро.

Проверьте себя

- ✓ Какова роль творчества Жоана Миро в развитии сюрреализма?

Диалог об искусстве

Какими средствами искусство воздействует на человека?

Вспомните

На какие роды и виды подразделяют скульптуру?

Познакомьтесь

К крупнейшим мастерам изобразительного искусства XX века относят и Альберто Джакометти – швейцарского скульптора, живописца и графика. На творчество Джакометти заметное влияние оказали кубизм и сюрреализм. В то же время многие свои скульптуры он создавал под впечатлением творчества великого французского скульптора Родена.

Ранние работы Джакометти выполнены в реалистичной манере, однако позже он увлекается кубизмом, искусством Африки, архаической пластикой Океании, древней Америки. Пикассо и Матисс – художники самых разных направлений также использовали подобные мотивы в живописи и скульптуре.

«Женщина-ложка». 1926

«Фигура». 1926

«Пара». 1927

Чуть позже Джакометти начинает соединять в своих скульптурах элементы кубизма со сновидческой фантастикой, агрессией. В скульптуре сюрреалистического периода формы упрощаются, приближаясь к абстракции. Пропуская через себя целый спектр эмоций – неприятие окружающего мира, его порядков и навязываемых условностей, – Джакометти создавал скульптурные композиции, полные невесомости, скорее тени, чем трехмерные реалии.

Чтобы еще больше подчеркнуть их обособленность, мастер заключал некоторые свои работы в клетки – тонкие каркасные конструкции,

призванные визуально изолировать то небольшое пространство, в котором обречены вечно покоиться его шедевры.

Галерея изобразительного искусства

Страшное одиночество смерти олицетворяет «Рука», созданная скульптором по реально увиденной во время войны картине оторванной человеческой руки. Это произведение заставляет содрогнуться каждого.

«Рука». 1947

«Женщина с перерезанным горлом». 1932

После Второй мировой войны, годы которой Джакометти провел в Женеве, он приходит к новой манере в скульптурах, портретной живописи и графике.

«Сюрреалистический стол». 1933

«Идущий человек». 1947

Он выработал свой особенный, уникальный и узнаваемый тип скульптурных изображений – удлиненные, хрупкие, с пульсирующей поверхностью фигуры, объединяющие пространство вокруг себя. Джакометти изменил восприятие традиционных видов изобразительного искусства, смешав приемы обработки металла и живописной поверхности. Его революция в искусстве заключается в разрушении того главного, что, собственно, составляло скульптуру: он упразднил объем, очень тонко деформировал фигуры, ввел сквозные конструкции.

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ

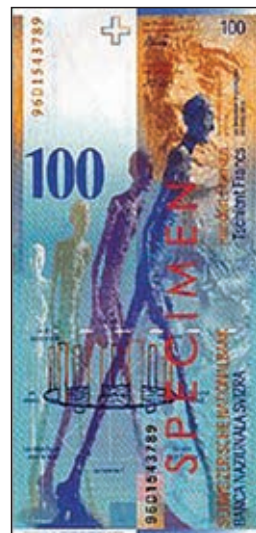

Альберто Джакометти
(Alberto Giacometti)

Хронология жизни

Годы жизни	10.10.1901–11.01.1966
Место рождения	Боргоново, Стампа, Швейцария
Образование	студия Гранд Шомьер в Париже, Школа изящных искусств в Женеве
Стиль и техника	сюрреализм, экспрессионизм, кубизм, формализм; скульптура, живопись, графика
Темы произведений	пейзаж, натюрморт, портрет
Знаменитые произведения	«Голова» (1925), «Скорчившийся человек» (1926), «Женщина» (1928), «Сидящая женщина» (1946), «Указующий человек» (1947), «Трое идущих» (1948), «Человек, который идет под дождем» (1949), «Поляна. Композиция с девятью фигурами» (1950), «Шагающий человек» (1960) и т.д.

Знаете ли вы?

На швейцарских денежных банкнотах можно увидеть портреты художников, поэтов и композиторов. На купюре достоинством в 100 швейцарских франков изображен великий швейцарский скульптор Альберто Джакометти.

Подумайте и объясните

Что влияло на творчество Джакометти?

Это интересно

Альберто Джакометти и его брат Диего, также талантливый художник, дизайнер мебели и проектировщик интерьеров, вместе создали немало дизайнерских скульптур. В конструкции этих произведений по большей части включены образы природы, животных. Образцом такой скульптуры является «Страус и страусиное яйцо».

В Цюрихе был образован Фонд Альберто Джакометти. Небольшая выставка, включавшая 60 работ Джакометти, основная часть которых была предоставлена фондом, отразила все периоды творчества мастера: от раннего автопортрета до последнего (неосуществленного) проекта – скульптурной композиции для площади перед Чейз-Манхэттен банком в Нью-Йорке.

Задания для самостоятельной работы

Оборудование: пластилин или глина, картон, проволока.

Определите

1. Какие темы выбирал Альберто Джакометти для своих произведений?

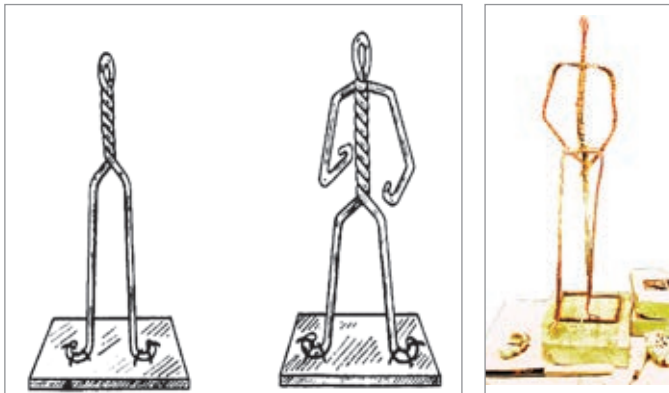
Творческая деятельность

2. Вылепите фигуру человека в стиле скульптур Джакометти на тему «Виды спорта» или «Спортсмен».

Советы мастера

Для начала сделайте из плотного картона и проволоки каркас фигуры, затем наложите на каркас пластилин или глину, сформировав движение фигуры. Вылепите другие детали после того, как сделаете очень тонкий силуэт.

Каркас для лепки фигуры спортсмена

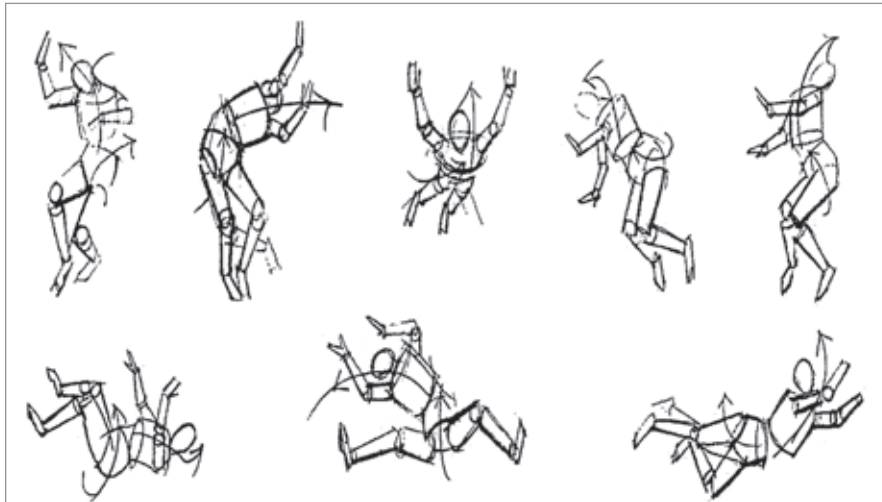

Определите по данным силуэтам виды спорта и выберите свой вариант для скульптуры, которую будете лепить.

До лепки можно сделать эскиз рисунка спортсмена в движении.

Эскизы для рисунков спортсменов в движении

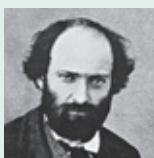
3. Соберите и представьте дополнительную информацию о творчестве Джакометти.

Проверьте себя

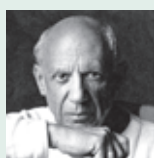
- ✓ Какова роль Джакометти в развитии сюрреализма?

ОБОБЩАЮЩИЕ ЗАДАНИЯ

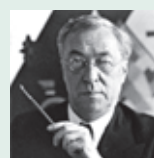
Проверьте себя

Поль Сезанн

Пабло Пикассо

Василий
Кандинский

«Персики и груши». Конец 1880-х. Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Москва, Россия.

«Плачущая женщина». 1937. Галерея Тейт. Лондон, Великобритания.

«Южные (тунисские) сады». 1919. Частная коллекция

«Полулежащая мать с младенцем». 1983. Техника: латунь.

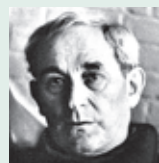
1. Определите, кто автор данных произведений.

Генри Спенсер Мур

Пауль Клее

Наум Габо

«Секущая линия». 1923. Дюссельдорф. Художественное собрание земли Северный Рейн-Вестфалия, Германия.

«Король и королева». 1953–1955. Техника: латунь. Открытый музей скульптуры. Мидделхейм, Шотландия.

«Голова №2». 1916. Сталь. Галерея Тейт. Лондон, Великобритания.

2. Определите, какие стили и течения охватывает творчество художников.

Сальвадор Дали

Жоан Миро

Альберто Джакометти

«Постоянство памяти». 1931. Музей современного искусства. Нью-Йорк, США.

«Сюрреалистический диван». 1974.

«Лестницы через голубое небо к огненному колесу». 1953. Частная коллекция

«Сюрреалистический стол». 1933

3. Назовите виды и жанры изобразительного искусства, в которых творили эти художники.

2

ОТРАЖЕНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

В начале XX века в азербайджанском изобразительном искусстве новые течения сменяли друг друга. Для их становления азербайджанские художники, отдавая дань реалистическому и национальному стилям, экспериментировали с формой, цветом, образами, сумев создать цельные, гармоничные произведения.

Диалог об искусстве

Как вы думаете, возможно ли создать строения, которые будут экономичными, полезными и в то же время красивыми? Какими другими материалами можно строить здания, если не использовать камень и дерево?

Вспомните

Назовите архитектора, который спроектировал много проектов совместно с Михаилом Усейновым. Какие из них вы помните?

Познакомьтесь

Тенденции искусства XX века, повлияв на все его виды, отразились и на архитектуре. Самым распространенным архитектурным направлением в начале прошлого столетия стал конструктивизм, девизом которого было – «Экономика, польза и красота».

Первые приметы стиля появились еще в конце XIX века. Отказываясь от камня и дерева, зодчие начали создавать крупномасштабные конструкции из стекла и железобетона.

Выдающийся азербайджанский архитектор Микаэль Усейнов был особой фигурой в истории азербайджанской архитектуры XX века. Его авторству принадлежат лучшие архитектурные памятники Баку – здания, монументы и др. Их замысел и стиль воплощения настолько созвучны времени, что сохраняют актуальность для нашей столицы и ныне. Главным в творчестве этого мастера было привнесение в архитектуру национального колорита с использованием при этом новаторских тенденций мировой архитектуры.

Подумайте и объясните

Назовите здания, построенные в Баку по проектам М.Усейнова, и расскажите об общих чертах его творений.

Конструктивизм охватывает сравнительно короткий период творчества архитектора – с 1929 по 1934 год.

Спроектированные Микаэлем Усейновым здания отличаются национальным своеобразием. Зодчий утверждал, что национальная архитектура – это прежде всего национальная форма. Позже, изучая архитектуру различных школ Востока и Запада, Усейнов создал на основе их синтеза проекты монументальных жилых и общественных строений. Достаточно назвать великолепные здания Музыкальной академии, Национальной академии наук, библиотеки имени М.Ф.Ахундова в Баку.

Ещё будучи студентом Азербайджанского политехнического института (ныне Азербайджанский технический университет), Усейнов разработал ряд проектов в стиле конструктивизма, часть из которых была воплощена. В его творениях акцентировались лаконизм геометрии, столкновение горизонтальных и вертикальных линий, контраст объемных форм и плоскостей, глухих массивов и остекленных поверхностей. Непременными элементами всех его строений были эксплуатируемые крыши, легкие перголы (навесы), галереи, козырьки, столь же необходимые в жарком климате, как и внутренние дворики. В то же время еще с молодости воображение Усейнова захватила европейская классика, особенно наследие русского архитектурного классицизма.

Подумайте и объясните

Кому посвящены эти памятники в Баку, спроектированные архитектором М.Усейновым и воплощенные скульптором Ф.Абдурахмановым? Для чего архитекторы участвуют в создании скульптур? Обоснуйте свой ответ.

Одновременно с новаторскими идеями творческий поиск Усейнова обновлялся и на сугубо традиционной азербайджанской национальной стилистике. С 1924 года он проводил обмеры комплекса сооружений Дворца Ширваншахов, и эта работа произвела сенсацию среди специалистов. Одним из наиболее характерных творений Усейнова в традиционном стиле является конкурсный проект памятника на могиле азербайджанского поэта и мыслителя XII века Низами Гянджеви (1926 год).

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ

Микаэль Алескер оглу Усейнов (*Mikayıl Ələsgər oğlu Useynov*)

Хронология жизни

Годы жизни	06(19).04.1905–07.10.1992
Место рождения	Баку, Азербайджан
Образование	Азербайджанский политехнический институт (ныне Азербайджанский технический университет) (1922–1929)
Звания и награды	Заслуженный деятель искусств Азербайджана (1940), орден Ленина (1946, 1958), доктор архитектуры (1950), Государственная премия Азербайджанской ССР, народный архитектор СССР (1970), Герой Социалистического Труда (1985), президент Международной академии архитектуры стран Востока (1992) и др.
Стиль и техника	архитектура; конструктивизм
Знаменитые произведения	фабрика-кухня в поселке Баилово (ныне родильный дом) (1930), общежитие студентов Медицинского института (1934), павильон Азербайджанской ССР на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве (1939), Азербайджанский технический университет (<i>вместе с С.Дадашевым</i>), станции метро Бакметрополитена «Н.Нариманов» (1967), «Низами» (1976), «Академия наук» (1985) и т.д. Памятник С.Вургуну в Баку (<i>вместе со скульптором Ф.Абдурахмановым</i>), памятник Низами (<i>вместе со скульптором Ф.Абдурахмановыми и архитектором С.Дадашевым</i>) и др.

В 20-30-х годах XX века Баку был одним из важнейших промышленных и интеллектуальных центров Закавказья. И именно тогда совсем еще юный Усейнов, вдохновившись общим порывом, пытается постичь новый язык архитектуры. Настоящая зрелость приходит к нему вместе с пониманием места и роли национального наследия в создании совре-

менной архитектуры Азербайджана. Во многих своих творениях мастер развивает идею использования форм и мотивов Востока и национальной азербайджанской архитектуры. Образцами такого синтеза могут служить здания павильона Азербайджана на ВДНХ (ныне ВВЦ) в Москве, станции метро «Низами», Музея литературы имени Низами в Баку.

Жилой дом работников науки

Знаете ли вы?

Основоположником конструктивизма в архитектуре считается французский архитектор Ле Корбюзье – один из величайших архитекторов XX века. Одной из его новаций стало использование конструктивных частей здания для придания фасаду величолепия. В своем творчестве великий зодчий использовал пять основных принципов конструктивизма: здание, приподнятое на столбы-опоры, свободная композиция фасада, ленточные окна, свободная планировка внутри конструкции, плоские крыши – террасы.

Усейнов был поистине творчески неисчерпаем. Его наследие – более 200 проектов, и почти все они реализованы. Главное в творениях мастера – уважение традиций и использование их в художественно переосмысленных формах.

Знаток архитектурной классики и новейших тенденций мирового зодчества, он, тем не менее, был плотью от плоти своего народа и его художественной культуры.

Творчество Микаэля Усейнова открыло в азербайджанской архитектуре новый этап, сделало его известным на международном уровне. Он обогатил национальную азербайджанскую архитектуру своим неповторимым, изысканным почерком.

Задания для самостоятельной работы

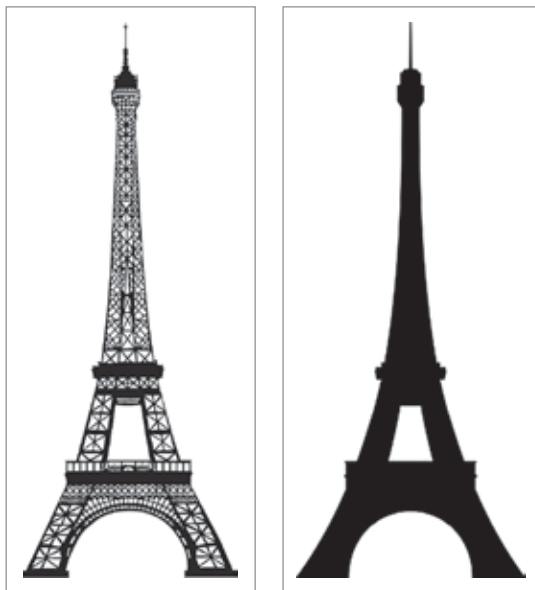
Оборудование: цветные карандаши, фломастеры, цветные ручки, акварель, цветная бумага, картон.

Определите

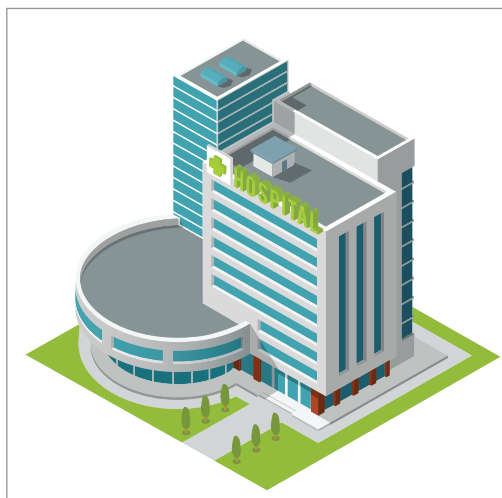
1. Расскажите об архитектуре современности и прошлых лет, используя разные источники информации.

Творческая деятельность

2. а) вырежьте из черной бумаги или нарисуйте силуэт знаменитого строения в стиле конструктивизма, являющегося визитной картой какого-нибудь города. Например, Эйфелева башня во французской столице – Париже.

- б) Нарисуйте эскиз общественного или жилого здания в стиле конструктивизма. Строение может быть застекленным и располагаться на столбах. Эскиз должен быть нарисован так, чтобы здание можно было видеть как спереди, так и сбоку. Например:

3. Найдите дополнительную информацию о Микаэле Усейнове и подготовьте презентацию.

Проверьте себя

- ✓ Назовите основные идеи и принципы развития архитектуры начала XX века.

Диалог об искусстве

На основании чего выбирается масштаб произведений живописи? Как связаны друг с другом цвет и форма в художественных произведениях?

Вспомните

Какие новшества привнесли в искусство современные художники и как это сказалось на живописи?

Познакомьтесь

Выдающийся мастер кисти Мирджавад Мирджавадов известен как основоположник современного направления в азербайджанской живописи и «Абшеронской школы». Художник открыл совершенно новые горизонты, привнеся в азербайджанское искусство импровизацию и свободу. Произведения бунтаря и экспериментатора, **нонконформиста**¹ и новатора М.Мирджавадова оказали большое влияние на все отечественное изобразительное искусство. Его работы либо безоговорочно принимались, либо сразу отвергались, однако со временем все отчетливее было видно, насколько уникально место этого художника в искусстве современного Азербайджана. Мастер добился признания после долгих лет безразличия к его творениям в советское время.

Галерея изобразительного искусства

Из серии «Гимн веков». 1986

«Новое Ковчег». 1987

¹ **Нонконформизм** (от англ. *non* – «нет», *conformis* – «похожий», *non-conformism* – «не похожий») – отказ от общепринятых правил, традиций, ценностей и законов. Синоним слова «негативизм».

Уже в студенческую пору система обучения живописному мастерству, принятая в Советском Союзе, не устраивала Мирджавада Мирджавадова. Он отказывался воспринимать соцреализм, являвшийся идеологической основой искусства тех лет.

С юности художник увлекся импрессионистами, особенно П.Сезанном, и мечтал увидеть его работы. В то время в Советском Союзе импрессионизм и постимпрессионизм считались чуждым искусством и работать в этих стилях запрещалось. Однако Мирджавад Мирджавадов едет в Ленинград (ныне Санкт-Петербург), чтобы увидеть в Эрмитаже коллекции, которые его интересовали. Любовь к профессии побуждает его наняться простым рабочим в этот музей. Очень многому научили художника работы Эль Греко, Рембрандта. Он рисует копии их картин, всесторонне исследуя оригиналы. А отвергаемые советским искусствоведением произведения Сезанна и Ван Гога стали для Мирджавада Мирджавадова высшей школой мастерства.

Неизгладимое впечатление на художника произвели и коллекции, с которыми он ознакомился в Ленинградском музее антропологии и этнографии. Здесь он изучает традиционное искусство народов Африки, Океании, Индонезии, Ближнего Востока.

Прожив в Ленинграде до 1954 года, по возвращении в Баку художник десять лет провел за собственными живописными экспериментами. В своем творчестве он использовал нетрадиционные для изобразительного искусства материалы – металл, камень, битум, цемент. Его оригинальные произведения из этих материалов заключают в себе потрясающую силу.

Самым ранним живописным произведением Мирджавада Мирджавадова стала картина «Хищник». На ней изображены повергнутый наземь баран со связанными ногами, а рядом нечеловеческое существо с оскаленными зубами и мешкообразным туловищем. Этой аллегорией художник выразил свое отношение к обществу.

Его графические работы поражают энергетикой, масштабом. Одни из них выполнены тушью, другие – карандашом. В графике Мирджавадова бросается в глаза

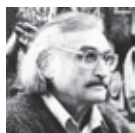
«Хищник». 1967

«Рисунок мужчины». 1950. Бумага, графит

одна особенность: в большинстве его работ можно наблюдать изменения, происходящие с частями человеческого тела.

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ

МИРДЖАВАД

Мирджавад Миргашим оглу Мирджавадов (*Mircavad Mirhaşım oğlu Mircavadov*)

Хронология жизни

Годы жизни	19.01.1923–24.06.1992
Место рождения	Баку, Азербайджан
Образование	Азербайджанская школа художеств имени А.Азимзаде (1941–1949)
Звания и награды	член Союза художников Азербайджана (1975), член правления Союза художников Азербайджана (1987), заслуженный деятель искусств Азербайджана (1988)
Стиль и техника	авангард; живопись
Темы произведений	портрет, мифология, сюжетные произведения, пейзаж
Знаменитые произведения	«Молотьба» (1968), «Фаэтон» (1968), «Невеста огня» (1970), «Подковывание буйвола» (1970–1971), «Цирк» (1981), «Гнездо» (1982), «Тайная вечеря» (1982), «Летаргия» (1983), «Царственная птица» (1984), «Движение» (1986), «Бог огня» (1987) и др.

Знаете ли вы?

Любимыми художниками и непрекращаемыми авторитетами для Мирджавада Мирджавадова были два больших представителя сюрреализма – Пабло Пикассо и Сальвадор Дали. Свою картину «Свет надежды» он посвятил Дали.

«Свет надежды». 1982

Изображая окружающий мир, эмоциональные и психологические проявления человека, художник нередко обращался к образу дива. Эти существа в национальной мифологии неоднозначны по своим поступкам: дивы бывают добрыми и жестокими, смелыми и трусливыми.

В творчестве Мирджавада Мирджавадова – это персонаж, заключающий в себе все черты, которые могут быть у человека.

Другой постоянный образ в произведениях Мирджавада Мирджавадова – женщина. У художника она добрая и жесткая, трудолюбивая, красивая, умная.

Среди созданных им произведений есть и несколько пейзажей.

Для Мирджавада Мирджавадова особую роль имел цвет. В своей живописи он старался сгладить различие между цветом и формой. Это стало основным неповторимым средством выражения композиций художника.

Подумайте и объясните

Кто из азербайджанских художников по стилю, героям произведений, форме мышления близок к Мирджаваду Мирджавадову?

Невозможно до конца осознать роль творчества Мирджавада Мирджавадова в истории искусства Азербайджана, его значение для формирования школы современной азербайджанской живописи. Поколение отечественных художников семидесятых годов XX века во многом формировалось под его влиянием. В дальнейшем большинство из них нашли в искусстве свой путь и свой индивидуальный стиль выражения, однако в творчестве разных художников и сегодня чувствуется почерк Мирджавадова.

Творчество художника получило известность лишь в 1987 году, но сегодня его произведения хранятся во многих музеях мира и частных коллекциях. Выставки его работ проходили в самых престижных выставочных салонах Баку, Москвы, городах Европы и Японии.

Задания для самостоятельной работы

Оборудование: цветные карандаши, фломастеры, пастельные мелки, гуашь

Определите

1. Что составляет тематику композиций М. Мирджавадова, представленных в учебнике?

Творческая деятельность

2. Изобразите любое мифическое существо и его окружение, обращая внимание на контрастность цвета и разнообразие форм.
3. Соберите дополнительную информацию о творчестве М. Мирджавадова и подготовьте презентацию.

Проверьте себя

- ✓ Как повлияло творчество М. Мирджавадова на современное изобразительное искусство Азербайджана?

Диалог об искусстве

Какие умения требуются художнику, чтобы воспеть чувства и красоту человека?

Вспомните

Что такое скульптура и какие виды существуют?
Назовите основные средства выражения в скульптуре.

Познакомьтесь

Выдающийся азербайджанский скульптор Омар Эльдаров – поистине гениальная личность. Этот человек, обычно погруженный в свой собственный мир, создал целый ряд незабываемых образов.

Воля и элегантность, импровизация и зрелость, глубина и чутье – особенности, сопровождающие все творчество Омара Эльдарова. Его влияние на художественную среду нашей страны трудно переоценить: работы скульптора заставляют задуматься, насколько значимо внутреннее содержание для определения внешней формы.

Скульптуры Омара Эльдарова неизменно привлекают внимание, его образы словно пребывают в вечном поиске, движении. Свойственные характеру мастера смелость, оптимизм, моральная ответственность воплощаются в его творческой направленности, художественном выражении образов.

Скульптор несколько раз обращался к личности азербайджанской поэтессы из ханского рода Натаван. Созданная им бронзовая скульптура

возвышается на одном из самых оживленных перекрестков в центре архитектурных ансамблей Баку. Статуя знатной азербайджанки в богатой одежде, восседающей в кресле в стиле ампир, как образец гармонии и проявления тонкого вкуса и сегодня украшает площадь.

«Счастье». Композиция. 1956. Бронза

«Х.Б.Натаван». 1960. Бронза

Стремление отобразить романтику и динамику жизни, внутреннее состояние героев, их эмоции свидетельствует о глубине мысли, гуманизме автора.

«Драматург Гусейн Джавид». 1993. Материал: бронза, гранит

Во всех своих произведениях, будь то лирические или героические образы, на первый план мастер выдвигает этические принципы. Особенно это проявилось в скульптурном ансамбле, посвященном Гусейну Джавиду. Выдвинув на первый план идеи драматурга, сюжеты его пьес, О.Эльдаров воплотил в скульптуре несломленный дух Джавида. Скульптор изобразил

поэта погруженным в духовные, творческие терзания. Архитектурно-композиционное решение произведения направлено на раскрытие образа этой сильной, сложной и страстной личности.

Героико-лирическая тема сопровождает все творчество Омара Эльдарова. Его портреты, бюсты, гранитные и бронзовые фигуры оказывают сильное психологическое воздействие.

Надгробный памятник Самтару Бахлулзаде. 1974. Бронза

К воплощению образа великого художника Саттара Бахлулзаде скульптор подошел с философско-романтических позиций. Это творение стало олицетворением творческого духа гения. Омар Эльдаров с особой тщательностью и любовью готовился к его созданию, дважды вырезав фигуру из дерева и лишь затем отлив в бронзе. В скульптуре, установленной на могиле С.Бахлулзаде в Амираджане, пространство, композиция, динамика и образ органично сошлись воедино.

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ

Омар Гасан оглу Эльдаров (*Ömər Həsən oğlu Eldarov*)

Хронология жизни

Годы жизни	21.12.1927
Место рождения	Дербент, Дагестан, Россия
Образование	Азербайджанское государственное художественное училище им. А.Азимзаде, отделение скульптуры (1941–1944), Ленинградская академия живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина, факультет скульптуры (Санкт-Петербург)
Звания и награды	орден «Славы» (1959), заслуженный деятель искусств Азербайджана (1963), лауреат Государственной премии СССР (1980), народный художник Азербайджана (1982), орден Трудового Красного Знамени (1986), орден «Независимости» (1997), медаль Российской Федерации «Достойному» (2002), орден «Славы» (2012) и др.
Стиль и техника	скульптура
Темы произведений	портрет, сюжетные произведения
Знаменитые произведения	«Узеир Гаджибеков» (1955, Баку), «Мухаммед Физули» (1963, Баку, <i>вместе с Т.Мамедовым</i>), «Саттар Бахлулзаде» (1974, Баку), «Ибн Сина» (1980, Душанбе), «Вагиф Мустафазаде» (1984, Баку), «Фикрет Амиров» (1988, Баку), «Ниязи» (1989, Баку), «Элегия» (1989), «Зарифа Алиева» (1995, Баку), «Ихсан Дограмачы» (2001, Анкара), «Зия Буниятов» (2000, Баку), «Гейдар Алиев» (2001, Карс), надгробный памятник Гейдару Алиеву (2004, Баку) и др.

Одно из особенно впечатляющих произведений скульптора – «Четыре цвета времени». Автор решает здесь философские и этические проблемы, используя пространственно-пластическое решение. Из четырех ореховых стволов разной окраски мастер вырезал фигуры

движении – юной девушки, молодой, пожилой и старой женщин. Ансамбль символизирует четыре времени года как неумолимый бег времени. Скульптура поражает глубокой философией жизни, красотой пластики, взаимодействием с пространством.

«Четыре цвета времени». 1973. Ореховое дерево

Произведения мастера много раз выставлялись в лучших галереях мира, хранятся в музеях нашей страны и за рубежом. В каждой его работе – от дипломного горельефа до последней выполненной скульптуры – ощущается стабильная линия творчества, нацеленная на многообразие мира, вечный поиск красоты с добротой и любовью, приоритет этических ценностей. В каждом своем герое скульптор стремится показать его духовную сущность, богатый интеллектуальный мир. Скульптуры, созданные Омаром Эльдаровым, – это суть его творческой природы, часть единого организма.

Задания для самостоятельной работы

Оборудование: пластилин или глина, бумага, картон

Определите

1. Каким знаменитым личностям воздвиг памятник Омар Эльдаров? Каковы общие и отличительные черты творчества О.Эльдарова?

Творческая деятельность

2. Слепите из пластилина или глины скульптуру солдата в движении.
3. Соберите дополнительную информацию о творчестве О.Эльдарова и подготовьте презентацию.

Проверьте себя

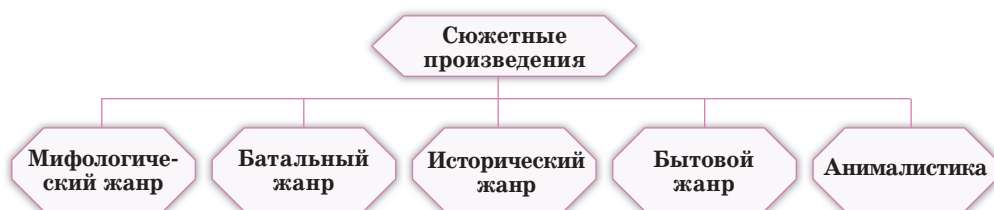
- ✓ Каков вклад Омара Эльдарова в скульптурное искусство Азербайджана?

Диалог об искусстве

Что подразумевается под содержанием произведений живописи?

Вспомните

Расскажите о разновидностях жанров сюжетных произведений.

Познакомьтесь

Тематические рисунки имеют самое разное содержание. Эта категория живописи включает произведения, изображающие исторические, военные и бытовые сцены, актуальные события, обобщенные философские воззрения на людей и природу. Иногда все эти аспекты жизни человека сконцентрированы в одном произведении. Задачи, которые ставит перед собой художник в тематических рисунках, самые разные.

В изобразительном искусстве **тематический жанр**¹ – это совокупность художественных произведений, объединяющих общую тему или однотипные объекты изображения.

Подумайте и объясните

Каким темам могут быть посвящены произведения художников?

Одним из самых известных азербайджанских художников современности, создателем множества произведений в тематическом жанре является Таир Салахов.

Особое место в творчестве Таира Салахова занимает тема нефти. Баку прославлен героическим и в то же время романтическим трудом нефтяников. Город тесно связан с нефтью и нефтедобычей, и эта тема всегда привлекала художников. Таир Салахов много раз создавал на холсте образы бакинских нефтяников. Дипломная работа под названием «С вахты», которую художник защищал в институте Сурикова, тоже на эту тему. На картине, которая ныне хранится в коллекции Санкт-Петербургской академии художеств, изображены стремительно шагаю-

¹ **Тематический жанр** – основывается на разнообразии сюжетных произведений. Включает исторический, бытовой, батальный, анималистический, мифологический и др. жанры.

щие молодые рабочие. Композиция создана в **суровом**² стиле, основу которого заложил сам Т.Салахов.

Картины мастера привлекают внимание не только ценителей искусства, но и простых людей. Изображение жизни в реальной и искренней форме выявляет настоящую правду бытия, рождает интерес к искусству. Нефтяники Салахова изображены как мифические герои, мощные, как монолитные скалы.

Галерея изобразительного искусства

«С вахты».
1957

1

2

1. «Ремонтники». 1960

2. «Женщины Абшерона».
1967

Картины Таира Салахова «Ремонтники», «Портрет Кара Караева» и «Утренний эшелон» уже в 1962 году на **биеннале**³ в Венеции вызвали большой интерес. Особо следует отметить такие его работы, как «На Каспии» (1961), «Утро на Каспии» (1986).

«Утро на Каспии» (фрагмент). 1986

² **Суровый стиль** – одно из течений в отечественной живописи, возникшее в конце 1950-х–начале 60-х годов.

³ **Биеннале** – художественная выставка, фестиваль или творческий конкурс, проходящие раз в два года.

Прежде чем создать свои произведения на тему нефти, художник несколько лет жил рядом с простыми тружениками, вместе с ними отправлялся на буровые платформы. Образы в его произведениях – это конкретные люди, с которыми он познакомился и дружил.

Картина «Женщины Абшерона» повествует о женах и матерях нефтяников, в волнении ждущих возвращения своих близких с работы.

Суровость нефтяников Т.Салахова выражают сущность их труда, простоту характеров, стойкость и в то же время добродушие. Для художника даже небольшая деталь имеет большой смысл. На нефтяных эстакадах и платформах нередко можно видеть рабочих, шагающих навстречу ветру.

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ

Таир Теймур Оглу Салахов (*Tahir Teymur oğlu Salahov*)

Хронология жизни

Годы жизни	29.11.1928
Место рождения	Баку, Азербайджан
Образование	Школа художеств имени А.Азимзаде (1945–1950), Ленинградская художественно-промышленная высшая школа имени В.Мухиной (1950–1951), Московский государственный художественный институт имени В.И.Сурикова (1951–1957)
Звания и награды	народный художник Азербайджанской ССР (1963), ордена Ленина и Трудового Красного Знамени (СССР) (1971), народный художник СССР (1973), ордена «Независимость», «Гейдара Алиева» (2008), Герой Социалистического Труда, орден Почетного легиона (Франция, 2015)
Стиль и техника	живопись, графика
Темы произведений	портрет, натюрморт, пейзаж, сюжетные произведения
Знаменитые произведения	«На Нефтяных Камнях» (1955), «Портрет композитора Кара Караева» (1960), «Во имя человечества» (1961), «Большой канал. Венеция» (1962), «Дворец Ширваншахов» (1966), «Портрет Расула Рзы» (1971), «Поселок Нардаран» (1974–1975), «Солнечное утро» (1980), «Рим» (2000), «Кафе Греко. Рим» (2002) и др.

Художника интересует все, что связано с родной землей и Каспием. Не случайно мастерская Т.Салахова – его профессиональная лаборатория находится на берегу моря в небольшом поселке Нардаран, где он

написал множество натюрмортов и пейзажей, в которых ощущаются мощь и грозное величие Каспия.

Влечение мастера к Каспию сопровождает его всю жизнь, а кульминацией его нефтяной тематики стал монументальный шестиметровый триптих (произведение из трёх картин, объединённых одной идеей, темой и сюжетом) «Традиции и современность – Страна огней», созданный в 2007 году. Это произведение поистине летопись Азербайджана, история нашего зодчества с древности до сегодняшнего дня.

«Храм огнепоклонников». 2007

«Каспий сегодня». 2007

«Девичья башня». 2007

Творчество Таира Салахова – достояние всей мировой культуры. Во всех странах, где почитают изобразительное искусство, высоко оценен его профессиональный вклад. Талант Салахова могуч, как *солнце*, *слово* и *воля*. Его герой – *время*. Его время – это не прошлое и будущее; это связь между ними, это – сегодня. Поэтому произведения Т.Салахова созданы с энергией молодости и высокого ощущения стиля.

Его картины имеют одну особенность – они дарят людям надежду.

Задания для самостоятельной работы

Оборудование: цветные карандаши, фломастеры, пастельные мелки, акварель или гуашь

Определите

1. Какой колорит наблюдается в данных произведениях Т.Салахова?

Творческая деятельность

2. Сделайте сюжетный рисунок, посвященный теме нефти и нефтяников.
3. Соберите дополнительный материал о творчестве Т.Салахова и подготовьте презентацию.

Проверьте себя

- ✓ Какие еще темы занимают заметное место в творчестве Т.Салахова?

Диалог об искусстве

Чему посвящена основная тема в искусстве скульптуры?

Вспомните

От чего зависит выбор темы, материала и формы скульптуры?

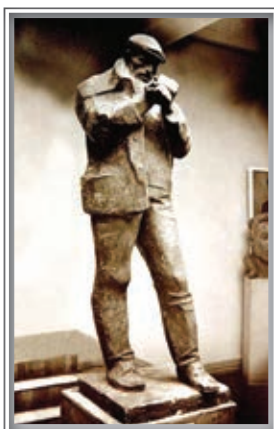
Познакомьтесь

Одним из ярких представителей искусства скульптуры современного Азербайджана является Фазиль Наджафов. Он ученик знаменитого скульптора Фуада Абдурахманова. В работах Фазилия Наджафова всегда ощущаются разнообразие тем и жанров, нежная чувственность пластичных форм, современные тенденции, поиск средств влияния и самовыражения.

В конце 1950-х–начале 1960-х годов в Баку сформировалась среда художников-единомышленников, посвятивших себя художественным экспериментам, поиску индивидуального стиля. Основу их творчества наряду с содержанием составляло многообразие форм.

Характерные черты произведений Ф.Наджафова – монументальность, сжатый объем, точное и уверенное решение композиции. Художник всегда стремился к свободе художественного творчества, смелым формам, оригинальным идеям, новым образам.

Галерея изобразительного искусства

«Нефтяник». 1963. Гипс «Эхо прошлого века». 1979. Бронза. «Рыбак». 1980. Белый камень

Не акцентируя внимания на мелких деталях, он предпочитал выделять в своих моделях человеческие чувства. В его скульптурах нашли пластическое воплощение судьба человека, его переживания.

Мастер обращается к образам тружеников с нелегкой судьбой и, создавая их, подчеркивает их человечность, доброту и жизнерадостность.

В работе «Нефтяник» в свободной позе стройного, сильного бакинского рабочего чувствуются внутренняя сила, напряженность. Особенно привлекает неподдельная любовь к жизни, отраженная на лице нефтяника.

В произведениях, созданных Ф.Наджафовым в период с 1979 по 1989 год, в разной форме проявляются скрытый трагический смысл, эмоциональный всплеск. Важным этапом дальнейшей деятельности Ф.Наджафова стали мотивы сплоченности, единства народа. Все это ясно ощущается по масштабной серии «Мотивы старого Баку», композиции «Эхо прошлого века», поражающих своим лаконизмом и мощью трагического звучания. Монотонные, напряженные человеческие фигуры словно помещены в объем кубической формы. Поверженные на колени люди с жестким взглядом как будто дали обет молчания.

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ

Фазиль Имамверди оглу Наджафов (*Fazil İmamverdi oğlu Nəcəfov*)

Хронология жизни

Годы жизни	16.02.1935
Место рождения	Баку, Азербайджан
Образование	Бакинская школа художеств имени А.Азимзаде (1950–1955), Московский государственный институт искусств имени В.И.Сурикова (1955–1961)
Звания и награды	народный художник (2002)
Стиль и техника	скульптура, графика
Темы произведений	портрет
Знаменитые произведения	«Юная девушка» (1961), «Портрет Раи» (1961), «Двое» (1973), «Слепые» (1979), «Утро» (1982), «Спящий старик» (1985), «Молящаяся женщина» (1985), «Формула жизни» (1988) и др.

В монументальных произведениях скульптора воплощены целостность, сжатость объема, пластичность, свобода мысли. Наряду со скульптурным мастерством Ф.Наджафов отлично владеет искусством рисунка. Этот важный аспект его творчества претворился в чрезвычайно выразительных рисунках, пластичных линиях.

Рисунок составляет основу изобразительного искусства, графические произведения Фазили Наджафова – результат его многолетнего творческого поиска.

Создавая портрет человека, основное внимание художник акцентирует на внешнем сходстве людей, одновременно раскрывая индивидуальность характера каждого человека.

«Этажи жизни».
1988. Бронза.

«Фортуна». Фрагмент произведения «Игры времени». Бронза

«Три мудреца». 2000. Камень

Работая с разным материалом – камнем, мрамором, бронзой, гранитом, художник всегда стремится максимально использовать возможности их восприятия. Образы меняют свой характер в зависимости от размера, фактуры и цвета того, из чего созданы.

Графические рисунки Ф.Наджафова

Знаете ли вы?

В последние годы Фазиль Наджафов полностью посвятил себя крупному проекту – работе над мемориалом великого композитора XX века Кара Караева. В основе композиции мемориала огромная глыба красного гранита. Передняя часть представляет собой крышку рояля, вертикально развернутую в сторону зрителя. На ее фоне горельеф – высеченная из камня окрыленная и в прямом и в переносном смысле фигура композитора.

Мемориал композитора Кара Караева.
2014. Мрамор, гранит. Баку,
улица 28 Мая.

Наблюдения за миром животных сделали скульптора и хорошим анималистом.

«Сова». 1970-е годы. Мрамор

«Кошка». 2010. Бронза

Это интересно

Одна из последних серий изваяний Ф.Наджафова называется «Игры времени». Это обширная философская программа, состоящая из пластиковых символов, портретов, афоризмов. Одно из произведений представляет собой маску-шлем, помещенную на колесницу древнего воина. Здесь нет исторического адреса: люди во все времена стремились к власти и деньгам и старались добиться этого путем войн, крови и жизни других. В истории остались имена многих деспотов, и пустые глазницы на этом племени олицетворяют некоторых из них – фараона Рамзеса II, полководца Александра Македонского, Нерона...

«Игры времени». 2008. Бронза

Подумайте и объясните

Как в произведениях Ф.Наджафова выражены философские взгляды?

Созидательный труд зрелого, обладающего индивидуальным стилем мастера – творца уникальных скульптур и оригинальных рисунков не остался незамеченным и был высоко оценен и народом, и государством.

Задания для самостоятельной работы

Оборудование: пластилин или глина, картон

Определите

1. Опишите скульптуры Ф.Наджафова, представленные в учебнике, с точки зрения темы, материала и техники.

Творческая деятельность

2. Создайте образ человека. Попытайтесь показать присущие людям эмоции – горе, печаль, боль, радость, удивление и т.д.
3. Соберите дополнительную информацию о жизни и творчестве Ф.Наджафова и подготовьте презентацию.

Проверьте себя

- ✓ К какому современному стилю можно отнести творчество Ф.Наджафова?

Диалог об искусстве

Какие выразительные средства есть в графике и живописи? Для чего художники используют их в своих произведениях?

Вспомните

Как называются изображения, поясняющие в книгах тексты?

Познакомьтесь

Всегда пребывающий в поиске народный художник Азербайджана, известный мастер графики Ариф Гусейнов – приверженец национального фольклора. Его произведения, демонстрировавшиеся на разно-масштабных выставках многих стран, свидетельствуют о значимом месте этого художника в мире искусства.

В его произведениях отчетливо ощущается трепетное отношение к духовному наследию, традициям нации. Наряду с ярко выраженными мотивами древней восточной миниатюры художник отчетливо передает гражданскую боль и страсть современности.

Галерея изобразительного искусства

«Азербайджанский мугам». 2010

«Цветки граната». 2014

Блестяще освоив художественные и технические возможности графики, А. Гусейнов создает не только привлекающие оригинальностью, но и наполненные глубоким философским смыслом произведения. Придавая черно-белым штрихам немного цветного настроения, он стремится усилить художественно-психологическое воздействие, ищет более наглядные средства выражения.

Тонкий знаток литературы, Ариф Гусейнов часто обращается к наследию великих мастеров слова. Его произведения, связанные с творчеством Низами Гянджеви, Мухаммеда Физули, Мирза Алекпера Сабира, Гусейна Джавида, Самеда Вургунa, Расула Рзы и других, являются яркими образцами **станковой графики**¹.

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ

ARIF

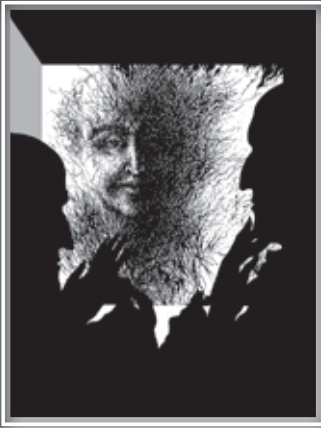
Ариф Шахбаз оглу Гусейнов
(*Arif Şahbaz oğlu Hüseyinov*)

Хронология жизни

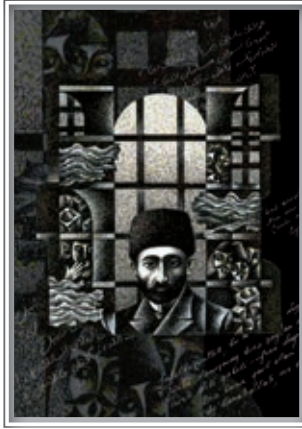
Годы жизни	30.10.1943
Место рождения	Баку, Азербайджан
Образование	Государственная школа художеств имени А.Азимзаде (1960–1962), Азербайджанский государственный художественный институт (1965–1972)
Звания и награды	заслуженный художник Азербайджана (1992), премия «Хумай» (1995), народный художник Азербайджана (2006), почетная стипендия Президента Азербайджанской Республики (2008)
Стиль и техника	живопись, станковая и книжная графика, миниатюра
Темы произведений	натюрморт, портрет, пейзаж, сюжетные произведения
Знаменитые произведения	«Праздник граната» (2005), «Джыртдан» из серии «Азербайджанские сказки» (2006), «Сказка о Тапдыге» из серии «Азербайджанские сказки» (2008), «Игра в нарды» (2008), «Хопхопнаме» (2012) и др.

В графических и живописных произведениях Арифа Гусейнова сквозь призму азербайджанского фольклора ярко и занимательно, с юмором и фантазией показаны жизнь, обычаи, привычки и традиции народа. Сокровищницу наших сказок все любят и знают с детства. Волшебный мир, полный оживающих предметов, говорящих животных и птиц, превращений героев, поражает воображение и детей, и взрослых. Фантазия художника дополнила образы волшебников, дивов, хитрых визирей, жестоких правителей и прекрасных героев. Сказки – неиссякаемый источник образов и идей не только в иллюстрациях художников, но и в живописи, графике, кинематографе и других видах искусства.

¹ **Станковая графика** – род графического вида изобразительного искусства, произведения которого создаются на мольберте с использованием туши, черной гуаши, карандаша, угля.

«Диалог». 2010.
Бумага, цифровая печать

«Хопхопнаме» – «Живя в разрушенном Ширване...». 2012

Расул Рза. «Пока есть время» – II. 2013.
Бумага, цифровая печать

В работах художника отражен сочный колорит фольклора со всем его богатством деталей. У Арифа Гусейнова свой индивидуальный стиль воплощения сказок: картины состоят из изящных орнаментов – точек-жемчужин, завитков и других графических элементов, собранных воедино.

Начиная с 70-х годов прошлого века работы Арифа Гусейнова неоднократно демонстрировались в Баку и известных выставочных салонах мира. За картины, представленные в Москве, Праге, Токио, Анкаре, Измире, художник был удостоен многочисленных премий и дипломов.

«Ашуг». 2008

Из серии «Новруз» – «Канатоходцы». 2008

Сегодня картины Арифа Гусейнова хранятся в Азербайджанском государственном музее искусств, Азербайджанской национальной картинной галерее, Государственном музее народов Востока в Москве, а также в личных коллекциях.

Задания для самостоятельной работы

Оборудование: фломастеры, пастельные мелки, цветные ручки, гуашь

Определите

1. Опишите различия стилей в произведениях станковой графики и живописи А.Гусейнова.

Творческая деятельность

2. а) Нарисуйте иллюстрации к известным и любимым вами азербайджанским сказкам. Постарайтесь показать в рисунке цветовое решение, условную декоративность стиля.
б) Нарисуйте графическую иллюстрацию к любому прочитанному и понравившемуся вам рассказу или дастану. С элементами изображения можете ознакомиться на примерах.

3. Подготовьте презентацию об Арифе Гусейнове и его творчестве.

Проверьте себя

- ✓ Какие новшества внес А.Гусейнов в современное изобразительное искусство?
- ✓ Кого еще из художников, создающих иллюстрации, вы знаете?

Диалог об искусстве

Чем абстрактное творчество отличается от произведений реализма?

Вспомните

Какие элементы использовали художники при изображении абстрактных пейзажей?

Познакомьтесь

Фархад Халилов – один из художников, творчество которого занимает особое место в современной живописи национального искусства Азербайджана. Своеобразное восприятие мира, свой взгляд на события, собственная система выразительности отличают его от других мастеров кисти. Халилов известен своей необычной и очень красивой манерой рисования. Его произведения по-своему уникальны, необычны.

После многолетнего поиска Халилов создал свой неповторимый художественный стиль. Это прежде всего условно-философские, живописно-пластические формы. Мастер идет путем смелого и резкого обобщения: гора на его картинах – это гора вообще, постройки – это впечатление от них, образы, т.к. впечатления от них – множественное число. Художник научился связывать внешнюю форму предмета с каким-то общим сильным, напряженным чувством, а символика в его творчестве нашла выражение в разумных естественных формах.

Абшеронские пейзажи художника – это родные ему места Азербайджана. Абшеронские мотивы занимают особое место в творчестве Фархада Халилова. Изображения пляжей, садов и поселков, таких, как Нардаран, Бузовна, Загульба, Маштага, пронизаны любовью к родной земле.

В произведениях абшеронской тематики художник любит жизнь во всех её проявлениях, представляя ее в современной обобщенной трактовке цвета и пространства, ритма и движения. Цвета, выбранные им, обычно насыщены, весомы, лаконичны.

Галерея изобразительного искусства

«В Горадиле». 1966

«Цветущий миндаль». 1976

Изображение большей частью развернуто фронтально и вглубь. Халилов избегает искусственных деталей, что придаёт его образам убедительную полноту.

Живописно-пластическая концепция мира художника несёт в себе две особенности – свободу выражения и поэтическую символику. Особое значение здесь имеет цвет: море – зеленое, небо – синее, гранаты – красные и бурые. Мастер добивается, чтобы цвет не копировал натуру, а становился психологичным, глубоким, художественным. Это образ, природные краски которого проходят через сердце художника. Большие размеры картин продиктованы стремлением создать как бы образную панораму Абшера и других мест. В излюбленном жанре пейзажа художник ищет и находит вечное, постоянное, устойчивое.

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ

Фархад Гурбан оглу Халилов (*Fərhad Qurban oğlu Xəlilov*)

Хронология жизни

Годы жизни	26.10.1946
Место рождения	Баку, Азербайджан
Образование	Азербайджанская государственная школа искусств имени А.Азимзаде (1961–1966), Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г.Строганова (1966), Московский полиграфический институт (1969–1975)
Звания и награды	“Народный художник Азербайджана (2018), профессор (2018), член Союза художников ЮНЕСКО, почетный профессор Европейской академии естественных наук, граф Академии геральдики Ватикана, действительный член Всемирной академии художеств, почетный член Российской императорской академии художеств, почетный член Римской академии современного искусства, действительный член Академии художеств, действительный член Академии “Тюркский мир” и т.д.
Стиль и техника	абстракционизм; живопись
Темы произведений	пейзаж, портрет
Знаменитые произведения	«Встреча» (1983–2007), «Воспоминания» (2003–2006), «Узоры земли» (1999–2006), «Весна 1984 года» (1984), «Вечера» (1984) и др.

Ф.Халилов сумел переосмыслить традиции мирового и отечественного искусства и отразить на холсте все, что увидел, узнал и полюбил, путешествуя по Азербайджану и другим уголкам нашей земли. Художник нашел свой почерк, свой стиль, свою манеру.

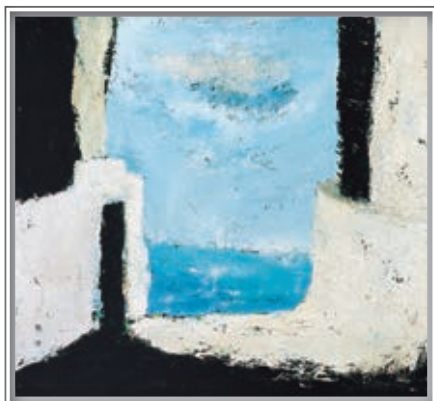
Зрелое творчество Фархада Халилова – это последовательное развитие живописных принципов с 1970-х годов по настоящее время, но условно его можно разделить на несколько периодов.

Первый период – живопись, связанная с родным ландшафтом, но созданная под влиянием традиций европейского авангарда.

Второй – окончательный переход художника в культурный интернационал с опорой на свое первоначальное мироощущение.

Основа творчества Фархада Халилова – пейзажи, с которыми он триумфально вошел в советское искусство. Море, земля, небо выражены в произведениях художника в категориях повышенной значимости. Это состав мира, в котором бытие человека неразрывно связано с природой. Природа одухотворена в его работах незаурядным поэтическим чувством художника, она хранит в себе неразгаданные обыденной жизнью тайны.

Своими абстрактными работами последнего десятилетия мастер не только органично вписывается в мировые потоки современного искусства, но и продолжает сохранять своеобразие своего таланта.

«Встреча 2». 2003

«Свет». 2004

Задания для самостоятельной работы

Оборудование: цветные карандаши, пастельные мелки, гуашь

Определите

1. Разъясните, чему посвящены основные темы в произведениях Ф.Халилова.

Творческая деятельность

2. Сделайте оригинальный рисунок по теме «Абшеронские мотивы». Это могут быть пейзаж, смена времен года, натюрморт с обилием плодов или сюжетное произведение, в котором отражены национальные традиции.
3. Соберите информацию о творчестве Ф.Халилова и подготовьте презентацию.

Проверьте себя

- ✓ Каковы основные черты творчества Ф.Халилова?

Диалог об искусстве

Может ли художник объединить в своем произведении несколько стилей? Приведите примеры.

Вспомните

Какой теме обычно отдавали предпочтение художники-импрессионисты?

Познакомьтесь

Одним из талантливых художников современности, имеющий неоценимые заслуги в пропаганде азербайджанского искусства по всему миру является Сакит Мамедов.

Еще в школьные годы он решил, что будет художником, и с юных лет старался найти свой почерк, стиль. Его студенческие работы неоднократно демонстрировались на выставках и имели большой успех. Работая с неистовой энергией, Сакит Мамедов изучал живопись во всех ее деталях и подробностях – цвет, тон, форму, стили и течения. И постепенно его творчество обрело свой почерк, который отличают ярчайший колорит и безупречная композиция. Это живописец, который видит окружающий мир во всем его неисчерпаемом цветовом богатстве и разнообразии.

На формирование таланта художника оказали влияние мастера разных эпох. Сакит Мамедов привнес в азербайджанскую живопись глубочайшую философскую мысль и роскошные сочные краски Востока. Успех произведениям художника принесло и то, что ему удалось создать синтез современного и классического стилей.

Каждое произведение художника отличается загадочностью и чувственностью. Особенно талант Сакита Мамедова выразился в портретах. На его портретах лица словно выхвачены из потока времени и запечатлены для вечности.

Галерея изобразительного искусства

«Актриса». 1996

«Наргиз». 1997

«Обиженный ангел». 1998

Мастер глубоко проникает в суть души человека, и это главное отличительное свойство его таланта. Центральной линией творчества художника является женский портрет. С.Мамедов оживил на холсте великое множество женских лиц, передающих утонченность, чистоту, благородное достоинство и духовную красоту.

Врожденный вкус и чувство меры не позволяют художнику перейти за грань банальности, и каждый его пейзаж – это прежде всего настроение, навеянное великолепием природы. Палитра художника складывается из теплой охры, насыщенных голубых тонов, оливково-зеленого и шоколадно-коричневого цветов. Свободное владение пространством, перспективой воздуха и обостренное чувство цвета придают его картинам глубину и особую выразительность, рождая впечатление таинственной прелести окружающего мира.

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ

Sakit

Сакит Гулам оглу Мамедов
(*Sakit Qulam oğlu Məmmədov*)

Хронология жизни

Годы жизни	05.08.1958
Место рождения	Нефтчала, Азербайджан
Образование	Азербайджанская государственная художественная школа имени Азима Азимзаде (1974–1978), Ленинградская академия художеств имени И.Репина (1982–1987)
Звания и награды	Народный художник Азербайджана (2018), профессор (2018), член Союза художников ЮНЕСКО, почетный профессор Европейской академии естественных наук, граф Академии геральдики Ватикана, действительный член Всемирной академии художеств, почетный член Российской императорской академии художеств, почетный член Римской академии современного искусства, действительный член Академии художеств, действительный член Академии “Тюркский Мир” и т.д.
Стиль и техника	живопись
Темы произведений	портрет, сюжетные произведения, пейзаж
Знаменитые произведения	«Портрет дочери», «Нушаба», «Итальянка», «Девушка перед зеркалом», «Пусть живет Стамбул», «Уставший город», «День рождения», «Нежная музыка», «Художник-сириец», «Философ», «Мелодия», «Адам и Ева», «Спящий ангел», «Тюркский мотив», «Ленинградские воспоминания», «Подруги», «Деде Горгуд», «Любовь», «Праздничные вечера», «Арзу», «Добрый день», «Шах Исмаил Хатаи», «Симфония Гянджи» и др.

www... Сайт о творчестве Сакита Мамедова:
<http://sakitmammedov.com/>

Подумайте и объясните

Чем отличаются работы С.Мамедова от стиля художников-импрессионистов?

Сакит Мамедов является основоположником школы **опализма**, которая впервые была создана в Азербайджане. Опализм – это стиль написания картин. Опал – минерал, широко используемый в ювелирном деле. Цветовая игра опалов и сияние камней, как и картины Сакита Мамедова, не похожи друг на друга.

Насыщенные цвета на полотнах художника – такие, как сочно-красный, ярко-синий, голубой, желтый – завораживают почитателей его искусства. Но самое интересное, что цвета будто смешаны и светятся все вместе одновременно.

Сакит Мамедов одинаково успешно работает во многих жанрах. Основная часть картин художника находится в его собственной галерее, но его полотна украшают и многие музеи и частные коллекции России, Западной Европы, США. Художник живет, чтобы творить и дарить людям свои произведения, наполненные колоссальным позитивным зарядом.

Задания для самостоятельной работы

Оборудование: пастельные мелки, акварель

Определите

1. От чего зависят композиция, колорит и тематическое содержание в произведениях С.Мамедова?

Творческая деятельность

2. Нарисуйте портрет известного человека или друга.

Чтобы нарисовать портрет акварелью, для начала необходимо набросать эскиз лица. На представленных набросках поэтапно показана техника нанесения акварельных красок при рисовании портрета.

1

2

3

4

5

6

3. Соберите дополнительную информацию о творчестве С.Мамедова и подготовьте презентацию.

Проверьте себя

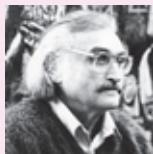
- ✓ В чем своеобразие творчества С.Мамедова?

ОБОБЩАЮЩИЕ ЗАДАНИЯ

Проверьте себя

Микаэль Усейнов

Мирджавад
Мирджавадов

Омар Эльдаров

Статуя «Свободная женщина». 1960. Бронза

Бакинская музыкальная академия. 1937–1939

«С вахты». 1957

1. Вспомните творчество художников и определите автора данных произведений.

Таир Салахов

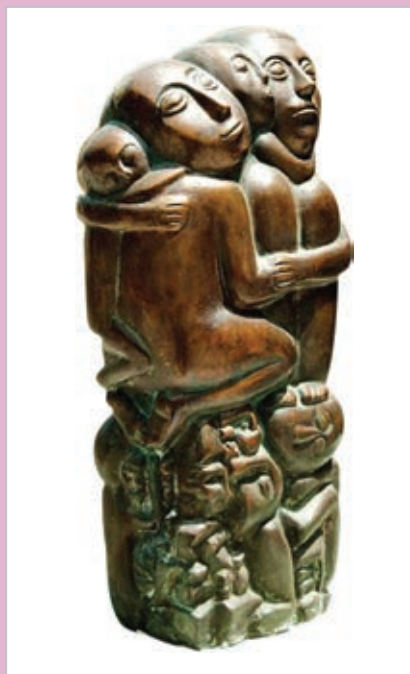
Фазиль
Наджафов

Из серии «Гимн веков». 1986

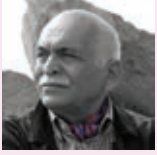

*«Счастье». Композиция.
1956. Бронза*

«Этажи жизни». 1988. Бронза

2. Какое направление и течение в искусстве присуще произведениям этих художников?

Ариф Гусейнов

Фархад
Халилов

Сакит Мамедов

«В Горах». 1966

Серия «Новруз» – «канатоходцы». 2008

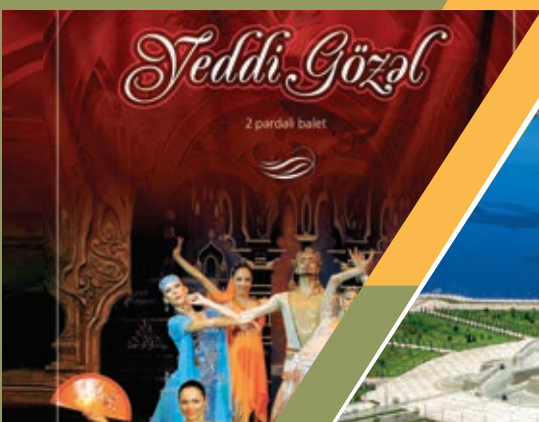
«Обиженный ангел». 1998

3. Назовите виды и жанры изобразительного искусства, в которых творили авторы этих картин.

3

ТВОРЕНИЯ ХУДОЖНИКОВ ВОКРУГ НАС

Нас увлекает фантазия кино, завораживает магия сцены, веселят мультфильмы, притягивают фотографии. Увлеченные действием на экране или красочностью фотографии, мы даже не задумываемся, что все они ведут свою родословную от изобразительных искусств и говорят на языке изображения, зримых образов.

Диалог об искусстве

Все изображенное на картине – дело рук художника. Но всегда ли нам известно, кто автор художественного оформления спектакля и какова вообще его роль в театре?

Кара Караев. Фрагмент из балета «Семь красавиц», на сцене труппы балета Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета

Мехрибан Эфенди. «Тайны ночи». 2013

Вспомните

Кто из азербайджанских художников создавал эскизы декораций и костюмов для театра?

Познакомьтесь

Современное изобразительное искусство многогранно и многолико. Наряду с традиционными формами изображения – рисунком, живописью, скульптурой – по мере развития техники возникают новые формы художественного творчества. Это фотография, кино, видео. Их появление умножило изобразительные и творческие возможности художника, помогая ярче раскрыть не только его дарование, но и творческий замысел, собственное видение мира. Ведь художник – это не только тот, кто рисует, но и тот, кто видит и ощущает реальность по-своему.

ХУДОЖНИК и СЦЕНА. Деятельность театрального художника отличается от творчества живописца или графика. В отличие от них он имеет дело не с плоскостью холста или бумаги, а с пространством сцены, в котором создает мир спектакля. Это особый вид художественного творчества, называемый **театрально-декорационным** искусством, или

сценографией¹. Создание образа реального мира театральными средствами – основная задача художника-сценографа. Его специфическое творчество требует знания дизайна, архитектуры, живописи, технологии, а главное – композиции. Театральный художник решает множество творческих и профессиональных задач, таких, как создание костюмов, выбор грима, воплощение на сцене места действия спектакля (декорации), постановка света (освещение предметов и персонажей).

Оформление театральной сцены в разных стилях

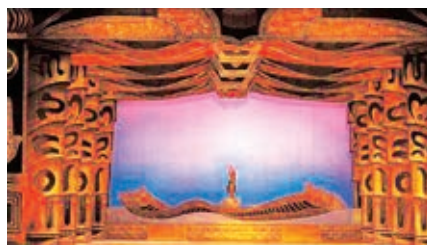
В отличие от художника-живописца, который сам выбирает каноны, по которым создает свое произведение, сценограф должен работать по правилам, предлагаемым театром, прежде всего режиссером.

Мир на сцене может включать в себя те или иные реальные предметы, но от этого он не становится безликой копией окружающей нас действительности. Сценический мир условен и образен. В театре работают художники разных профилей: художник-постановщик, художник-технолог, художник по свету, художник по костюмам.

Это интересно

У азербайджанского театрально-декорационного творчества богатая история. Эта область классического искусства, объединяющая театр и мастерство рисования, является важной составляющей национальной культуры.

Основателями национального театрально-декорационного искусства являются Алибек Гусейнзаде, Азим Азимзаде, Бахруз Кенгерли. Особую роль в развитии отечественной сценографии сыграли и такие театральные художники, как Рустам Мустафаев, Газанфар Халыгов, Нусрат Фатуллаев, Садыг Шарифзаде, Бадур Афганлы, Исмаил Ахундов.

Эскиз декорации Таира Салахова к балету «1001 ночь» композитора Фикрета Амирова

¹ **Сценография** (театрально-декорационное искусство) – вид художественного творчества, занимающийся оформлением спектакля и созданием его изобразительно-пластического образа.

Свой вклад в искусство оформления сцены внесли и известные деятели культуры Эюб Фаталиев, Микаил Абдуллаев, Тогрул Нариманбеков и другие. Сегодня в области сценографии работают такие художники, как Назим Бейкишиев и Таир Таиров.

В период возникновения профессионального азербайджанского театрального искусства сценография делала первые свои шаги. Художники понимали важность социального содержания искусства сцены и старались отразить национальные особенности в оформлении спектакля.

ХУДОЖНИК и КОСТЮМ. Работа художника над костюмом начинается с эскиза, в котором должна быть заложена образная характеристика персонажа. Одевание выполняется в одном стиле со сценографией спектакля. Костюм каждого персонажа создается с учетом единства стиля одежды всех актеров спектакля.

Костюм, придуманный художником, имеет смысл только на сцене. То, как ведет себя актер в нем, как двигается, как одежда помогает ему создать внешне и внутренне запоминающийся образ – свидетельствует об успехе или неудаче работы художника.

ХУДОЖНИК–АКТЕР–ГРИМ.

Если на сцене стоят декорации, ярко горит свет, играет музыка, а актеров нет, то нет и спектакля. Актерская игра – основа театрального искусства, именно благодаря ей оживают текст пьесы и декорации, воплощаются замыслы режиссера и художника. Преображение актера в своего героя и есть смысл и сущность театрального искусства.

Художественное впечатление от происходящего на сцене возникает у зрителя в основном благодаря актеру. Искусство актера сродни не

рисунку, а, скорее, скульптуре – искусству пластики. Образно говоря, актеры – постоянно меняющие свою форму и сущность «живые скульптуры». Выразительность скульптуры и сценическое движение человека едины, потому что говорят на одном языке пластики человеческого тела. Актер, подобно художнику, создает зримый облик спектакля с помощью живой и динамической скульптурности своей пластики.

Жест – язык выразительности в скульптуре и на сцене

Закир Ахмедов. «Внуки»

В театре актер скрывается за маской своего героя. Он скорее представляет персонаж, изображает его характер и поведение, нежели живет его жизнью. В создании игровой маски большую роль играют средства внешней выразительности: грим и пластика, особенности речи и костюма. Внешний облик героя – это отражение его внутреннего мира и характера.

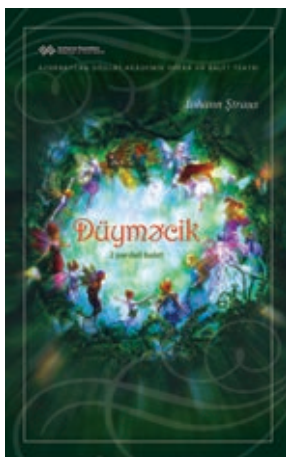
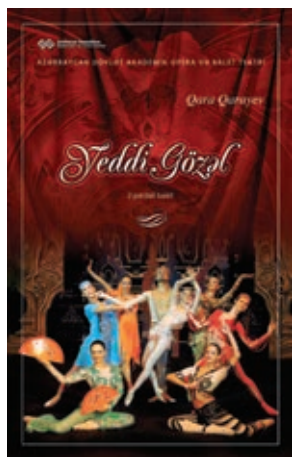
Художник-гример придумывает грим, подыскивает подходящие парики или накладки, создает прическу, наклеивает усы и бороду. Гримируя, он придает актеру определенный образ героя.

Создавать пробы грима и других средств внешнего перевоплощения можно и при помощи компьютера. Взяв за основу фотографию, художник вместе с актером может создать облик персонажа в нескольких вариантах, так новые технологии проникают в искусство.

ХУДОЖНИК – ЗРИТЕЛЬ – АФИША. Искусство театра невозможно без зрителя. Но как же зритель узнает о предстоящем спектакле? Для этого прежде всего готовится реклама спектакля, интервью с его создателями и т.д. И здесь вновь требуется участие художника, уже как дизайнера, создающего афишу, программы, буклеты и т.п.

Искусство театрального плаката и афиши относится к сфере графического дизайна. Но традиционно это также сфера работы художника-постановщика, ответственного за все образное решение спектакля – и на сцене, и на плакате. Образ зрелища, отраженный на плакате, его красочность и выразительность привлекают зрителя не меньше, чем имена актеров.

Подумайте и объясните

Какова роль театра в обществе и в вашей жизни?

Знаете ли вы?

Мы привыкли к тому, что в каждом городе есть отличающиеся своей архитектурой здания театров – со зрительными залами, светлым фойе, просторной сценой.

Но так было не всегда. Еще пару столетий назад сцена освещалась свечами, а не электричеством. Еще раньше спектакль вообще игрался под открытым небом днем. Но тогда и спектаклям, и театральным зданиям, и художнику в театре придавалось другое значение.

Не каждое изображение можно назвать произведением искусства. Таковым его делает не кисть или фотоаппарат, а дар художника. Искусство – это не только дар изображения, но и дар видения прекрасного, его ощущение и наслаждение им. Знакомясь с театральным искусством, вы приобретаете опыт и знания, которые помогут вам стать творческими людьми в любой сфере деятельности.

Задания для самостоятельной работы

Оборудование: цветные карандаши, фломастеры, пастельные мелки, цветные ручки, гуашь

Определите

1. Выполните исследовательскую работу (индивидуально или коллективно) на тему «Театральное искусство и художник». Раскройте взаимосвязь творчества художника и актера, а также изменение роли театра в обществе со времени его возникновения.

Творческая деятельность

2. Всем классом осуществите в школе постановку спектакля и пригласите на неё своих друзей. Для этого необходимо выбрать тему и на ее основе разработать проект «Театр и художник».

Создайте в классе творческие группы «Художник-постановщик», «Художник-гример», «Художник по костюмам» и «Актеры». Вы уже узнали о деятельности каждого художника, и теперь пусть каждый выполнит свою часть работы по спектаклю. Выберите понравившийся вам фрагмент какого-либо драматического произведения и создайте свой собственный сценарий.

«Художник-постановщик»: создайте место действия из трех-четырёх вещей: стол, стулья, табуретки и т.д. Из одних и тех же вещей могут быть созданы различные места действия – создание эскиза и макета проектируемого спектакля. Декорационные элементы, которые могут использоваться в школьном спектакле: станки, ставки, ширмы, лестницы, подушки и т.д. Оформить сцену можно фоном спектакля, афишей, программой, буклетами и т.д.

«Художник-гример»: придумайте грим для создания каждого образа, участвующего в спектакле. Измените лицо актеров с помощью красок, пластических и волосных наклеек, парика, прически и др. Характер грима зависит от художественных особенностей написанного текста, замысла актера, режиссерской концепции и стиля оформления спектакля. Создайте (можно на компьютере) варианты грима и прически персонажей будущего спектакля.

«Художник по костюмам»: подготовьте эскиз костюмов персонажей с учетом специфики сценического костюма. Критерием успешности работы является достижение единого стиля костюма и сценографии спектакля. Костюмы можно изготовить из бумаги, ткани или из имеющихся уже подручных материалов костюма.

«Актеры»: ознакомьтесь со сценарием и ролями, постарайтесь преобразиться в своих героев и сыграть свою роль на сцене.

3. Сделайте презентацию в выставочной форме результатов работы режиссеров, актеров и художников, которая была проделана в рамках проекта «Театр и художник».

Проверьте себя

- ✓ В чем заключаются основные задачи художника в театре?
- ✓ Чем сценография отличается от живописи?

Диалог об искусстве

Что способствовало возникновению современных течений в искусстве?

Вспомните

Почему художники отошли от реального изображения к абстрактному?

Познакомьтесь

На протяжении многих столетий художники работали над тем, чтобы наиболее эффектно отразить окружающую их действительность, стремясь при этом найти способ получения изображений, который не требовал бы долгого и утомительного труда.

Живопись начала XVIII века

Все они пытались остановить на холсте или скульптуре мгновение, запечатлеть мимолетные образы, окружающие их. Такую возможность представило открытие в XIX веке совершенно нового направления – фотографии. Понятие «фотография»¹ означает рисование с помощью света, поскольку поначалу она служила точности рисунка.

Изучая историю фотографии, можно проследить ее шаги от подражания живописи к поиску своего выразительного языка.

Фотография XIX века

Виды искусств, основанных на воспроизведении конкретных явлений жизни в их видимом предметном облике, получили название изобрази-

¹ **Фотография** (от греч. *phos* – «свет», *grapho* – «пишу») – сравнительно новый вид изобразительного искусства. Изобразительно-выразительными средствами фотографии являются свет, цвет, формат, композиция, план, ракурс съемки.

*Древний Баку.
Девичья башня*

*Девушки в
национальной одежде*

*Хушидбану Натаван
со своими детьми*

тельных. К ним относятся скульптура, живопись и графика. Художественная фотография развивалась внутри изобразительного искусства, в наши дни и ее принято включать в группу видов **изобразительных искусств**.

И живопись, и фотография являются формами визуального искусства, которое призвано создавать образы и визуальные символы. Среди всех известных форм визуального искусства фотография имела самое сильное влияние на живопись. Лишь немногим художникам удалось избежать ее воздействия. Видимое сходство, подобие образа и реальности – характерная черта изобразительного творчества. Художественная фотография опирается на документальную основу – снимок отражает конкретное явление. Благодаря фотографии сегодня можно проследить путь становления и развития своей страны, города.

Во второй половине XIX века влияние фотографии на живопись стало особенно ощутимо. Многие художники использовали **камеру – обскуру**², проецируя изображение на холст.

*Работа
в камере –
обскуре, как
это выгля-
дело в пре-
жние времена,
и аппаратура
прошлых лет.*

² **Ка́мера-обску́ра** (от лат. *camera obscura* – «темная комната») – простейший вид устройства (ящик), позволяющего получать оптическое изображение объектов. Лучи света, проходя сквозь отверстие, создают перевернутое изображение на экране.

Да Винчи, Веласкес, Караваджо и многие другие художники использовали линзы, зеркала, а также множество других оптических приборов в работе над своими полотнами.

Фотография стала жизненно важным элементом не только для изобразительного искусства, но и для всей изобразительной культуры. В 1859 году на ежегодной выставке искусства в Париже фотографии впервые было отведено место как новому виду искусства. А уже в 1863 году Франция официально признала фотографию новой формой искусства.

Современная фотовыставка

Фотоаппарат – средство, подобное карандашу или кисти. Никакая фотография не может быть сделана без участия человека. И чем больше его участие в процессе съемки носит творческий характер, тем ближе фотография к искусству.

Между живописью и фотографией довольно много сходства. Прежде всего и живопись, и фотография могут зафиксировать определенный момент и верно его передать. Как в картине, так и в фотографии основную роль играет воображение создателя, с помощью которого художник либо фотограф передает свою мысль.

Всем известно, как сильно в своё время импрессионисты потрясли мир искусства. Считается, что своей популярностью импрессионизм очень многим обязан именно фотографии.

Пьер Огюст Ренуар «Бал в Мулен де ла Галетт», 1876

Бал на корабле. Фото

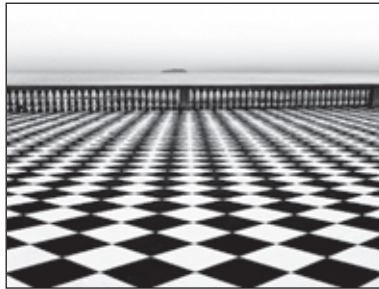
В то время художники обычно работали в студиях, используя наброски, сделанные на природе. А импрессионисты брали холсты, краски и выходили работать на природу с натуры, запечатлевая то состояние объекта, которое наблюдали в данный момент. Они пытались остановить мимолетный эффект света, фиксируя изменения в световом ощу-

щении. Возможность запечатлеть любой момент бытия подтолкнула художников к наблюдению повседневной жизни, результатом чего стало непреодолимое желание передать понравившийся момент.

Фотография – это новый способ изображения, который привел к рождению разных видов современного искусства. Фототворчество пыталось сблизиться с графикой и живописью таких направлений, как импрессионизм, символизм, абстракционизм, кубизм, сюрреализм, конструктивизм и др. Спустя годы для достижения подобного эффекта фотографы использовали особые техники съемки и печати.

Абстрактная фотография отвергала идею о том, что обязательно должно быть изображено нечто узнаваемое. Как течение абстрактное искусство охватило буквально все виды искусства – от живописи до фотографии.

Сюрреалистическая фотография, как и сюрреалистическая живопись, заполнена странным скоплением объектов. В этих работах авторы отстраняются от реальности, обращаясь к фантазиям и сновидениям, черпая в них символы и претворяя их в художественные образы.

Портретная фотосъемка зародилась одновременно с появлением фотографии. Именно в портретном жанре происходило становление фотоискусства, которое осуществляется под прямым влиянием живописи и графики. Сфотографировать человека можно в любом месте: в студии, в парке,

на улице. Но не каждая фотография будет считаться портретной. Портретной фотографией является та, на которой наибольшее внимание уделяется именно человеку или группе людей. Чаще всего задний фон упрощается до однотонного, чтобы он не отвлекал зрителя. Такой снимок можно распечатать и разместить в фотоальбоме или рамке.

Это интересно

Благодаря портретной фотосъемке в лагере афганских беженцев в 1984 году одна из фотографий журналиста Стива Маккарри появилась на обложке журнала National Geographic. Этот снимок сразу стал символом борьбы афганского народа за независимость. По версии Национального географического общества США, она стала одной из 100 лучших фотографий. В 2005 году обложка с «Afghan Girl» («Афганская девушка») вошла в десятку «лучших журнальных обложек за последние 40 лет». Эту фотографию иногда сравнивают с портретом Моны Лизы кисти Леонардо да Винчи и называют «Афганской Монай Лизой».

Подумайте и объясните

Как проявляется изобразительная и образная специфика фотографии, отличающая ее от живописи?

Голодающий мальчик и миссионер

Надежда умирает последней

В руках творческого, профессионального фотографа мимолетный кадр может превратиться в шедевр. Нужно сохранять детскую наблюдательность и любопытство исследователя, терпение психолога и полет мысли философа, чтобы в обыденности увидеть чудо.

Хорошая фотография отражает неуловимые моменты действительности, умноженные на глубокие чувства фотографа. Такой кадр побуждает массу чувств, мыслей и эмоций. Хорошая фотография – это книга, которую хочется читать вновь и вновь. Фотография освободила живопись от изобразительной фиксации факта, что еще в эпоху Возрождения было одной из важнейших задач художника. Можно сказать, что этим фотография помогла развитию живописи, способствовала полному выявлению ее неповторимой специфики. Но и сама фо-

тография многое вобрала в себя из многовекового опыта развития изобразительного искусства. Ракурс и построение перспективы, умение зрителя прочесть фотографию как плоскостное изображение объемного пространства – все это составляет культурное наследие, доставшееся фотографии от живописи. Фотографическое искусство в настоящее время является составной частью художественной культуры общества. Оно стало не только средством эстетического освоения мира, но и играет заметную роль в духовной и общественной жизни общества.

Задания для самостоятельной работы

Оборудование: цветные карандаши, фломастеры, пастель, мелки, цветные карандаши, гуашь; веб-камера, фотоаппарат, телефон или планшет

Определите

- а)** Выберите из иллюстраций учебника или другого источника картины и фотографии с видами природы (пейзаж) и человека (портрет). Сделайте сравнительный анализ: что общего между картиной и фотографией и чем они различаются? Работа выполняется в форме реферата или устного сообщения с привлечением специально подобранного иллюстративного материала (из журналов, газет или Интернета).

б) Сделайте по тем же картинам и фотографиям анализ художественно-выразительных и изобразительных средств.

Творческая деятельность

- а)** Выполните с классом творческий съемочный проект. Вы должны продемонстрировать работу со съемочной аппаратурой. Сегодня камеры встраиваются почти в любые цифровые устройства. Всё чаще мы фотографируем друзей, пейзажи мобильным телефоном или даже планшетом. Все это облегчило процесс фотосъемки, теперь заняться этим делом можно практически в любой момент. Не забывайте, что в ваших руках мимолетный кадр может превратиться в образец искусства и отразить неуловимые моменты действительности. Разделитесь на группы. Фотосъемка может быть в классе, школе, школьном дворе или на экскурсии (вещи, объекты, деревья, здания, люди). Проявите свое умение осознанно выбирать объект и точку съемки. Проведите обмен мнениями со своими одноклассниками.

б) Выберите из учебника иллюстрацию с портретной фотосъемкой или фотографию из семейного альбома, где снята вся ваша семья. Опишите композицию снимка, разные художественно-съемочные средства и приемы (ракурс, план и др.).
- Расскажите о своем опыте в фотографии и о целях съемки (на конкретном примере).

Проверьте себя

- ✓ Как фотография повлияла на судьбу изобразительного искусства в XX веке?

Диалог об искусстве

Какие творческие горизонты открылись перед фотохудожниками благодаря применению компьютерных технологий?

Вспомните

При помощи каких компьютерных программ можно обработать фотографии, изменить их, создать коллаж?

Познакомьтесь

Появление компьютера, электронно-цифровых технологий расширило возможности съемки и обработки фотографии. Однако применение в работе компьютерных программ требует не только технологических навыков, но и осознания их художественных возможностей. Новые технологии облегчают получение изображения, повышают его качество и в то же время заставляют по-новому взглянуть на смысл фотографии как искусства и информационного сообщения.

Компьютер дает бесконечно большое количество возможностей обработки фотографии. Помимо коррекционно-редакторских исправлений, можно изменить стиль снимка.

Одним из наиболее распространенных типов программ для работы с графикой являются **графические редакторы**¹. Некоторые графические редакторы специализируются на редактировании фотореалистических изображений, в то время как другие более направлены на создание и редактирование рисунков.

Еще одним важным следствием компьютерной революции стала возможность скачивания из Интернета фотоснимка. Не фотографируя объекты и даже не находясь на месте съемки, можно увидеть их изображения на мониторе своего компьютера. Современные информационные технологии

¹ **Графический редактор** – компьютерная программа, позволяющая ее пользователю создавать и редактировать изображения на экране компьютера. Сохраняют их во многих форматах, например, JPEG, PNG, GIF и т.д.

требуют от фотохудожника создания фотоархивов и умения работать с ними.

С появлением цифровых фотографий возникла необходимость в их последующей обработке. От обработки ни один фотограф не отказывается, так как посредством графического редактора в портретной фотографии убираются изъяны кожи и добавляются световые эффекты. Нынешние программы обладают неограниченными возможностями, что позволяет изменить портрет до неузнаваемости. Обработка портретной фотографии чаще всего ведется в программе Adobe Photoshop и ее упрощенной версии – Photoshop Lightroom.

При помощи программы можно преобразить любой снимок. В сфотографированном изображении может быть изменен цвет, освещенность, увеличена резкость фотографии, заменен фон, совмещено в одно целое изображенное на разных снимках, заменена одежда и т.д.

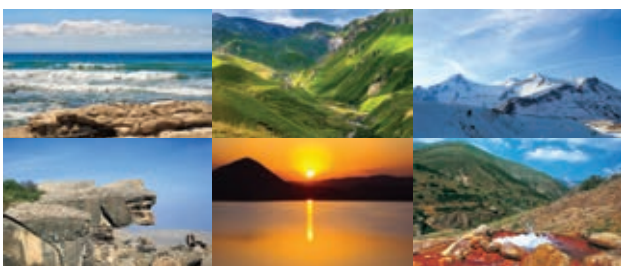
Все эти преобразования позволяют полностью изменить содержание картинки. Компьютер придает фотографическому делу новые черты художественного творчества. Примером этого может служить работа в жанре коллажа. В коллаже происходит композиционное и смысловое соединение разных изображений – фотографий, рисунков, текстов – в композицию, рождающую художественный образ.

В коллаже, как в любой картине, должен быть выделен смысловой центр и достигнута его композиционная сбалансированность с элементами второго, третьего планов.

Рождение фотографии позволило художникам в фотоколлаже решать ранее не доступные художественные задачи. На основе фотографий при помощи различных программ может быть создана полноценная художественная работа на любую тему. Ее компьютерная форма может быть самой разнообразной – от коллажа и инсталляции до слайд-фильма. Компьютер

дает возможность каждому быть графическим дизайнером и создавать фотопоздравления или оригинальные открытки к празднику и т.д. В них могут использоваться фотографии, рисунки, надписи и тексты.

Мир постоянно меняется. С нынешним скоростным развитием технологий специалисты крупнейших ИКТ-компаний могут надеть цифровую фотокамеру даже обычные очки. Это позволит снимать вообще все, на что человек обратит внимание.

В современном мире фотография занимает значимое место. Без снимков не обходится ни одно печатное и электронное издание. Невозможно без фотографий организовать и сайт. Фотографию делает аппарат, но только художественный дар человека может превратить ее в искусство.

Задания для самостоятельной работы

Оборудование: веб-камера, программы «Microsoft Paint» и «Adobe Photoshop», Интернет

Определите

1. Сильнее всего современную цифровую фотографию изменило широкое распространение смартфонов и планшетов. При помощи этих устройств можно фотографировать и обрабатывать снимки. Опишите все, что знаете про них.

Творческая деятельность

2. Выполните творческий, съемочный проект:
 - а) Создайте коллажную композицию из 5–7 изобразительных элементов (фотографий, рисунков, текста и т.д.) на свободную тему (например, «Герои – защитники страны», «Мои друзья», «Моя семья», «Мой город», «Любимый художник», «Современные стили в изобразительном искусстве»).
 - б) Создайте поздравительную открытку с собственной фотографией в сочетании с другими изобразительными элементами.
 - в) Создайте фотографию при помощи компьютерной обработки снимка.

Советы мастера

1. Откройте Интернет и найдите одно из средств поиска (например, Google).
2. Найдите 1–2 фотографии достопримечательностей современной архитектуры и сохраните их в своей папке.

3. Откройте программу **Adobe Photoshop**, кликнув на ее иконке.

4. Кликните на **Файл (File)** и выберите **Открыть (Open)**, чтобы открыть на экране две фотографии, которые вы скачали из Интернета.

5. С помощью инструмента **Выбор формы** выделите ту часть картины, которую вы хотите скопировать.

Скопируйте свою фотографию и вставьте ее в фотографию какой-либо достопримечательности.

6. После того как вы вставите свою фотографию в фотографию достопримечательности, перенесите ее в нужное место с помощью инструмента **Переместить** (Move tool).

7. С помощью инструмента **Ластик** (Eraser tool) удалите фон картин.

Перед тем как вы начнете стирать фон, когда кликните на инструменте **Ластик (Eraser tool)**, кликните на иконке **Soft Cloner** в меню ластика (в верхней части экрана).

Сохраните работу в своей папке с помощью команд **Файл (File)** и **Экспорт файла с изображением**. Во всех видах фотографии вы можете проявить собственную индивидуальность, свое видение мира, свой творческий дар.

3. Проведите анализ художественно-выразительных возможностей фототворчества благодаря компьютерным программам: коллаж, видеопрезентация (слайд-фильм). Работу можно выполнить в форме исследовательских рефератов или устных сообщений с привлечением специально подобранного иллюстративного материала (из журналов, газет, открыток, Интернета), раскрывающего понимание темы.

Проверьте себя

- ✓ Какие технологические возможности обработки снимка предоставляет компьютер?
- ✓ Какие возможности открываются перед фотохудожником благодаря применению компьютерных технологий?

Диалог об искусстве

Какое открытие сделали художники после того, как придумали фотоаппарат и фотографию?

Вспомните

Что напоминали первые фотографии?

Познакомьтесь

Веками художники мечтали оживить изображение, придать ему движение. После появления фотографии для этого оставалось сделать лишь небольшой шаг: создать киноплёнку, съёмочную и проекционную киноаппаратуру и повесить экран или просто белую ткань. И это произошло. Датой рождения кино стало 22 марта 1895 года, когда в Париже братья Люмьер показали свою первую короткую киноленту «Прибытие поезда».

*Братья Огюст и Луи Люмьер
Кадр из фильма «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота»*

Вначале кино было черно-белым, без звука, а главным выразительным средством в фильме стало само изображение, чудо его движения. Этот этап развития кинематографа получил название «Великий Немой». Славу эпохи немого кино составил легендарный Чарли Чаплин.

Как и фотография, кино постепенно искало свой собственный язык и художественную специфику. Как и фотография, вначале кино, чтобы доказать свою значимость как искусства, подражало живописи.

Сначала фильмы показывали повсюду: в музыкальных залах, клубах и даже магазинах. В 1908 году были построены первые театры, чтобы показывать кино.

Фильм снимается отдельными фрагментами – планами. Последовательное соединение планов называется **монтаж**. Порядок последовательности планов придает смысл тому, что мы видим на экране. Именно в отборе и монтаже воплощается видение и замысел создателей фильма. Монтаж основа художественно-образной неповторимости **кинематографа**¹.

Звук совершил революцию в кино. Слово и музыка в кино привели к тому, что сегодня фильмы строятся гораздо больше на развитии сюжета и нюансах актерской игры, чем на изображении. Приход цвета на киноэкраны – также важный момент в истории кино. Но цвет не стал для кино столь же революционным событием, как звук, потому что цвет – это лишь новая, «цветовая» грань киноизображения. Художественная природа цвета в живописи и в фильме различна. В живописи цвет – сочинение художника, важнейшее средство создания образа. Цвет в кино возникает на экране не по воле автора – он копия, слепок природной реальности.

Действие на экране развивается во времени. Умение соединить в единый образ изображение, речь, музыку и составляет искусство кинокомпозиции.

Кадр из фильма «В джазе только девушки»

Кадр из фильма «Римские каникулы»

¹ **Кинематограф** (от греч. «движение» и «изображение») – отрасль человеческой деятельности, заключающаяся в создании движущихся изображений. Иногда также упоминается как синематограф и кинематография.

Кадр из фильма «Унесенные ветром»

Кадр из фильма «Титаник»

В отличие от художника, в театре художник в кино создает образ реального мира из реальных объектов и настоящих вещей, существующих в жизни. Но как и в театре, роль художника в создании костюма и грима в кино незаменима. То, что мы видим на экране, является художественным коллективным творчеством и не ограничивается только работой художника. В первую очередь в этот процесс вовлечены режиссер и оператор.

Создание среды кино начинается с эскизов и чертежей. Возникшая в результате этой творческой работы обстановка становится важнейшей составляющей образа фильма.

Дальнейшее развитие технологий – от круговой панорамы до стереоизображения – принципиально не изменило искусства кино, однако затем начался новый этап – компьютерные спецэффекты, стереоизображение (3D эффект).

Кадр из фильма «Матрица»

Кадр из фильма «Аватар»

Кадр из фильма «Алиса в Стране чудес»

Кадр из фильма «Парк Юрского периода»

В Азербайджане, как и везде, сначала появилось немое и черно-белое, а затем звуковое и цветное кино. В 1924 году на экраны вышел художественный двухсерийный фильм «Легенда о Девичьей башне». А в 1935 году с выходом художественного фильма «На берегу голубого моря» в республике начали снимать кино со звуком.

Искусство кино в Азербайджане возникло в 1898 году, спустя три года после изобретения кино вообще.

*«Нефтяной фонтан в Балаханах».
Кадр из короткометражного докумен-
тального фильма, снятого в 1898 году*

*Кадр из фильма Узеира Гаджибеяли
«Аршин мал алан» (первая азербай-
джанская кинокомедия).*

Подумайте и объясните

Для чего людям нужно кино? Что оно изменило в их жизни?

Кино стало ведущим искусством в XX веке. В нем одновременно присутствуют образцы высокого искусства и кинокартины с простыми сюжетами. Зритель зачастую ощущает себя во время сеанса героем фильма. Кино стало великим утешителем, миром иллюзий и грез, уводящих своих зрителей от повседневных тягот и горестей в неведанные им экранные фантазии счастья, богатства и любви.

По сути, кино – иллюзия настоящей жизни, но иногда фильм раскрывает нашу жизнь глубже и правдивей, чем мы видим ее в действительности. Такое кино и есть истинное искусство. Есть фильмы, говоря-

щие правду о жизни. Это поистине великие картины больших мастеров, раскрывающие человеку его самого.

С момента своего основания кино является величайшим изобретением человечества, формируя мировоззрение людей, оживляя историю каждого народа, его национальные традиции, пронизывая все аспекты жизни. Кино – единственный вид искусства, который сочетает в себе несколько областей культуры. Еще одним преимуществом кино является его наглядность, сила и влияние убеждения.

Кадр из фильма «Насими»

Кадр из фильма «Последний перевал»

Кадр из фильма «Гачаг Наби»

Кадр из фильма «На дальних берегах»

Кадр из фильма «Мачеха»

Кадр из фильма «Наши Джабиши муаллим»

Кадр из фильма «Человек-амфибия»

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Азербайджанское кино сыграло неопределимую роль в формировании эстетического вкуса и мировоззрения общества, способствовало сохранению национального духа нашего народа.

Интерес к искусству кино, фильмам и сегодня необыкновенно велик, потому что каждый фильм, каждое произведение экрана несет в себе историю и культуру нашей страны, передавая будущим поколениям дух нации. Ничто так быстро не стареет, как фильм, но и ничто так не сохраняет наши мысли и наш мир, как кино.

Задания для самостоятельной работы

Оборудование: цветные карандаши, фломастеры, пастельные мелки, цветные ручки

Определите

1. Составьте кроссворд со словом ФИЛЬМ.

Творческая деятельность

2. а) Создайте фильм о своем классе, где героями сценария станут товарищи по классу, учителя и где вы расскажете о ваших занятиях, досуге и т.д.
б) Сделайте рисунок или создайте эскиз эмблемы на тему: «Кинематография».
3. Выполните аналитическую работу на тему «Для чего нужен сценарий в кино и его роль в съемке домашнего видео».

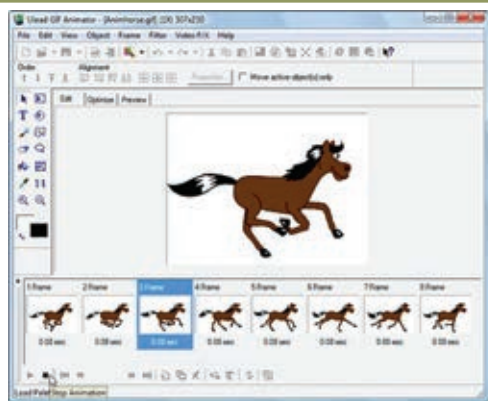

Проверьте себя

- ✓ Какова роль художника в фильме?
- ✓ Какой фильм вы хотели бы снять, с какими актерами и режиссером?

Диалог об искусстве

Как вы думаете, что создает повторяющийся цикл, отраженный на экране компьютера?

Вспомните

Какова роль сценария в создании фильма?

Познакомьтесь

Кино всегда стремится быть для нас интересным и увлекательным собеседником. А любимейший собеседник всех зрителей от мала до велика – это **анимация**¹.

Первые попытки запечатлеть движение относят к палеолитическим пещерным рисункам, где животных изображали с множеством ног, перекрывающих друг друга.

Первым настоящим мультипликатором принято считать француза Эмиля Рейно. Он создал аппарат праксиноскоп – оптический прибор для демонстрации движущихся рисунков, который состоял из крутящегося барабана, системы зеркал и фонаря. В 1892 году Рейно запустил своеобразный аттракцион – оптический театр, где он демонстрировал зрителям комические сюжеты продолжительностью 15–20 минут.

¹ **Анимация** (от фр. *animation* – «оживление», «одушевление») – западное название мультипликации: вид киноискусства и его произведение (мультфильм), а также соответствующая технология, позволяющая при помощи неодушевленных неподвижных объектов создавать иллюзию движения. Художника, занимающегося созданием анимации, называют аниматором или мультипликатором.

Это случилось за несколько лет до знаменитой премьеры братьев Люмьер, то есть мультипликация стала известна французам даже раньше, чем кинофильмы.

Праксиноскоп Эмиля Рейно

Первые мультфильмы представляли собой нарисованные и раскрашенные от руки пантомимы² продолжительностью до пятнадцати минут. Рейно создал и такие мультфильмы, в которых наряду с рисунками использовались фотографии. В дальнейшем вклад в развитие этого вида кино вносили другие мультипликаторы, создавая картины в различных жанрах и техниках. Впоследствии мультипликация стала частью кинематографа, заняв в нем прочное место как один из жанров. Для изготовления анимаций использовались киносъемочные аппараты.

Бурное развитие анимации началось в начале XX века. Сразу несколько человек примерно в одно время и независимо друг от друга начали работу над созданием анимационных фильмов.

Знаете ли вы?

Кот Феликс – герой мультфильмов, появившихся в эпоху немого кино. Черное тело, большие белые глаза, широкая улыбка и ситуации, в которые он попадал по сюжету, сделали Феликса одним из самых узнаваемых персонажей в истории мультипликации. Кот Феликс стал первым анимационным персонажем, достигшим популярности, способной привлечь зрителей любого возраста.

История хранит множество славных имен на пути развития анимации. Первый анимационный мульт-

фильм создал американский карикатурист и аниматор Уинзор Маккей в 1906 году. Настоящую революцию в мире анимации произвел Уолт Дисней – американский режиссер, художник и продюсер. Он был первым, кто использовал звук и цвет в анимации. Его картины и их герои, в особенности Микки Маус, не только завоевали сердца зрителей всех возрастов, но и вызвали волну подражания изобразительному стилю его фильмов. Студия Диснея получила 12 «Оскаров» за свои работы.

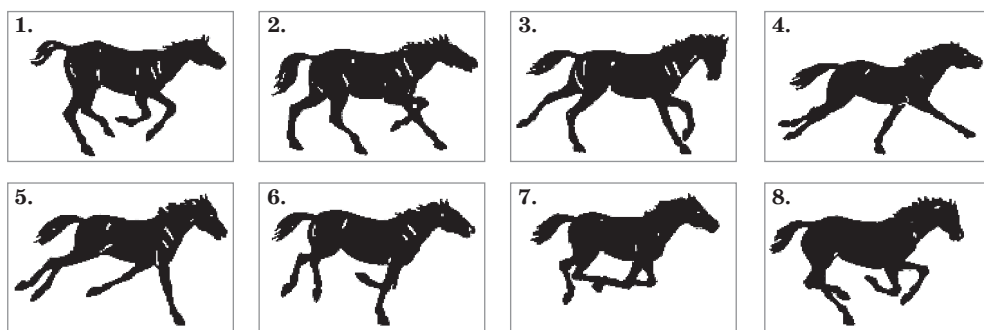
² **Пантомима** – вид сценического искусства, в котором основным средством создания художественного образа является пластика человеческого тела без использования слов.

Анимация – вид киноискусства, который создается покадрово – специальной технологией, где каждый кадр рисуется отдельно. Существуют разные виды анимации:

Виды анимации		
Графическая анимация	Объемная анимация	Компьютерная анимация
Классический вид анимации, где объекты рисуются вручную и часто переносятся на компьютер.	Объемные объекты с использованием разных материалов (куклы, пластилин, барельефы, макеты и др.).	Объекты создаются с помощью компьютера. Разделяют 3D и 2D (включая также flash-анимацию).

Знаете ли вы?

Движение лошади как персонажа в анимационном фильме можно создать так: в блокнотике рисуется лошадь, причем так, что на каждой странице она чуть-чуть меняет положение ног. При мгновенном перелистывании блокнота возникает впечатление, что лошадь движется.

Цикл движений в беге лошади. Анимация из 8 кадров

Советская мультипликация, создавшая множество замечательных мультфильмов для детей и взрослых, внесла выдающийся вклад в художественное развитие анимации.

*«Приключения
кота Леопольда»*

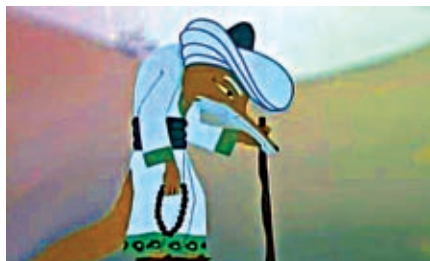

«Ну, погоди!»

«Винни-Пух и все-все-все»

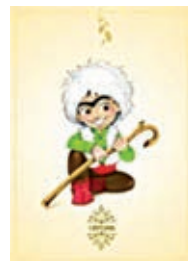
В Азербайджане возникновение анимации относят к 30-м годам XX столетия. «Тыг-тыг ханум», «Джыртдан», «Паломничество Лисы», «Тепегез» и другие мультфильмы вошли в жизнь многих поколений наших зрителей и навсегда остались доброй памятью, помогая жить и сохранять в душе улыбку детства.

«Паломничество Лисы»

«Тыг-тыг ханум»

«Джыртдан»

Создавать анимационные фильмы нелегко: рисуются картинки, нумеруются и по одному снимаются на камеру. Для 10-минутного фильма требуется приблизительно 30–40 тысяч рисунков.

Известный азербайджанский аниматор Эльчин Гами Ахундов

Как и в фотографии, внедрение в кинопроцесс компьютера многообразно. Мастера отечественной анимации сегодня применяют в своей работе самые разные технологии – и традиционные, и компьютерные.

«Ледниковый период»

«Тачки»

«Шрек»

Компьютер упростил процесс рисования и тиражирования изображений в профессиональном кинопроизводстве. Мастера анимации сегодня применяют в своей работе и традиционные, и компьютерные технологии.

В последнее время значительную популярность и распространение (особенно в сети Интернет) получила Flash-анимация.

Подумайте и объясните

Почему в анимации столь велика роль художника?

Это интересно

Создание мультипликации – длительный и трудоемкий процесс. Продюсер определяет общий замысел, а сценаристы разрабатывают сюжет и сценарий. Далее все это передается режиссеру-аниматору, который распределяет сцены между художниками. Каждый из них отвечает за основные положения персонажей в сцене. Промежуточные эпизоды дорисовывают младшие мультипликаторы. Другие художники готовят фон, на котором разворачивается действие. Затем оператор покрупно фотографирует рисунки при помощи специальной камеры. Наконец с изображением синхронизируется звук.

Сегодня анимация, особенно в зарубежных странах, стала, как и вообще все кино, пространством соперничества культуры и антикультуры. Поэтому вместо персонажей, несущих добро и свет, мы часто видим на экранах всяческих неприятных персонажей и монстров. Тем важнее суметь создать в себе «фильтры» от экранного спама и шелухи, иногда столь привлекательных для неискушенного зрителя. Вы изучаете родную историю, ее духовные традиции и старайтесь запечатлеть в рисунках именно это как альтернативу **аниме**³. Вместо самурайского костюма можно предложить азербайджанский национальный костюм, вместо монстров – национальных героев.

Задания для самостоятельной работы

Оборудование: пластилин или глина, цветные карандаши, фломастеры, пастельные мелки, цветные ручки, гуашь, акварель, цветная бумага, картон

Определите

1. Чем отличаются рисунки зарубежных и азербайджанских аниматоров, представленные в учебнике?

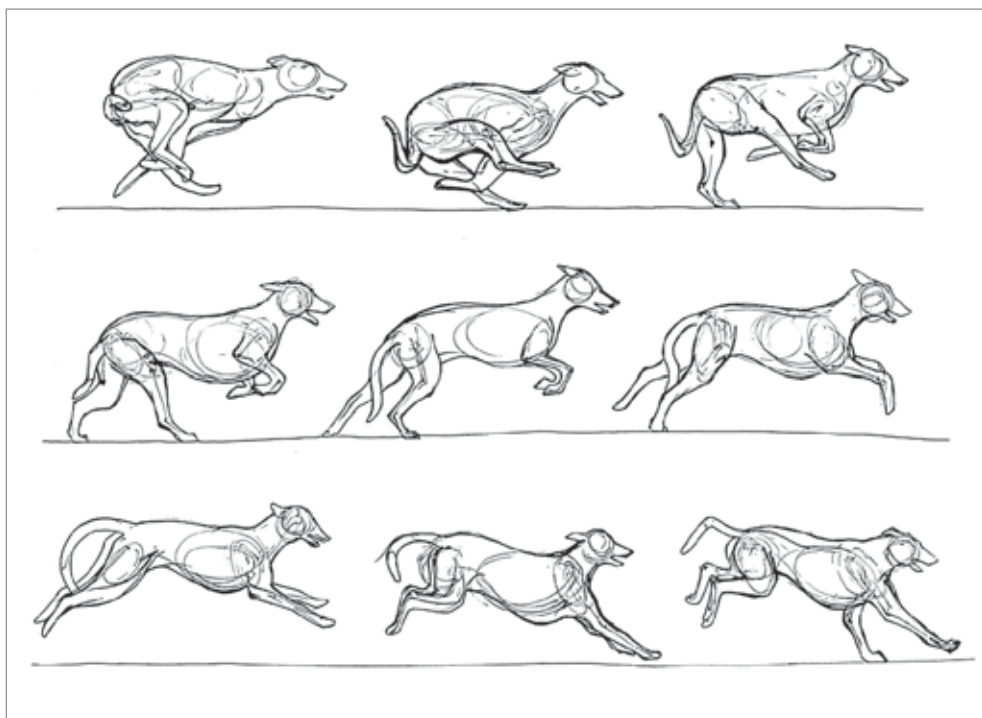
Творческая деятельность

2. Выполните творческий проект «От сценария к анимации». Придумайте подробный сценарий будущего мультфильма. Сюжет

³ **Аниме** (по-японски *anime*) – японская анимация или мультипликация. Аниме создается для людей всех возрастов.

может быть любым: летящий осенний лист, диалог двух персонажей или захватывающая история со множеством сцен. Разумеется, начинать следует с самого простого сценария, где с главным персонажем (которым может быть и предмет) происходит, например, какое-то одно простое действие.

Для примера можете использовать движение персонажа в мультипликационном фильме: нарисуйте на каждом листочке блокнотика лошадь или собаку, причем так, что на каждой странице она чуть-чуть меняет положение ног. При быстром перелистывании блокнота возникнет впечатление, что фигурка движется.

3. Выполните аналитическую работу на тему «Искусство анимации», в которой на примере анимационных фильмов разных стран раскройте технику создания фильмов и их художественные достоинства. Работу можно выполнить в форме реферата или устных сообщений с привлечением специально подобранного иллюстративного материала (из журналов, газет, Интернета, с открыток).

Проверьте себя

- ✓ Из чего можно создавать анимационные персонажи и как использовать компьютер в анимации?
- ✓ Что изменила анимация в кинематографе?

Диалог об искусстве

Все вы видели в журналах и газетах небольшие картинки, которые сопровождают краткие тексты. Что вы можете рассказать о таких рисунках?

Вспомните

Как создается сценарий для фильма?

Познакомьтесь

Напоминающая мультипликацию серия изображений, в которой рассказывается какая-либо история, называется **комикс**¹.

Рисованные истории – рассказы в картинках сочетают черты таких видов искусства, как литература и изобразительное искусство.

Первые комиксы появились в начале XX века в европейских и американских газетах, а затем самые популярные стали издаваться отдельными небольшими журналами. В середине XX в. комикс был одним из популярнейших жанров массовой культуры.

Знаете ли вы?

История комикса началась довольно давно, и родился этот жанр в США. В 1892 году в американском журнале *The San Francisco Examiner* публикуется первый американский комикс «Медвежонок и тигр». Позже серию своих комиксов показал Ричард Аутколт, которого и принято считать создателем этого жанра. Свой вклад в развитие жанра внес и Рудольф Деркс, придумав «пузырьки», рамочки, облачка, в которых размещают речь персонажей.

Комиксы должны содержать не менее двух картин. Следовательно, иллюстрация, рисунок, состоящие только из одного изображения, не могут называться комиксами. Комиксы зачастую сопровождаются текстом, следовательно рассказывающим какой-то сюжет. Рисованные персонажи в них говорят между собой, что изображается выходящим из их ртов облач-

¹ **Комикс** (от англ. *comic* – «смешной») – серия рисунков с короткими текстами, которые образуют единое повествование. Различают юмористические, приключенческие, фантастические, исторические и прочие комиксы.

ком с текстом. Читаемый текст должен хорошо гармонировать с изображением. Чтобы сделать по-настоящему хороший комикс, нужна не только захватывающая история, но и интересный стиль графики.

В середине XX века происходило бурное развитие комиксов, а их герои – Супермен, Бэтмен, Человек-паук, Дональд Дак, Микки Маус и др. популярны и сегодня.

В начале XXI века комиксы получили новое воплощение. Это стало возможным за счет новых компьютерных технологий, используемых при раскрашивании комиксов, а также целого ряда талантливых художников. Комиксы стали не только рисовать карандашом, но и писать маслом, а также комбинировать первое и второе в сочетании с графическими цифровыми технологиями. Комикс тесно связан с кино, и особенно с мультипликацией. Множество из комиксов было экранизировано в Голливуде, и такие фильмы имели невероятный успех во всем мире.

Знаете ли вы?

Одной из достопримечательностей Брюсселя является уникальный уличный проект, который продолжается вот уже на протяжении 25 лет. В 1991 году уличные художники стали раскрашивать дома, здания и строения на улицах Брюсселя забавными историями из комиксов, чтобы сделать вид тихих и неприметных улочек своего города более ярким, запоминающимся.

В Бельгии комиксы очень популярны и являются частью национальной гордости. Некоторые из **граффити**² уже стали настоящей гордостью страны и представляют собой шедевры уличного искусства.

Исторически сложилось, что самый распространенный жанр комикса – это **карикатура**³. Этот жанр был рожден чувством юмора, способностью смеяться. Сказанное в нужный момент меткое, насмешливое слово способно заставить человека задуматься о своем поведении, увидеть в новом свете свои поступки. Умная шутка часто оказывается убедительнее пространных, правильных, но скучных наставлений. Смех может, с одной стороны, развеселить человека, развлечь его, приободрить, придать уверенности в себе. С другой стороны, смех помогает бороться с отрицательными явлениями в общественной жизни. Вот эти-то сильные стороны насмешки и используют в своем творчестве художники-карикатуристы. Иными словами, рисуя определенные типажи в определенных обстоятельствах, художники показывают их не в натуральном, правдоподобном обличье, а накладывают, нагружают на их подлинные, реальные черты еще и комические качества.

Карикатура, пожалуй, единственный жанр, способный немедленно откликнуться на злободневные события. В карикатуре самым причудливым и дерзким образом может совмещаться несовместимое: реальное может переплетаться с фантастическим, правдоподобное с немыслимым.

Карикатура затрагивает различные стороны политической жизни общества, социальные проблемы и отображает юмористическую ситуацию.

Обладая богатыми традициями, жанр карикатуры как важная область азербайджанского изобразительного искусства прошел многообразный путь развития.

Возникновение жанра карикатуры в Азербайджане связано с еженедельным сатирическим журналом «Молла Насреддин», кото-

² **Граффити** (ед. число – *граффито*; от *итал. graffito*, множ. *graffiti*) – направление в авангардизме конца XX века. Это – изображения, рисунки или надписи, выцарапанные, написанные или нарисованные краской или чернилами на стенах и других поверхностях. К граффити можно отнести любой вид уличного раскрашивания стен, на которых можно найти всё: от просто слов до изысканных рисунков. Как и у любого искусства, у граффити есть свои стили и направления.

³ **Карикатура** (от *итал. caricatura* – «нагружать», «преувеличивать») – особый жанр изобразительного искусства (чаще всего в графике, форма сатиры), объединяющий изображения, в которых сознательно создается комический эффект, преувеличиваются и подчеркиваются характерные черты фигуры, лица, костюма, манеры поведения людей с целью их разоблачения и высмеивания.

рый начал издаваться в апреле 1906 года. Главным редактором и прозаиком издания «Молла Насреддин» был Джалил Мамедкулизаде. За 25 лет своего существования этот журнал, ничего не боясь, показывал все недостатки и уродства общества, стараясь пробудить мусульман от невежественного сна, в котором они пребывали.

Первым карикатуристом, основоположником азербайджанской сатирической графики, главным художником журнала являлся Азим Азимзаде. Нельзя не назвать художников-карикатуристов – С.Шарифзаде, С.Саламзаде, М.Власова и др.

А.Азимзаде. «Петушиный бой».
1915

Зарождению новых традиций в развитии жанра карикатуры в Азербайджане послужило издание нового сатирического журнала «Кирпи» («Еж») в 1952 году. Художники И.Наджафгулу, Х.Алиев, З.Каримбейли, А.Зейналов, А.Алескеров и А.Кулиев с помощью карикатуры отображали на страницах журнала проблемы и недостатки общества.

Особую популярность журнал приобрел после публикаций в нем сатирических рисунков профессиональных живописцев. В 1950–1960-х годах выдающиеся художники Азербайджана – М.Абдуллаев, Т.Салахов, О.Садыхзаде, К.Кязимзаде, А.Гаджиев, Г.Мустафаев и др. создали в этом жанре замечательные произведения.

Микаил Абдуллаев.
– Почему так быстро читает?
– Наизусть выучил, это прошлогодний доклад.

Микаил Абдуллаев.
– Почему так запинаятся?
– Доклад за него кто-то написал.

В 1960–1970-х годах профессиональные работы Р.Гадимова, А.Алескерова, Э.Абдуллаева, Ф.Алиева, М.Исмаилова, Э.Авалова, М.Мамедова и др. в этой области послужили дальнейшему обогащению искусства карикатуры в Азербайджане.

Карикатура – это тоже форма подачи информации, по сравнению с другими средствами выражения она более доступна и понятна для восприятия. По карикатурам можно узнать о состоянии общества, его проблемах и недостатках. Как сатирический жанр карикатура оказывает влияние на формирование общественного мнения, помогает читателю занять определенную мировоззренческую позицию. Остроумные ситуации, которые вызывают у зрителей смех, являются залогом успеха в карикатуре.

Карикатурист должен следить за всеми изменениями, которые происходят в обществе. Сатирический рисунок должен быть частью действия, а не запоздавшим комментарием. Очень важны ясность, простота и доступность карикатуры. Она может не только смешить, но и работать публицистически – критиковать, разоблачать, агитировать.

Подумайте и объясните

Сталкивались ли вы в своей повседневной жизни с ситуацией, на которую можно составить комикс, нарисовать карикатуру?

Наиболее острые карикатуры иногда называются **шаржем**⁴.

На первый взгляд кажется, что шарж – это всего лишь простая картинка, на самом же деле он требует невероятного мастерства и большого опыта. Шарж – это визуализация художником того, что он видит. Создать шарж нужно так, чтобы он не стал оскорблением человеку, изображенному на нем. Шарж чаще всего вовсе не осмеивает, а освещает героя доброй улыбкой, делает известного человека ближе простым людям.

⁴ **Шарж** (от франц. *charger* – «преувеличивать», «нагружать») – разновидность карикатуры, юмористическое или сатирическое изображение, в котором изменены и подчеркнуты характерные черты человека. В своей основе шарж портретен и не требует развитого сюжета. Термин используется во всех видах искусства, но максимально используется в сфере изобразительных искусств.

Обязательным моментом при создании шаржа является композиция. Опытный художник, рисующий шарж, должен не просто отобразить яркий момент на картине, но и выразить общее психологическое настроение человека, отразить его внутренний мир на бумаге.

Задания для самостоятельной работы

Оборудование: цветные карандаши, фломастеры, пастельные мелки, цветные ручки

Определите

1. Что общего и чем отличаются комикс, карикатура и шарж?

Творческая деятельность

2. а) Составьте небольшой комикс на тему из вашей повседневной жизни. Составьте текст, последовательно рассказывающий о выбранном вами сюжете. Персонажи в нем должны разговаривать между собой, что изображается выходящим из их рта облачком с текстом. Читаемый текст должен сочетаться с изображением. Учтите, чтобы сделать по-настоящему хороший комикс, нужна не только захватывающая история, но и привлекательный стиль графики.

б) Нарисуйте карикатуру на тему «Современные технологии глазами детей». Постарайтесь комически показать характерные черты своих героев, намеренно преувеличивая их.

Не забудьте, карикатура – это забавный портрет, в котором какие-то внешние черты человека намеренно утрированы так, чтобы он выглядел смешно и забавно. Хорошая карикатура также подчеркивает особенности характера человека. Для начала представьте себе персонажа, на которого вы хотите нарисовать карикатуру. Какие его черты произвели на вас самое сильное впечатление? Эти черты должны особенно выделяться на карикатуре и сразу бросаться в глаза.

- с) Нарисуйте шарж на любимого вами человека. Постарайтесь отразить настроение человека, его внутренний мир.

3. Задумайте слово (или свое имя), которое будете изображать. Напишите в любом стиле в технике граффити. Выберите шрифт по образцам или придумайте свой. Определите, какие цвета будете использовать для заливки, а какие для контура. Примите к сведению, что работа в самом простом стиле выполняется в два цвета. Одним цветом – контур, другим – заливка.

Проверьте себя

- ✓ Что отражают комиксы?
- ✓ Каковы основные функции карикатуры?
- ✓ Для чего рисуют шаржи?

Диалог об искусстве

Как вы думаете, что на этих фотографиях? Где происходит действие, запечатленное на них?

Вспомните

Какие средства массовой информации вы знаете?

Познакомьтесь

Благодаря телевидению изображение с экранов кинотеатров пришло в каждый дом. По телевизору люди смотрят не только фильмы, но и трансляции концертов, футбольных матчей, которые теперь происходят прямо на глазах телезрителей, превращая их в реальных участников и свидетелей событий.

Сегодня даже сложно представить нашу жизнь без телевидения. Если возникновение кинематографа повлияло на все сферы искусства, то телевидение изменило все сферы жизни людей. Оно преобразовало психологию людей, восприятие мира и культуру современного общества. Телевидение делает нас свидетелями происходящего в реальном времени в любой точке мира.

Каждый рисунок, фотография несут какую-то информацию, образительно запечатленную на них. Но несравнимо более впечатляющая и информативна телевизионная картинка, сочетающая в себе живое изображение и живое слово. Основная задача телевидения – создавать на экране реальную картину мира.

Знаете ли вы?

Азербайджанское телевидение начало свою деятельность ровно через 30 лет после радио – 14 февраля 1956 года. Бакинская студия выходила в эфир сначала два раза в неделю, затем 3 раза с двухчасовой программой.

С 1957 года азербайджанское телевидение вышло в эфир 5 раз в неделю и объем ежедневных передач достиг 2 часов 20 минут.

С 1962 года объем ежедневных передач был повышен до 7 часов.

С января 2005 года азербайджанское телевидение перешло на 24-часовую непрерывную трансляцию ежедневных передач и программ.

Деятельность художника на телевидении в основном развивается в двух направлениях: **сценографический дизайн** – оформление студии для различных передач (диспутов, ток-шоу, концертов) и **компьютерная графика** (экранный дизайн, компьютерные заставки и т.д.). В подготовке телепередач также участвуют художники по свету, костюму, гриму и т.д.

Сценографический дизайн

Компьютерная графика

Знаете ли вы?

Телевизионное вещание ведется в разных целях и ориентировано на разные аудитории. Сегодня существует и такая форма телевидения, как школьное телевидение. Старшеклассники формируют сетку вещания, телерубрики, снимают видеуроки, сюжеты, репортажи (сообщение с места события) и, обсуждая, выстраивают все сюжеты школьного телевидения.

Если кинематограф дал экранному зрелищу характер коллективного просмотра и сопереживания, то телевидение оставило нас наедине с экраном. Оно стало собеседником, гостем, а порой чуть ли не хозяином в нашем доме.

Любая деятельность становится искусством, когда ее осуществляет художник. Телепередача – не исключение. Телевидение, как и карандаш, фотоаппарат, – лишь средство, а искусством его делает дар художника, его творчество, причем искусством может стать любой вид теле вещания: от прогноза погоды и рекламы до трансляций спортивных игр, концертов и праздничных парадов.

Задания для самостоятельной работы

Оборудование: видеокамера, смартфон или планшет, Интернет, компьютер

Определите

1. Проанализируйте на примере конкретных телепередач, телерепортажей или интервью роль художника на телевидении.

Творческая деятельность

2. а) создайте телесюжет о своем городе (селе), выбрав для съемки не более трех объектов (достопримечательностей, памятников архитектуры и т.д.). Можно читать заранее составленный текст об этих объектах за кадром;
б) создайте телерепортаж о каком-либо музее. Для этого нужно совершить экскурсию в музей, ознакомиться с его функциями, экспозицией, последними выставками. Работу разделите между собой.
3. В аналитической работе (индивидуальной и коллективной) на тему «Телевидение в моей жизни» («Моя любимая телепередача» и т.п.) раскройте суть информационно-экранной специфики телевидения и его влияния на зрителей и вас лично.

Попробуйте создать школьное телевидение. Это прекрасная возможность проявить себя в качестве сценариста, режиссера, постановщика, художника, ведущего или актера в процессе создания сюжета на школьную тематику. Работа над созданием телевизионных программ позволит проявить себя индивидуально или в группе, публично продемонстрировать результаты своей работы. Уже сегодня многие школьники принимают самое активное участие в работе над такими проектами. Вот некоторые рубрики передач школьного телевидения: «Из жизни класса». «Это интересно», «Из жизни школы», «Памятные даты». Это могут быть также телезапись праздников, открытых уроков.

Проверьте себя

- ✓ Чем отличается кинофильм от телесериала или ток-шоу?
- ✓ Почему телевидение и Интернет так важны для современного человека?

ОБОБЩАЮЩИЕ ЗАДАНИЯ

Проверьте себя

Определите, к какому виду искусства относятся данные произведения.

ДОРОГОЙ ДРУГ!

На страницах учебника вам открылись новые понятия и новый взгляд на изобразительное искусство. Вы сделали первые шаги к познанию этого необъятного мира. Почерпнутые в этой книге знания – фундамент для дальнейшего постижения вами разных видов искусства.

Имейте в виду, что изобразительное искусство конца XIX – начала XX века – одно из самых сложных для изучения. Ни один век не знал таких трагических социальных потрясений, таких страшных мировых войн, такого ошеломляющего научно-технического прогресса, такого широкого национально-освободительного движения. Все это обусловило глубокие и серьезные изменения в искусстве, определило новые и необычные пути его развития.

Уникальность художественной ситуации этого времени заключается в том, что в отличие от предшествующих эпох практически одновременно с реализмом возникают и складываются новые стили, течения и направления, нередко вступающие с ним в противоречие. С одной стороны, искусство XX века воспринимается как отказ от старых художественных традиций, попытка творчески переосмыслить классическое наследие прошлого, а с другой – как смелые новации, эксперименты, не ограниченные какими бы то ни было рамками и условностями.

Художники XX века стремились привнести свой стиль, свою манеру, утвердить свой почерк. Впервые они получили реальную возможность ориентироваться на собственный вкус и пристрастия. Никогда еще художники не были так раскрепощены и свободны в своем творчестве.

Искусству XX века оказалась очень близка идея синтеза разных его видов. И оно пополнилось новыми видами: фотография, кинематограф, телевидение, видео, компьютерная графика, дизайн стали характерными приметами этого времени. На смену реалистической скульптуре и живописи пришли коллаж, артобъект, инсталляция. Художники веками писали только кистью и красками, а в XX веке стали использовать компьютерные технологии. При этом история показала, что ни один вид изображения не отменяет предыдущий, а только расширяет выразительные возможности художника.

Знать особенности художественного языка искусства нужно каждому из вас, кем бы вы ни стали в будущем. Эти знания нужны вам, созерцателям произведений искусства, чтобы лучше понять замысел создателей живописной картины, скульптуры, спектакля или фильма. И уж тем более эти знания понадобятся вам как авторам своих видео, фотографий и интернет-сообщений. Культура и искусство являются фундаментом творчества во всех областях человеческой деятельности.

Завершается изучение изобразительного искусства в школе, но это лишь начало вашего движения по бесконечной дороге ИСКУССТВА.

Искусство – ваш спутник и друг навсегда!

Чистые цвета	– это все основные цвета и их оттенки на цветовом круге.
Кубизм	– (<i>фр. cubisme</i> , от <i>cube</i> – «куб») – первое крупное формалистическое течение начала XX века. Происхождение кубизма во многом обуславливается тем, что классическое искусство переживало кризис. Художники исходили из идеи, что в основе натуры лежат простые геометрические формы.
Монохромность	– (<i>от греч.</i> «одноцветный») – выполненный в одном цвете; излучающий один цвет.
Коллаж	– (<i>от фр. collage</i>) – прием и техника в изобразительном искусстве: на какую-либо основу наклеиваются материалы, отличающиеся от нее по цвету и фактуре.
Сюрреализм	– (<i>от фр. surrealisme</i> – «сверхреализм») – художественное направление в мировом искусстве первой половины XX века. Для сюрреализма характерно пристрастие ко всему причудливому, иррациональному, не соответствующему общепринятым стандартам. Само движение было разнородным, но общей целью было раскрепощение творческих сил подсознания и их главенство над разумом.
Абстрактное искусство (абстракционизм), беспредметное искусство	– (<i>от лат. abstractio</i>) – формалистическое течение в изобразительном искусстве XX века. Художники отказались от каких-либо признаков изображения реальности. Полностью порвавшие с общественными и познавательными задачами художественного творчества, они создавали композиции, состоящие из разнообразных плоскостей, красочных пятен, линий.
Модернизм	– (<i>от итал. modernismo</i> – «современное течение») – это совокупность художественных направлений в искусстве второй половины XIX–середины XX столетия. Наиболее значительными модернистскими тенденциями были импрессионизм, постимпрессионизм, кубизм, абстракционизм. Модернизм рассматривается как начало пересмотра классических традиций.
Авангард (авангардизм)	– (<i>от франц. avantgarde</i> – «вперед» и «охрана») – обобщающее название течений в мировом, прежде всего европейском, искусстве, возникших на рубеже XIX и XX веков.
Экспрессионизм	– (<i>от франц. expressionisme</i> – «выражение») – художественное течение в европейском искусстве XX века. Художники, духовно травмированные бойней мировой войны, сознательно стремились передавать в произведениях свои чувства и ощущения. Экспрессионизм возник после Первой мировой войны преимущественно в Германии и Австрии как острая, болезненная реакция на войну. Основными мотивами и образами произведений были руины на фоне городского пейзажа, смерть, болезнь, разочарование, тревога.
Конструктивизм	– (<i>фр. constructivisme, от лат. constructio</i> – «построение») – авангардистское направление, получившее развитие в 20–30-х годах XX века. Основой художественного образа этого стиля выступает не композиция, а конструкция. Характеризуется строгостью, геометризмом, лаконичностью форм и монолитностью облика.
Кинетическое искусство, или кинетизм	– (<i>от греч. kinetikos</i> – «приводящий в движение») – течение в современном искусстве, связанное с широким применением движущихся объектов. В его основе лежит идея движения формы. Кинетизм основывается на представлении о том, что с помощью света и движения можно создать произведение искусства.
Нонкомформизм	– (<i>от англ. non</i> – «нет», <i>conformis</i> – «похожий», <i>non-conformism</i> – «не похожий») – отказ от общепринятых правил, традиций, ценностей и законов. Синоним слова «негативизм».
Тематический жанр	– основывается на разнообразии сюжетных произведений. Включает исторический, бытовой, батальный, анималистический, мифологический и др. жанры.

Суровый стиль	– одно из течений в отечественной живописи, возникшее в конце 1950-х – начале 60-х годов.
Биеннале	– художественная выставка, фестиваль или творческий конкурс, проходящие раз в два года.
Станковая графика	– род графического вида изобразительного искусства, произведения которого создаются на мольберте с использованием туши, черной гуаши, карандаша, угля.
Сценография	– (театрально-декорационное искусство) – вид художественного творчества, занимающийся оформлением спектакля и созданием его изобразительно-пластического образа.
Фотография	– (<i>от греч. phos</i> – «свет», <i>grapho</i> – «пишу») – сравнительно новый вид изобразительного искусства. Изобразительно-выразительными средствами фотографии являются свет, цвет, формат, композиция, план, ракурс съемки.
Камера-обскура	– (<i>от лат. camera obscura</i> – «темная комната») – простейший вид устройства (ящик), позволяющего получать оптическое изображение объектов. Лучи света, проходя сквозь отверстие, создают перевернутое изображение на экране.
Графический редактор	– компьютерная программа, позволяющая ее пользователю создавать и редактировать изображения на экране компьютера. Сохраняют их во многих форматах, например, JPEG, PNG, GIF и т.д.
Кинематограф	– (<i>от греч. «движение»</i> и «изображение») – отрасль человеческой деятельности, заключающаяся в создании движущихся изображений. Иногда также упоминается как синематограф и кинематография.
Анимация	– (<i>от фр. animation</i> – «оживление», «одушевление») – западное название мультипликации: вид киноискусства и его производные (мультифильм), а также соответствующая технология, позволяющая при помощи неодушевленных неподвижных объектов создавать иллюзию движения. Художника, занимающегося созданием анимации, называют аниматором или мультипликатором.
Пантомима	– вид сценического искусства, в котором основным средством создания художественного образа является пластика человеческого тела без использования слов.
Аниме	– (<i>по-японски anime</i>) – японская анимация или мультипликация. Аниме создается для людей всех возрастов.
Комикс	– (<i>от англ. comic</i> – «смешной») – серия рисунков с короткими текстами, которые образуют единое повествование. Различают юмористические, приключенческие, фантастические, исторические и прочие комиксы.
Граффити	– (ед. число – <i>граффито</i> ; <i>от итал. graffito</i> , множ. <i>graffiti</i>) – направление в авангардизме конца XX века. Это – изображения, рисунки или надписи, выцарапанные, написанные или нарисованные краской или чернилами на стенах и других поверхностях. К граффити можно отнести любой вид уличного раскрашивания стен, на которых можно найти всё: от просто написанных слов до изысканных рисунков. Как и у любого искусства, у граффити есть свои стили и направления.
Карикатура	– (<i>от итал. caricatura</i> – «нагружать», «преувеличивать») – особый жанр изобразительного искусства (чаще всего в графике, форма сатиры), объединяющий изображения, в которых сознательно создается комический эффект, преувеличиваются и подчеркиваются характерные черты фигуры, лица, костюма, манеры поведения людей с целью их разоблачения и высмеивания.
Шарж	– (<i>от франц. charger</i> – «преувеличивать», «нагружать») – разновидность карикатуры, юмористическое или сатирическое изображение, в котором изменены и подчеркнуты характерные черты человека. В своей основе шарж портретен и не требует развитого сюжета. Термин используется во всех видах искусства, но максимально используется в сфере изобразительных искусств.

BURAXILIŞ MƏLUMATI

TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT – 9

Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün

Təsviri incəsənət fənni üzrə

DƏRSLİK

Rus dilində

Tərtibçi heyət:

Müəllif	Kəmalə Əhməd qızı Cəfərzadə
Elmi redaktor	Ziyadxan Əliyev
Tərcüməçi	Kəmalə Cəfərzadə
Redaktor	Kəmalə Cəfərli
Bədii redaktor	Novruz Novruzov
Texniki redaktor	Gülnarə Səfərova
Dizaynerlər	Gülnarə Səfərova, Jalə Muradova
Rəssamlar	Azər Dadaşov, Tofiq Məmmədov
Korrektor	Olqa Kotova, Mavliyyə Nəfiyeva

© **Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi (qrif nömrəsi: 2020-066)**

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

Hesab-nəşriyyat həcmi: 6,75. Fiziki həcmi: 8,5 çap vərəqi.
Formatı: 70×100¹/₁₆. Kəsimdən sonrakı ölçüsü: 165×240. Səhifə sayı: 136.
Şriftin adı və ölçüsü: Məktəb qarnituru 10-12 pt. Ofset kağızı. Ofset çapı.
Sifariş ____ . Tiraj 11157. Pulsuz. Bakı – 2020.

Əlyazmanın yığma verildiyi və çapa imzalandığı tarix: 08.06.2020

Nəşriyyat:
“Bakı” nəşriyyatı
(Bakı, H.Seyidbəyli küç., 30)

Çap məhsulunu istehsal edən:
“Təhsil NP” MMC
(Bakı, F.Xoyski küç., 121a)

Pulsuz

Əziz məktəbli !

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

İnanırıq ki, siz də bu dərsliyə məhəbbətlə yanaşacaq, onu zədələnmələrdən qoruyacaq, təmiz və səliqəli saxlayacaqsınız ki, növbəti dərs ilində digər məktəbli yoldaşınız ondan sizin kimi rahat istifadə edə bilsin. Sizə təhsildə uğurlar arzulayırıq!

