

MINISTERUL EDUCAȚIEI
ȘI CERCETĂRII
AL REPUBLICII MOLDOVA

МАЯ МОРЕЛ
РОДИКА МОКАНУ-НОСКО
АНЖЕЛА ФРУМОСУ

7

Художественное ВОСПИТАНИЕ

Учебник для 7 класса

ȘTIINȚA

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

МАЯ МОРЕЛ
РОДИКА МОКАНУ-НОСКО
АНЖЕЛА ФРУМОСУ

Художественное воспитание

Учебник для 7 класса

Știința, 2023

CZU 73(075.3)
M 793

Acest manual este proprietate publică, editat din bugetul de stat, sursa: Ministerul Educației și Cercetării, și transmis cu titlu gratuit.
Manualul școlar a fost elaborat în conformitate cu prevederile Curriculumului la disciplină, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 906, din 17 iulie 2019.
Manualul a fost aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 600, din 26.05.2023, ca urmare a evaluării calității metodico-științifice.

(Denumirea instituției de învățământ)

EVIDENȚA UTILIZĂRII MANUALULUI:

Anul de folosire	Numele și prenumele elevului	Anul de studii	Aspectul manualului	
			La primire	La returnare

Dirigintele clasei verifică dacă numele, prenumele elevului sunt scrise corect.
Elevii nu vor face niciun fel de însemnări în manual.
Aspectul manualului (la primire și la returnare) se va aprecia de diriginte cu unul dintre calificativele: nou, bun, satisfăcător, nesatisfăcător.

ÎNȚREPRINDEREA
EDITORIAL-POLIGRAFICĂ

ȘTIINȚA

str. Academiei, nr. 3; MD-2028, Chișinău, Republica Moldova
tel.: (+373 22) 73-96-16 (anticamera); (+373 22) 73-99-94 (marketing)
(+373 22) 73-99-83 (depozit); fax: (+373 22) 73-96-27
e-mail: prini_stiinta@yahoo.com
www.editurastiinta.md

Responsabil de ediție: Larisa Dohotaru
Redactor: Maria Volcovscaia
Redactor tehnic: Nina Duduciuc
Machetare computerizată: Romeo Șveț
Copertă: Romeo Șveț

Imagine pe coperta: Andrei Mudrea. *Metamorfoza I*. 2012, fragment

Surse foto: © Wikiart.org, filatelie.md, Wikipedia.org, art.md, metmuseum.org, mnam.md, printerest, etnoxata.com.ua, arta.md, vipmagazin.md, commons.wikimedia.com, moma.org, blog.artspier.com, freefoto.com, europesart.com, topofart.com, elephant.art, yannarthusbertrand.org, iatp.md, artindex.ro, bard.edu, vogue.com, istoria-artei.blogspot.com, tuttartpitturasculturnapoesiamusica.com, algerieautrefois.com, covoaretraditionale.ro, streetartnyc.org, typographyism.net, gustave-courbet.com, leonardoteacherofpaintinginmilan.com, maidin.md, singularart.com, ladepeche.fr, art-picasso.com, vox.com, wassilykandinsky.net, artsy.net, gavinturk.com, whitney.org, arta.neonet.md, akademos.asm.md, diez.md, modernism.ro, larevista.ro, arman-studio.com, divisare.com, tacticaspublishas.wordpress.com, carolkratochwill.net, mbam.qc.ca, nga.gov, widewalls.ch, artist-hundertwasser.tumblr.com, caligramasinlimites.blogspot.com, jacqueslanciault.com, brigitte-ritschard.com, lisajacomem.com, dreamstime.com, inhabitat.com, recupart.net, bbc.co.uk, puzzle-mania.ro, mcescher.com, museeyslparis.com, aestheticamagazine.com, soviet-art.ru

Î.E.P. Știința se obligă să achite deținătorilor de copyright, care încă nu au fost contactați, costurile de reproducere a imaginilor folosite în prezenta ediție.

Toate drepturile asupra acestei ediții aparțin Întreprinderii Editorial-Poligrafice Știința.

Descrierea CIP a Camerei Naționale a Cărții

Морел, Мая.

Художественное воспитание: Учебник для 7 класса / Мая Морел, Родика Мокану-Носко, Анжела Фрумосу;
traducere din limba română: Rodica Mocanu-Nosko; Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova.
– [Chișinău]: Știința, 2023 (Combinatul Poligrafic). – 72 p.: fig. color.

Editat din bugetul de stat.

ISBN 978-9975-85-390-3

Imprimare la **COMBINATUL POLIGRAFIC**

str. Petru Movilă, 35, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova, Comanda nr.

© Maia Morel, Rodica Mocanu-Nosko, Angela Frumosu. 2023
© Traducere din limba română: Ala Uvarova, Cezara Gheorghijă (2010, 2016), Rodica Mocanu-Nosko. 2023
© Întreprinderea Editorial-Poligrafică Știința. 2023

*Произведением искусства называют не то,
что чему-то подражает,
а то, что что-то означает.*

Андрей ПЛЕШУ

Дорогие ученицы и ученики!

Новый учебник по художественному воспитанию поможет вам:

- › создать собственные творческие работы;
- › оценивать произведения искусства прошлого и настоящего, которые принадлежат национальному или мировому искусству;
- › оценивать собственные работы, а также работы ваших одноклассников.

Вы также узнаете о различных техниках и художественных приемах, которые помогут воплотить ваши идеи в собственные творческие работы. Вы научитесь раскрывать художественный замысел автора и понимать намерения каждого художника. Эти знания обогатят вашу общую культуру и помогут вам ориентироваться в столь разнообразном и загадочном мире пластического искусства. Желаем вам успехов и большого вдохновения!

Авторы

Содержание

Первичное оценивание	5
Введение	
Пластическое искусство как область художественной деятельности	7
I Визуальная грамотность	
1. От природной формы к пластической	10
2. Фигура человека как источник вдохновения	12
3. Пропорции фигуры человека	15
4. Фигура человека в статичном и динамичном состояниях	17
5. Портрет	19
II Язык визуально-пластического искусства	
6. Разнообразие средств художественного выражения	22
7. Комбинированные техники и новаторские художественные приемы	24
8. Контраст	27
9. Гармония визуально-пластического изображения	29
10. Значение формы и цвета	31
11. Замысел художественного произведения	33
12. Искусство как средство выражения основных проблем общества	35
Суммативное оценивание № 1	37
III Композиция и дизайн	
13. Симметрия и асимметрия в статичной и динамичной композиции	38
14. Равновесие	41
15. Стилизация – художественный прием	43
16. Народные ремёсла. Орнамент	46
17. Дизайн и эстетика изделия	50
IV История пластического искусства	
18. Художественные стили	54
19. Эпоха модернизма и современное искусство	57
20. Искусство Бессарабии и Республики Молдова с XIX века до наших дней ..	60
21. Специфика национального искусства	64
V Ценность визуально-пластического искусства. Положительный опыт	
22. Творческий проект <i>Дерево Мы</i>	66
23. Художественное произведение и китч	68
24. Музеи и выставочные пространства	70
Суммативное оценивание № 2	72

Первичное оценивание

Тип оценивания: первичное оценивание (ПО);

Оцениваемый продукт: письменное аргументированное высказывание; художественная работа с использованием визуально-пластического языка.

Задания:

1. Рассмотрите каждое изображение на коллаже, прокомментируйте, почему мы называем живопись – искусством цвета; графику – искусством линий; скульптуру – искусством объема; архитектуру, дизайн и декоративное искусство – прикладным искусством?
2. Сформулируйте своё собственное определение декоративного искусства.
3. Как ты думаешь, почему на этой странице изображен фотоаппарат?
4. Если учесть эволюцию искусства, какой его новый вид может появиться на месте вопросительного знака в коллаже, расположенном ниже?
5. Какие еще сферы искусства ты знаешь?

- Рассмотри данный коллаж и отметь в своей тетради соответствующими буквами жанры пластического искусства, которые, по твоему мнению, представлены на этих изображениях: например, илл. 1 – натюрморт.
- Создай фигуративную композицию-поздравление, используя ручку, карандаш, фломастер и т. д., адресованную одноклассникам с пожеланиями успехов в новом учебном году.

Жанры пластического искусства

Натюрморт

Изображение предметов, фруктов, овощей, цветов и т. д.

Пейзаж

Изображение окружающей среды.

Портрет

Изображение образа человека.

Анималистический жанр

Изображение рыб, животных, птиц и т. д.

Бытовой жанр

Изображение сцен из повседневной жизни людей.

Тематическая композиция

Изображение сложного содержания на конкретную тему (библейскую, историческую, батальную, революционную, социальную и т. д.).

Фантастическая композиция

Изображение чего-то нереального, несуществующего.

Абстрактная композиция

Изображение нефигуративного (беспредметного) содержания.

Критерии успеха:

- Могу распознать виды визуального искусства.
- Могу назвать наименования жанров визуального искусства и доказательно объяснить, почему они так называются.
- Могу письменно ответить на вопросы, используя специфическую для визуального искусства терминологию.
- Могу различить жанры, представленные на данных иллюстрациях.
- Могу создать поздравительную открытку для одноклассников.
- Использую различные материалы и техники.
- Могу сформулировать короткое поздравление в соответствии с заданием.
- Участвую в выставке, посвященной новому учебному году.
- Могу оценить результат импровизированной выставки.

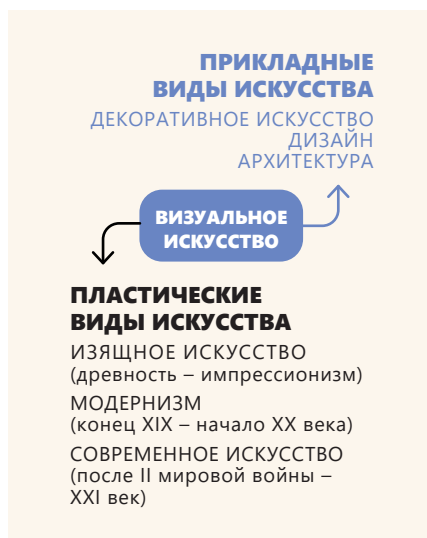
Введение

Пластическое искусство как область художественной деятельности

Ключевые слова

- > визуальное искусство; > пластическое искусство; > прикладное искусство; > произведение искусства; > шедевр.

Искусство состоит из множества областей: *музыка, литература, театр, танец, кино, искусство фотографии, пластическое искусство* и т. д.

I. Виды визуального искусства

II. Арман Фернандес. *Время для всех*. Вокзал Сен-Лазар. Париж. 1985

Пластическое искусство воплощает художественные образы на плоскости и в пространстве. Основная цель этой области искусства – создать автором нечто новое, оригинальное, передать зрителям свои замыслы (идеи, чувства). Пластическое искусство воспринимается зрением и поэтому относится к **визуальному искусству**. Традиционно оно называлось изящным искусством и включало в себя живопись, скульптуру, графику, архитектуру, декоративно-прикладное искусство. Но со временем появляются такие новые виды творчества, как видео-арт, компьютерная графика, фотография, концептуальное искусство, пространственные инсталляции и другие новые формы искусства, которые уже не отражают понятие **изящное искусство**. Эти новые проявления больше соответствуют таким понятиям, как модернизм и современное искусство.

Предметы (или изображения), которые могут быть отнесены к произведениям искусства, должны соответствовать нескольким условиям:

1. должны быть результатом творческой деятельности профессионального художника;
2. представлять собой оригинальный замысел;
3. выражать творческое намерение художника.

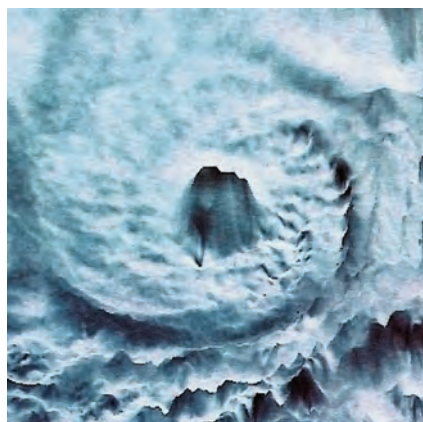

Рассмотри *иллюстрацию II* и, опираясь на вышеприведенные условия, аргументируй, почему это изображение представляет собой произведение искусства.

Что ты можешь сказать об иллюстрациях III и IV? Аргументируй свой ответ.

Природные пейзажи, хоть и могут радовать наш глаз, не относятся к произведениям искусства, потому что не созданы человеком. Например, цветы, «нарисованные» на стекле морозом, закат солнца, птичье гнездо и т. д. (илл. III, IV). Но эти природные явления могут вдохновить художника на создание художественных произведений живописи, скульптуры, фотографии. Только благодаря творческому мастерству автора природные явления становятся произведениями искусства. Художник может также «позаимствовать» у природы идеи и создать собственные художественные произведения (илл. V, VI).

III. Вихрь снега

V. Энди Голдсворти.
Яркое солнечное утро. 1987

IV. Птичье гнездо

Какие сходства и различия существуют между иллюстрациями III, IV, V, VI? Объясни, какие из них относятся к произведениям искусства.

Произведение искусства выражает мысли/состояния/отношения и обладает духовной ценностью, то есть оно пробуждает в людях различные ассоциации и чувства. Самые знаменитые и ценные произведения искусства называются **шедеврами**.

VI. Патрик Догерти. Семь кувшинов с пожеланиями удачи. 2016. Фрагмент

VII. Часы

VIII. Керамические вазы

IX. Торшер

Изучи иллюстрации на этой странице и скажи, являются ли эти предметы произведениями искусства.

Художественные средства используются и для создания изображений (например, в рекламе) или предметов (мебели, посуды, одежды, книг, изделий из бумаги, упаковок и т. д.), которые являются и красивыми, и полезными. Они передают нам какую-то информацию или украшают окружающую среду, представляя собой не уникальные работы, а серийное производство. Такие изделия (илл. VII, VIII, IX) не являются произведениями искусства.

Для портфолио

Составь коллекцию изображений (из старых книг, журналов, постеров и т. д.) – с текстом и без текста; в цвете или черно-белые; с изображениями растений, лиц людей, героев мультипликационных фильмов и т. д. – и раздели их на две категории: «произведения искусства» и «другие изображения».

Рассмотри предметы на иллюстрациях II и VII, определи, какой из них не является произведением искусства. Аргументируй свой ответ.

Самооценивание

- Укажи, что из нижеперечисленного является произведением искусства:
 - природный водопад (например, в монастыре Сахарна);
 - фотография водопада (из учебника географии);
 - картина, созданная художником-профессионалом под названием «Водопад» (холст, выставленный в художественной галерее);
 - копия картины, созданная любителем, которую он выставил в своем блоге.

Визуальная грамотность

1 От природной формы к пластической

Ключевые слова

➤ природные формы, ➤ пластические формы.

Природа создала самые разнообразные формы, представляющие для человека материальные (фрукты, овощи и т. д.) или духовные (например, букет, подаренный дорогим человеком) ценности. **Природные формы**, включая образ человека, всегда служили источниками вдохновения для художников. Искусство, которое стремится к точному воспроизведению природы, ищет сходство с существующими в реальности формами (илл. 1.1). В этом случае художник изучает материальную структуру вещей: наблюдая за живыми существами, он изучает их пропорции, характер форм и их движение.

1.1. Ян ван Хейсум. Цветы и фрукты. Около 1715/1730

1.2. Клод Моне. Поле маков у Аржантёя. 1873

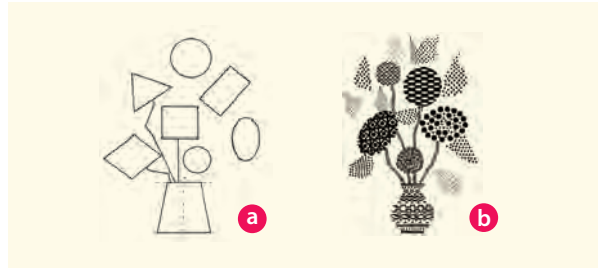
Вспомните

Природные формы трансформируются в пластические путем наложения, соединения, разделения, комбинирования, построения, стилизации, моделирования и модулирования и т. д.

Nota bene

➤ Искусство может имитировать природу, но не обязано это делать (илл. 1.4 а, б). Имитация – всего лишь один из путей, но не единственно возможный.

Работы, в точности воспроизводящие природные формы, позволяют узнать неизвестные ранее явления и предметы (илл. 1.3), обратить внимание на красоту природы, которую мы не замечаем, потому что она не запечатлена (илл. 1.2). Художники, которым не интересен способ простого воспроизведения природы, используют природные формы для создания новых пластических форм, декоративных или стилизованных (илл. 1.4 а, б; 1.5).

1.4 а, б. Новые формы, созданные на основе природных форм

1.3. Ян Артюс-Бертран. Сердце в Во. Новая Каледония. Тихий океан

Изучи иллюстрации 1.6, 1.7. Каким образом авторы достигли трансформации природных форм в пластические формы?

1.5. М. К. Эшер. Ящерицы. 1942

1.6. Современная софа. Дизайн мебели

1.7. Франко Москино. Весенний ансамбль одежды

Инфоплюс

Природа непуста и неоднообразна, поэтому и искусство, вдохновленное природой, не может быть простым и однообразным. Природные формы используются творцами для создания предметов дизайна и для производства функциональных товаров (мебели, одежды и др.) (илл. 1.6, 1.7).

Самооценивание

- Просмотри изображения, данные в учебнике. Отметь в рабочей тетради минимум три работы, содержащие точное воспроизведение природных форм, и другие три, в которых природные формы подверглись трансформации. Прокомментируй, какие художественные приемы были использованы для пластической трансформации природных форм.

Креативные идеи

Вариант 1. Создай новую форму предмета (часов, мобильного телефона, настольной лампы и т. д.), вдохновленную природными формами.

Вариант 2. Проанализируй различные природные формы и на их основе создай модель одежды (платье) или аксессуар.

2

Фигура человека как источник вдохновения

Ключевые слова

➤ человеческая фигура; ➤ изображение с натуры; ➤ изображение по представлению.

2.1. Наскальные изображения. Область Сахары, Африка

Как показывают наскальные рисунки, человек пытался себя изобразить еще в доисторические времена (илл. 2.1).

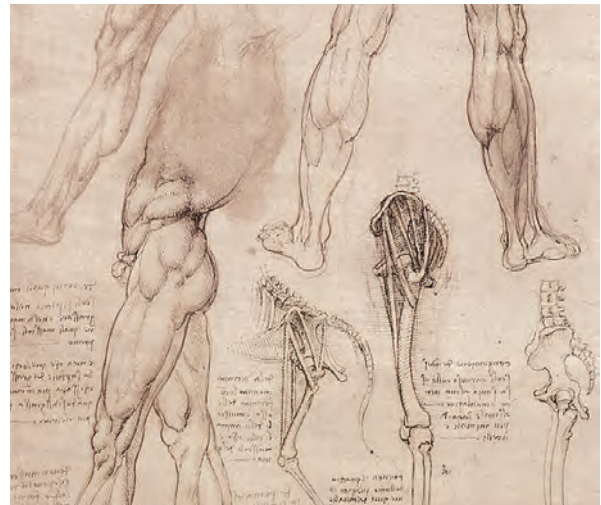
На протяжении всей истории искусств человеческая фигура была представлена самыми различными художественными способами. Каждая из великих цивилизаций (кукутень-трипольская, египетская, греческая, римская, персидская, китайская и др.) разработала канонические коды и правила, регламентирующие подобного рода изображения. Важные лица – цари, полководцы, представители церкви – постоянно изображались художниками. В каждом случае способ изображения персонажей соответствовал определенному социальному статусу человека, символизируя его власть (илл. 2.2, 2.3).

2.2. Митрополит
Гавриил Бэнулеску-Бодони.
Около 1800–1820 гг.

2.3. Статуя
императора
Траяна

2.4. Леонардо да Винчи. Анатомическая тетрадь. 1504

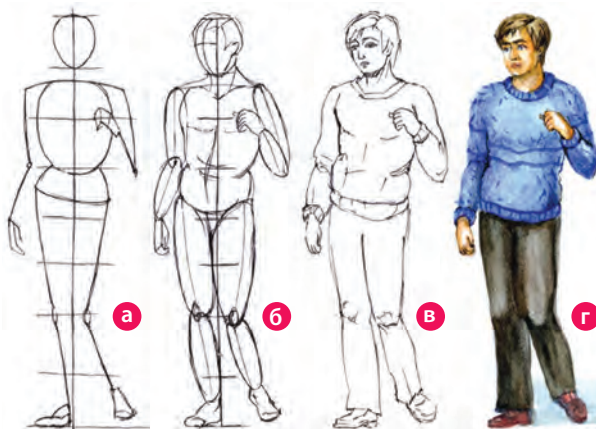
Проанализируй, кем являются (или какой социальный статус имеют) персонажи на иллюстрациях 2.2, 2.3. По каким деталям произведений можно это определить? Можно ли сказать то же самое о фигуре на иллюстрации 2.5 г?

Изучение фигуры человека интенсивно развивается в эпоху Возрождения. К примеру, Леонардо да Винчи, будучи виртуозным рисовальщиком, тщательно изучал анатомическую структуру человека и движения людей (илл. 2.4).

В наши дни художники также обращаются к разным темам и художественным техникам (илл. 2.7, 2.8, 2.9, 2.10), представляя людей различных социальных групп. Художественное изображение человеческой фигуры может быть выполнено с натуры или по представлению. Художник начинает с набросков с натуры, рисуя живую модель, специально позирующей для данной работы. Набросок фигуры с натуры (академический рисунок) начинается с обобщенного эскиза (илл. 2.5 а, б, в, г) и выполняется по этапам:

1. Отмечается общая высота фигуры вертикальной линией.
2. Рисуются овал головы и подсчитывается, сколько раз он вписывается в высоту корпуса.
3. Находится центр тяжести фигуры.
4. Уточняется поза модели.
5. Сравниваются между собой части фигуры (по пропорциям).
6. Построение фигуры в общем, с деталями и отличительными чертами.

Фигуру человека можно изобразить по-разному: **реалистически**, **стилизованно** или путем **трансформации**.

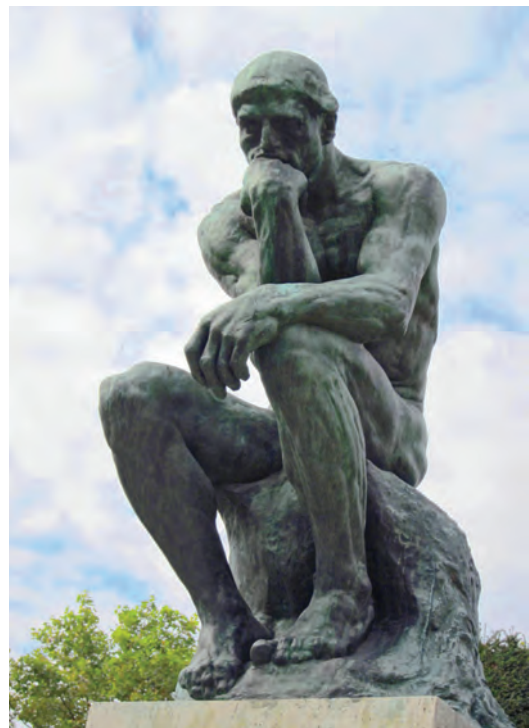
2.5. Этапы изображения фигуры человека с натуры. Учебное пособие

Проанализируй изображения на иллюстрациях 2.6 и 2.7, которые посвящены схожим темам. Какие ты видишь различия в пластической трактовке человеческой фигуры? Что выражают данные произведения? С какой целью автор скульптуры на иллюстрации 2.7 изменил пропорции человеческого тела?

2.6. Пьер-Ив Анжер. Несчастный. Монреаль. 1972

2.7. Огюст Роден. Мыслитель. 1906

Nota bene

- У человека высокого роста (180 см и выше) овал головы вписывается в общую высоту фигуры 8 раз; ростом 170 см – 7,5 раз; ростом 165 см – 7 раз.

Технический прогресс позволяет легко воспроизводить образ человека (фото, видео и др.), поэтому художники ищут иные пути изображения человека (илл. 2.8). Целью становится не точное сходство, а выражение чувств, эмоций и передача определенной идеи (илл. 2.9).

2.8. Кристиан Болтански. Большая школа на Гамбург-штрассе. Берлин. 1998

Для портфолио

Выбери из старых журналов изображения человека и классифицируй, сортируя их по типу информации: документальное/художественное/историческое изображение, мода, реклама, афиша, символ.

2.9. Кит Харинг. Без названия

Давайте поразмышляем

- «Искусство не ставит своей целью показывать очевидное; искусство выявляет то, что невидимо». (Пауль Клее) К какому из изображений относится это высказывание?

2.10. Ив Кляйн. Антропометрия голубого периода. 1960. Фрагмент

Инфоплюс

Одновременно с развитием пластического искусства в XX веке фигура человека становится областью художественного экспериментирования. Например, Ив Кляйн (Франция) трансформировал свою модель в «инструмент» для живописи: он предложил натурщице нанести краску прямо на тело и прикоснуться им к полотну таким образом, чтобы получился его отпечаток (илл. 2.10).

Креативные идеи

Вариант 1. Представь фантастическую сцену и создай композицию, в которой бы присутствовали фигуры людей и инопланетян.

Вариант 2. Проведи наблюдение и сделай зарисовки четырех реальных человеческих фигур из твоего окружения (одноклассники, члены семьи, друзья, люди разных профессий и т. д.) в различном движении, следуя этапам выполнения набросков (илл. 2.5).

3

Пропорции фигуры человека

Ключевые слова

› пропорции человеческого тела; › канон пропорций; › ню.

Человеческое тело – одна из самых сложных и совершенных объемных форм. Для успешного изображения человеческой фигуры художники постоянно изучают ее структуру и пропорции. **Пропорции человеческого тела** представляют определенные соотношения размеров отдельных частей фигуры человека к размеру всей фигуры (например, соотношение размера головы, длины рук, ног, торса и их пропорции в соотношении к росту всей фигуры). Пропорции тела взрослых людей отличаются от пропорций тела детей, пропорции тела мужчин от пропорций женской фигуры (илл. 3.1, 3.2).

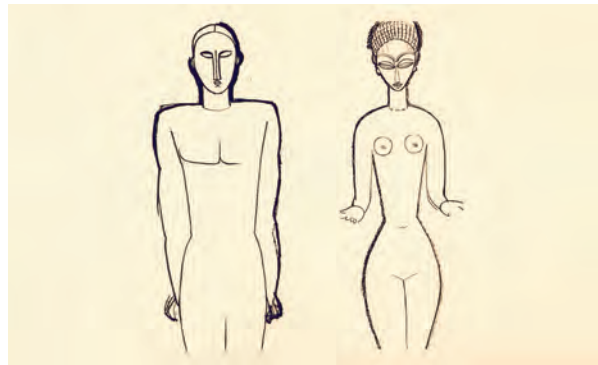

3.1. Рафаэль. Мадонна со щеглёнком. Около 1500 г.

Гармоничными пропорциями человеческого тела называют соотношения размеров частей фигуры к ее общему размеру. Эти соотношения установлены по определенным законам. Начиная с детства и до старости, пропорции тела человека постоянно изменяются.

Nota bene

- › Пропорции человеческого тела у разных людей могут варьироваться в зависимости от многих факторов: развития, этноса, наследственности, пола, возраста и т. д. Но несмотря на внешний облик, каждый человек уникален и ценен для общества.

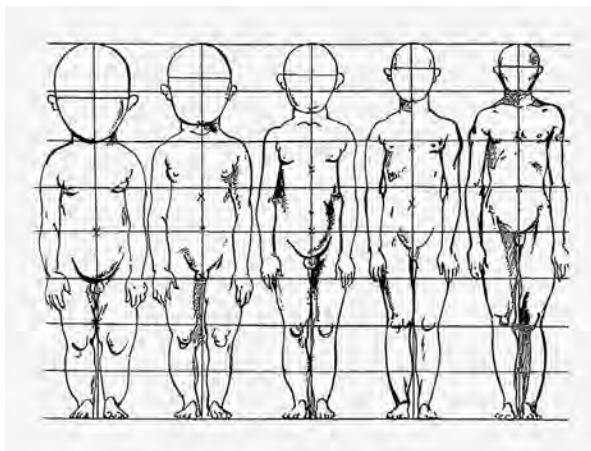
3.2. Амедео Модильяни. Рисунок

Словарь

Антропометрия – наука, которая занимается изучением пропорций человеческого тела.

Канон пропорций – установленная единица измерения в качестве базовой при определении других пропорций.

Ню – художественный жанр в скульптуре, живописи, фотографии и др., изображающий красоту и эстетику обнаженного человеческого тела.

3.3. Развитие фигуры человека в зависимости от возраста. Учебное пособие

На иллюстрации 3.3 можно заметить изменение соотношения частей тела к общей высоте фигуры человека в соответствии с возрастом. Отдельные части тела новорожденного имеют следующие пропорции относительно размеров фигуры в целом:

- высота головы составляет 1:4;
- ширина головы равна ширине бедер;
- длина рук составляет 2:5;
- длина ног составляет 1:3;
- середина тела находится на уровне пупка;
- размер головы ребенка в соотношении к телу намного больше, чем такое же соотношение у взрослого человека.

С ростом тела человека меняются и его пропорции:

- высота головы увеличивается в 2 раза;
- высота торса – в 3 раза;
- длина рук – в 4 раза, ног – в 5 раз;
- длина шеи – в 7 раз, а диаметр груди – в 3 раза.

Креативные идеи

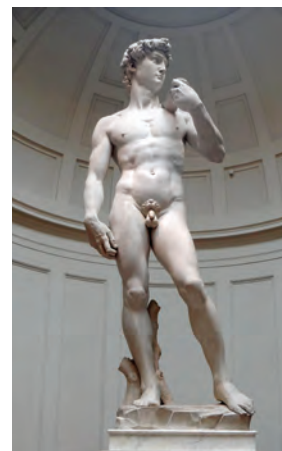
Создай из различных геометрических форм стилизованную фигуру ребенка или взрослого человека, соблюдая пропорции, соответствующие возрасту.

Самооценивание

- Определи по иллюстрации 3.3 соотношение размеров фигуры взрослого человека.

3.4. Венера Милосская. Античная Греция. Около 130–100 гг. до н.э.

3.5. Микеланджело. Давид. 1501–1504

Во времена Античности пропорции использовались для разработки канонов красоты (илл. 3.4). Позже, в эпоху Возрождения, эти античные обнаженные фигуры – **ню** – служили в качестве моделей для создания идеализированных человеческих образов (илл. 3.5).

Инфоплюс

На основе исследований пропорций человеческого тела, проведенных великими художниками, создаются **каноны пропорций**, облегчая изображение человека. В античности за единицу измерения размера фигуры были взяты параметры ее различных частей (высота головы, длина пальца, кисти, стопы и др.). «Витрувианский человек» – один из известных канонов, созданный Леонардо да Винчи. Изображение представляет схему тела человека, длина которого равна длине разведенных в стороны рук. Высота головы соответствует 1/8 к высоте фигуры, центр тела – пупок. Фигура идеально вписывается в квадрат. Схема дополнена второй фигурой – с раскинутыми в стороны руками и ногами, которая вписывается в круг, демонстрируя превосходное соотношение размеров человеческого тела.

4 Фигура человека в статичном и динамичном состояниях

Ключевые слова

➤ статичное состояние; ➤ динамичное состояние; ➤ центр тяжести.

Проанализируй и опиши действия людей на иллюстрациях 4.1, 4.2.

Вспомните

Что означают в пластическом искусстве понятия *статичное* и *динамичное состояние*?

4.1. Гюстав Курбе. Похороны в Орнанах. 1849

Статичное или динамичное состояние фигуры человека обуславливает его определенная поза – спокойная, отдыхающая, устойчивая или в действии, в напряжении, в движении. Для изображения человеческой фигуры в этих состояниях художники, прежде всего, изучают основную структуру фигуры, которая позволяет осуществлять движения: скелет и мышцы. Ее наброски позволяют определить, во-первых, нахождение расположения центра тяжести, который придает фигуре равновесие, устойчивость.

4.2. Анри Матисс. Танец-II. 1910

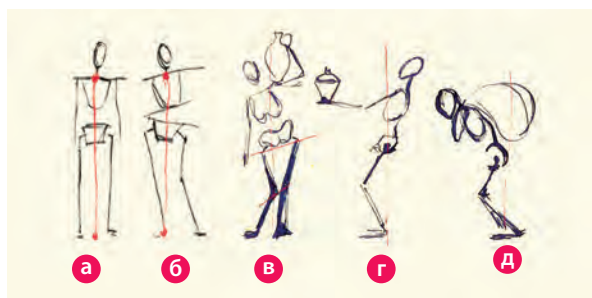
Инфоплюс

Поликлет был одним из первых художников в истории искусств, который решил проблему «контрапоста» (стоящая человеческая фигура с упором на одну ногу) и практически продемонстрировал это в статуе Дорифора (450–440 гг. до н. э.).

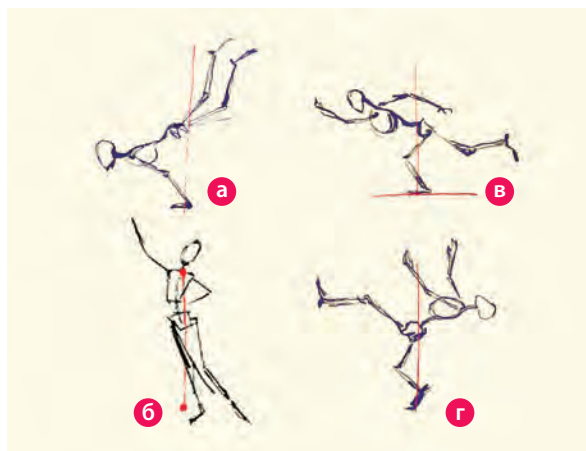
Nota bene

- Статичные человеческие фигуры обязательно должны иметь прямую или симметричную осанку, они могут находиться также в незначительном движении: с наклоненной головой, слегка повернутым торсом, с различным положением рук (илл. 4.1, 4.3 б, в, г ; 4.4 б).

Центр тяжести массы тела определяется вертикальной линией, проходящей, в случае статичной позы, от центра шеи вниз, в пространство между ступнями (илл. 4.3 а). Когда фигура осуществляет незначительное движение, линия проходит от центра шеи к опорной ноге (илл. 4.3 б). При поднятии тяжести вертикальная линия, обеспечивающая равновесие, проходит по центру между головой и поднимаемой тяжестью до ноги или точки опоры фигуры (илл. 4.3 в, г, д)

4.3. Схемы-эскизы фигуры человека в движении. Учебное пособие

4.4. Схемы-эскизы фигуры человека в движении. Учебное пособие

Также наброски позволяют установить нахождение углов, формирующихся между суставами основных частей фигуры. В зависимости от положения фигуры размеры этих углов или увеличиваются, или уменьшаются (илл. 4.4 а, б, в, г).

Некоторые современные художники (например, Анри Матисс) изображали человеческую фигуру в движении посредством обобщенного пластического языка, без анатомических деталей (илл. 4.6 а, б).

Какие отличительные элементы можно заметить в положениях человеческих фигур, представленных на иллюстрации 4.5?

4.5. Пабло Пикассо. Девочка на шаре. 1905

4.6 а. Анри Матисс. Джаз, серия Икар. 1947

4.6 б. Анри Матисс. Падение Икара. 1943

Креативные идеи

Вариант 1. Следуя эскизам-схемам фигуры человека в движении на иллюстрациях 4.3 и 4.4, изобрази людей, одетых в соответствии с различными временами года, и размести в конкретной обстановке: «На лыжах», «На карнавале», «На прогулке».

Вариант 2. Нарисуй эскиз одной из человеческих фигур, представленных на иллюстрациях 4.6 а, б. Затем придумай и дорисуй ситуацию, которой бы соответствовали движения/действия нарисованной тобой фигуры.

5 Портрет

Ключевые слова

- > портрет; > автопортрет; > цифровой портрет;
- > портрет-символ.

- Как можно определить по внешности, чем отличаются друг от друга двое ваших одноклассников? Каковы характерные черты внешности каждого из них?

Первая визуальная информация, которую мы получаем в связи с определенным человеком, это его образ. Художники всех эпох использовали разнообразные средства, техники и материалы для изображения человека.

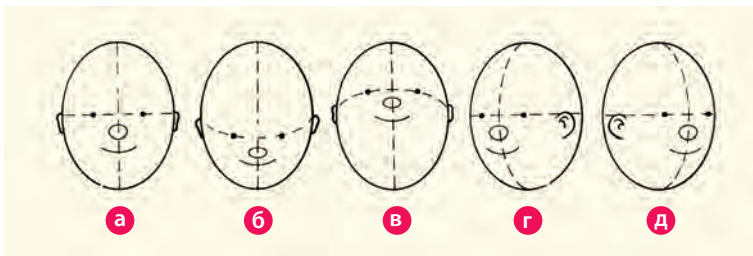
Портрет – это вид визуального искусства, в котором изображается образ конкретного человека или группы людей.

Nota bene

- > Портреты бывают различных видов:
 - **портрет** (автор изображает кого-то);
 - **автопортрет** (изображение автора работы);
 - **бюст** (голова, грудь и плечи);
 - **портрет с руками**;
 - **портрет в полный рост** (фигура в целом);
 - **групповой портрет** (многофигурный);
 - **конный портрет** (всадник).

- Какие виды пластического искусства представлены на иллюстрациях 5.1 и 5.3? Какими изобразительными средствами пользовались авторы, чтобы передать эти два образа?

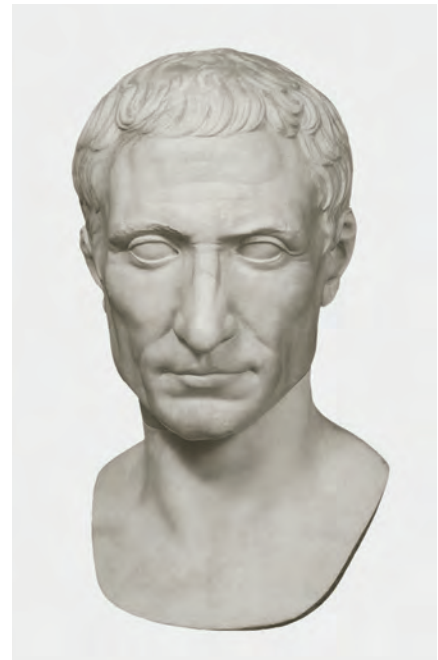
Чтобы зафиксировать положение головы в будущем портрете, сначала делаются зарисовки и анализируются пропорции человеческого лица (илл. 5.2 а, б, в, г, д), затем рассматриваются характерные черты и мимика лица.

5.2. Схематические наброски изображения лица. Учебное пособие

5.1. Кес ван Донген. Мак. 1919

5.3. Юлий Цезарь. Античная скульптура

Кроме внешнего сходства, автор привносит в каждый портрет и черты характера и/или состояние души своей модели. Для усиления выразительности портрета автор может специально отойти от пропорций и реальных форм (илл. 5.5, 5.6, 5.9, 5.10).

Рассмотри иллюстрации 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10. Определи, какой из этих портретов соответствует следующим определениям: реалистический, классический, фигуративный, модернистский, трансформированный, геометризованный, фантазийный. Аргументируй свой выбор.

5.4. Сандро Боттичелли. *Венера и Марс*. (Фрагмент) 1485

5.5. Джузеппе Арчимбольдо. *Весна*. 1563

5.6. Пабло Пикассо. *Плачущая женщина*. 1937

5.7. Огюст Ренуар. *Жанна Самари*. 1877

Сравни иллюстрации 5.6 и 5.7. Какие эмоции передает каждый из женских портретов? Посредством каких художественных приемов были переданы эти эмоциональные состояния?

5.8 а. Алис К. Занг. *Цифровой портрет*. 2011

5.8 б. Тимучин Келеш. *Цифровой портрет*. Photoshop

В эпоху развития технологий появляются новые возможности создания визуально-пластических изображений. Компьютерные программы, например, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Draw, CorelDRAW, Procreate, Zbrush и многие другие представляют различные инструменты для создания уникальных или основанных на фотографиях изображений. Таким образом появляется **цифровой портрет** (илл. 5.8 а, б).

Самооценивание

- Рассмотри иллюстрацию 5.9.
- Является ли это произведение традиционной картиной? Аргументируй свой ответ.
- Рассмотри элементы, из которых состоит это произведение, и скажи, какие материалы использовал автор; какие пластические техники были использованы, какие предметы из повседневной жизни включены в композицию; что представляют собой эти предметы; что символизируют кисточки и почему они перемешаны с другими предметами?
- Какие выводы можно сделать о вкусах и увлечениях автора?
- Как ты думаешь, почему он назвал свою работу именно так?

5.9. Арман Фернандес. Автопортрет-робот. 1992. (Объёмный коллаж; оргстекло)

5.10. Афиша для Дома-Театра. Монреаль. 2014–2015

Nota bene

- Автопортрет не всегда является реалистичным. Художник может идентифицировать себя с какой-то формой или предметом, который отражает сущность его личности, его переживания или является его представлением о себе. Следовательно, такие творения можно определить как **портрет-символ**.

Креативные идеи

Вариант 1. Создай коллаж «Посвящение Арчимболдо», опираясь на *иллюстрацию 5.5*. Используй для этого изображения с фруктами и овощами (или другие продукты) из рекламных брошюр супермаркетов. Прокомментируй свою работу и аргументируй выбор использованных форм.

Вариант 2. Создай автопортрет-символ, который бы представлял тебя. Можно использовать коллаж, ассамбляж или другие пластические техники. Прокомментируй каждый элемент и объясни, каким образом он отражает твою индивидуальность.

Вариант 3. Создай аватар для своего виртуального профиля, используя для этого инструменты компьютерной графики. Опиши свой аватар и объясни, как он раскрывает твою индивидуальность.

Вариант 4. Разработай символический портрет персонажа, представляющего определенную профессию, вдохновляясь *иллюстрацией 5.10*. Опиши в тетради свое творческое намерение.

Самооценивание

- Проанализируй темы из I модуля, а потом заполни в тетради приведенную ниже таблицу, включив в каждую рубрику минимум 2-3 элемента:

Очень интересно	Уже знал(а)	Узнал(а) что-то новое	Не понял(а)

Язык визуально-пластического искусства

6 Разнообразии средств художественного выражения

Ключевые слова

- > традиционные средства выражения (классические);
- > новые средства выражения (модернистские и современные).

Вспомните

Какими традиционными средствами выражения (инструменты, материалы, техники и т. д.) можно создать визуально-пластическую работу?

До конца XIX в. изобразительное искусство использовало материалы, инструменты и техники, свойственные классическому искусству:

- > рисунок графическими материалами (карандаш, уголь, пастель и др.);
- > живопись акварелью на бумаге;
- > живопись масляными красками на различных основах (холст, дерево);
- > настенная живопись темперой (фреска);
- > скульптура из бронзы, мрамора, дерева;
- > графика (ксилографюра, офорт).

С началом модернизма (конец XIX в.) искусство больше не имеет, как раньше, цель достоверно передавать реальность, а ищет новые средства выражения. Рождаются многие художественные течения, которые

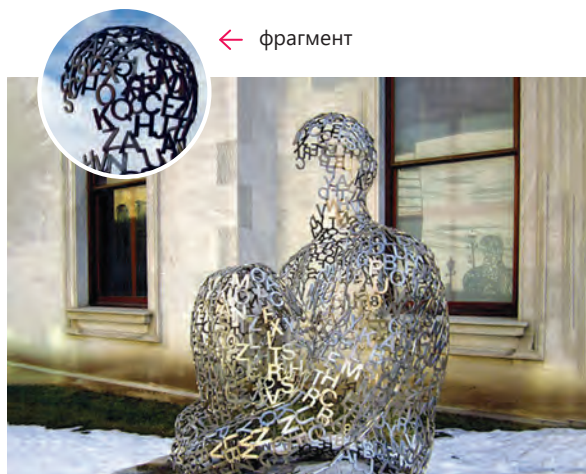
- либо используют **традиционные средства** для создания работ, не соответствующим художественным традициям прошлого. Например, современная живопись может не соблюдать классические правила (перспективу, светотень и т. д.) (илл. 6.2);
- либо вводят **новые средства выражения** (модернистские и современные): коллаж, отпечаток, струя краски или буквы и текст (илл. 6.1, 6.2, 6.3) и т. д.

6.1. Гийом Аполлинер. Голубь и фонтан. 1918. (Калиграмма)

6.2. Джексон Поллок. Номер 4. 1950. (Масло, холст, комбинированные техники)

6.3. Жауме Пленса. Тени II. 2007

Современное искусство доказывает, что творческое мышление развивается и вместе с этим появляются новые средства художественного выражения, которые выходят за рамки традиционных классификаций и стирают границы между видами искусств.

Например, современное произведение не может считаться живописью, хотя в нем присутствует цвет (илл. 6.4), или графикой, хотя оно состоит из линий (илл. 6.6), или скульптурой, хотя это пространственная форма (илл. 6.5).

6.4. Диогу Агияр, Тереза Отто, Джоао Иисус, Джоао Салкейро. *Созвездие II*. Амстердам. 2014. (Световая инсталляция)

Словарь

Инсталляция – форма современного искусства, созданная в пространстве из самых разнообразных предметов, материалов или с использованием цифровых технологий (например, видеоинсталляции), которая передает определенные идеи, видения или концепты.

Калиграмма – особый способ расположения стихов, который представляет собой графическое изображение символов или смысла данного произведения (илл. 6.7).

6.5. Корнелия Конрад. *Пассаж*. 2007. (Инсталляция из веток срезанных деревьев)

6.6. Пьер Бурго. *Игры с канатом*. 2012. (Алюминий)

Креативные идеи

Вариант 1. Выбери строфу из любимого стихотворения. Создай из нее калиграмму, располагая текст таким образом, чтобы при помощи конкретных форм передать смысл стихотворения.

Вариант 2. Выбери доступный предмет (ключ, монету и т. д.) иними с него как можно больше отпечатков, закрашивая пастелью или восковыми мелками. Для этого положи на выбранный предмет белый лист бумаги и заштрихуй пастелью всю форму или отдельные части. Вырежь около 7 отпечатков, налей их в альбом и создай из них воображаемый алфавит. Придумай историю для этого алфавита: какому народу он принадлежит, кем, когда и где он был найден и т. д.

7

Комбинированные техники и новаторские художественные приемы

Ключевые слова

- > нехудожественные материалы; > эфемерный; > комбинированные техники;
- > пластические жесты.

Рассмотри иллюстрации 7.1, 7.2 и определи материалы, использованные в этих работах.

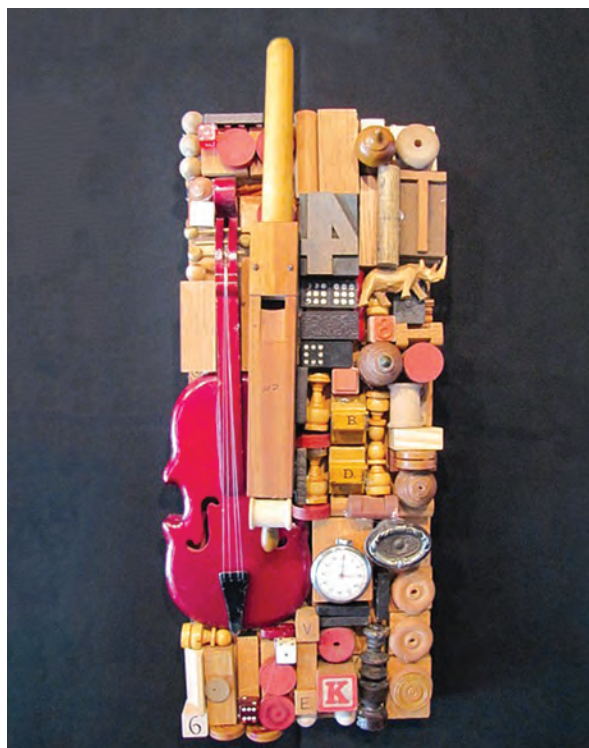

7.1. Маринетт Куеко. *Косички*

Современные творцы находятся в постоянном поиске новых средств художественного выражения, которые бы отличались от традиционных/классических. Они могут использовать **нехудожественные материалы** такие, как объекты природы (снег, лёд, листья, песок, цветы и т. д.). Эти произведения часто бывают **эфемерными** (илл. 7.1), то есть они недолговечны (тают, могут быть развеяны ветром или волнами и т. д.). Другой пример использования нехудожественных материалов это их реутилизация для создания визуаль-но-пластических произведений (илл. 7.2, 7.3).

7.2. Бриджит Ритчард. *Время чая*. 2006.
(Композиция из чайных пакетиков)

7.3. Карол Краточвил.
Красный музыкальный инструмент

Словарь

Материал нехудожественного назначения – тот, который изначально не имеет никакого отношения к искусству.

Инфоплюс

Знаменитый художник Пабло Пикассо обратил внимание на части велосипеда, найденные им среди отходов. Они натолкнули его на мысль о создании будущей скульптуры. Так появилась его знаменитая работа «Голова вола» (илл. 7.4).

7.4. Пабло Пикассо.
Голова вола. 1942

Находясь в постоянном творческом поиске, художники используют всё новые, иногда очень необычные средства художественного выражения.

Они смотрят на окружающий мир и фиксируют именно те его особенности, которые они считают интересными (в этом и заключается их мастерство). Например, в фотографии можно использовать новые технологии для преобразования изображения, а также для усиления художественного замысла (илл. 7.5 а).

Сравни две работы, созданные художниками-фотографами: иллюстрации 7.5 а и б. Чем они отличаются друг от друга? Охарактеризуй обе работы в соответствии с критериями традиционно/нетрадиционно. Аргументируй.

7.5 а. Луиджи Веронези. Портрет. 1974

7.5 б. Михай Потырнике. Сынжерей. 2004. (Фотография)

Техники создания художественных работ очень разные: авторы комбинируют обычные или необычные материалы, работая «всем на всём». Смешивание различных приемов и материалов называют **комбинированными техниками**. В результате их появления стерлись границы между двухмерным и трехмерным искусством. Современные художники комбинируют, например, живопись с металлическими предметами, картоном, пластиком, проволокой, деревом, растительными продуктами и т. д. Кроме разнообразия материалов происходит и постоянное обновление приемов работы, называемых **пластическими жестами**: художники могут распылять цвета, смешивать материалы, царапать поверхность, создавать необычными жестами рук различные текстуры. Художники обращаются к различным приемам, так как традиционных средств выражения им недостаточно для того, чтобы быть оригинальными и неповторимыми.

7.6. Дик Ли.
Персидский сад.
1994

Словарь

Пластический жест – метод работы/механические движения при создании произведений, например, способ применения цветов, смешивание материалов и т. д.

Коллаж – соединение на плоскости в единое произведение различных предметов, фрагментов, материалов, текстур и пр., чаще всего путем накладывания и склеивания.

Ассамбляж – объемная композиция на определенной сюжет, скомпонованная из различных предметов и материалов и смонтированная разными способами (илл. 7.6).

Инфоплюс

Создание композиций в комбинированной технике началось с 1912 года, когда Пабло Пикассо ввел в свою работу деталь, бывшую в употреблении, – кусок клеенки с рисунком, имитирующим соломенное плетение. Это стало настоящей революцией в современной живописи, которая больше не ограничивается только холстом и красками. Эти эксперименты привели к развитию **коллажа** и его расширению до объемных конструкций – **ассамбляжей**, размещенных в пространстве. Включив в свои работы бытовые предметы, Пикассо стал одним из первых изобретателей данной техники. В современном искусстве появляются производные от коллажа (фотоколлаж, деколлаж, видеоколлаж и т. д.).

Креативные идеи

Вариант 1. Создай композицию-ассамбляж «Шкатулка с сокровищами», состоящую из мелких предметов, которые имеют для тебя личное значение (напоминают о ком-то/чем-то дорогом).

Вариант 2. Создай коллаж из бумаги и близких ей материалов. Добавь элемент из другого материала в качестве композиционного акцента (ткань, пластик, клейкая лента и т. д.)

Самооценивание

- «Посети» музеи в Интернете. Выбери 2 художественных произведения, содержащих схожие элементы: одно – традиционное, другое – современное. Определи сходства и различия.

8

Контраст

Ключевые слова

> контраст; > контрастирование; > контраст форм; > цветовой контраст; > тепло-холодный контраст; > дополнительный контраст; > тоновой контраст; > светотеневой.

> Резко выраженная противоположность между двумя или большим количеством объектов, явлений, действий и др. называется контрастом (верх/низ, большой/маленький, белый/черный и т. д.).

Рассмотри иллюстрацию 8.1 и определи, какие типы контрастов были использованы.

8.1. Хуан Миро. Птицы и насекомые. 1938

В жизни, в природе и в отношениях между людьми все постоянно меняется и проходит через различные фазы. Сменяются времена года (тепло/холод), день и ночь (свет/темнота), отношения налаживаются и разрушаются (дружба/вражда), настроение и человеческие чувства переходят из одной крайности в другую (веселье – в грусть, любовь – в ненависть). Противопоставление разных качеств в искусстве придает выразительность произведению (например, в литературе есть и положительные, и отрицательные персонажи, музыка бывает бодрой или расслабляющей). В пластическом искусстве контраст возникает между *формами* (разработанные/спонтанные), *размерами* (большие/маленькие), *линиями* (округлые/прямые; толстые/тонкие), *направлениями* (вертикаль/горизонталь), *количествами* (много/мало), а также между *цветами*.

Контраст форм – использование в одной композиции округлых и угловатых, фигуративных и абстрактных форм (илл. 8.1).

Хроматический/ахроматический контраст – присутствие цветных и черно-белых тонов (илл. 8.2).

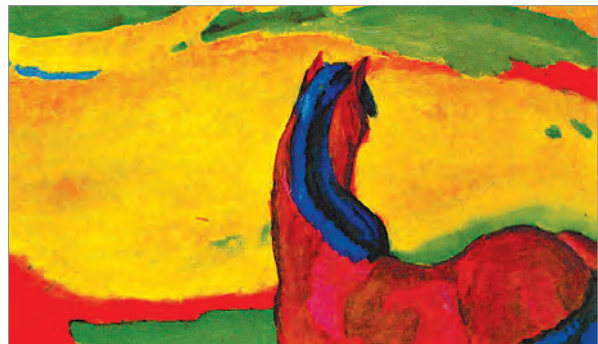
Цветовой контраст – соседство отдельных цветов и нюансов (илл. 8.1), имеющий несколько вариантов:

Хроматический контраст – сопоставление чистых спектральных цветов (красного, желтого, голубого, зеленого) (илл. 8.3).

Тепло-холодный контраст – сопоставление теплых и холодных цветов (илл. 8.1).

Дополнительный контраст – соседство дополнительных цветов (желтый/фиолетовый, оранжевый/голубой, красный/зеленый) (илл. 8.3).

8.2. Энди Уорхол. Мэрилин Монро. 1967

8.3. Франц Марк. Пейзаж с лошадыо. Фрагмент

Тоновой (светотень, темный-светлый) **контраст** создается расположением по соседству темных и светлых зон. Он обозначает, в какой степени разные части произведения отличаются по светлоте, интенсивности и яркости цвета (в зависимости от источника света) (илл. 8.4). Самая высокая точка этого контраста – это сопоставление белого и черного (илл. 8.5).

Инфоплюс

Некоторые контрасты образуются благодаря оптическим иллюзиям, относящимся к дополнительным цветам. Например, **симульный контраст**: когда долго смотрим на пятно красного цвета, «зрительное» ощущение вызывает его дополнительный цвет – зеленый, который «появляется» вокруг красного пятна. **Последовательный контраст** тоже возникает при продолжительном взгляде на цветное пятно в виде появления дополнительных цветов (например, рассматривая поверхность зеленого цвета и затем, переводя взгляд на белую поверхность, можем получить иллюзию появления красного цвета).

8.4. Николае Григореску. Девушка в платке

Nota bene

- Контраст делает объект виднее, но глаза при этом устают гораздо быстрее.
- При сопоставлении теплых и холодных цветов теплые становятся более теплыми, а холодные – более холодными.

Креативные идеи

Вариант 1. Выбери один из контрастов и создай нефигуративную (абстрактную) композицию. Придумай название.

Вариант 2. Выбери один цветовой контраст и нарисуй пейзаж по памяти, передав определенные состояния природы (бурю, засуху и др.).

8.5. Жан Арп. Созвездие. 1930

Самооценивание

- В предыдущих темах размещены иллюстрации, соответствующие определенным видам контрастов. Назови, какие контрасты использовали авторы.

9 Гармония визуально-пластического изображения

Ключевые слова

- > гармония; > доминирующий элемент; > натуральная/органическая форма;
- > цветовая гармония.

Понятие **гармонии** предполагает порядок и приятные ощущения. Как и в музыке (звуки мелодий гармонируют друг с другом), в пластическом искусстве гармоничные сочетания создаются комбинацией цветов, пропорций и форм (элементы «дружат» друг с другом).

Рассмотри *иллюстрации 9.1 а и б*. В чем их отличие? В одном изображении есть «чужак», назови его.

9.1 а. Жан Эдуард Вюйар. *Женщина в комнате*. 1935

9.1 б. Жан Эдуард Вюйар. *Женщина в комнате*. 1935

В рисовании, скульптуре и других объемных композициях линии и формы дополняют друг друга: мягкие, волнистые или, наоборот, массивные, динамичные. Гармония предполагает слаженность между элементами произведения, а несогласие между ними порождает отсутствие гармонии. В *илл. 9.1 б* элемент «чужака», введенный в дидактических целях, иллюстрирует отсутствие гармонии.

Рассмотри *иллюстрации 9.2 и 9.3*, заполни пробел: Гармония в искусстве – это правило, вдохновенное... и красотой ее структур и форм.

9.2. Адам Фрезза и Терри Чиао. *Рог изобилия*, 2014. (Скульптура, смешанная техника: папье-маше, цветная бумага, проволока, гипс)

9.3. Кактусы разных форм

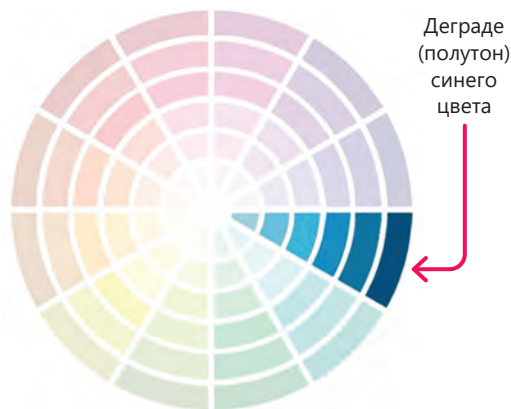
Как видно из *иллюстрации 9.2*, формы, вдохновленные природой, в основном создаются из волнистых линий и называются **натуральными** или **органическими**.

Рассмотри *иллюстрацию 9.2*. Назови преобладающую форму, которая создает гармонию форм. В этом случае эта форма является **доминантным элементом**.

Цветовая гармония достигается за счет сочетания цветов, тонов, светотени.

Цветовые гармонии

1. Монохромная гармония (илл. 9.4 а)

9.4 а. Пример монохромной гармонии

Nota bene

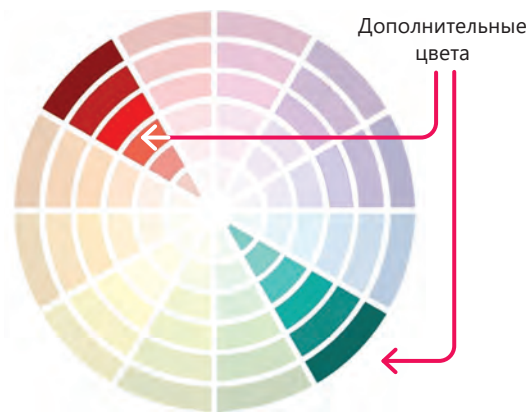
- > Цветовая гармония особенно важна в дизайне одежды, интерьерах и различных декоративных композициях.

2. Гармония оттенков и тонов (соседние цвета на цветовом круге) (илл. 9.4 б)

9.4 б. Гармония оттенков и тонов

3. Гармония дополнительных цветов (противоположные цвета на цветовом круге) (илл. 9.4 в)

9.4 в. Гармония дополнительных цветов

Рассмотри доминирующие цвета в иллюстрации 9.1. Назови тип цветовой гармонии.

Креативные идеи

Вариант 1. Выбери природную форму (растение, камень, руду) и используй ее как доминирующую форму в визуальнo-пластической композиции (техника на выбор: рисунок, скульптура, картонно-бумажная лепка и т. д.).

Вариант 2. Вдохновляясь монохромной гармонией (илл. 9.4 а), создай абстрактную или фигуративную композицию, заменив доминирующий цвет на другой.

10

Значение формы и цвета

Ключевые слова

> форма-символ; > цвет-символ.

Мир изображений содержит в себе многочисленные значения, которые автор «прячет» в своих работах. Художник стремится навеять определенные состояния, эмоции и чувства, прибегая к форме или к цвету. Его талант определяется не только мастерским владением различными техниками, но и умением играть формой и цветом для усиления художественной выразительности.

Рассмотри *иллюстрации 10.1 и 10.2*. Какие общие элементы присутствуют в них? Чем они отличаются? Какие впечатления оставляют эти картины? Какие цвета помогают создать эти впечатления?

10.1. Марк-Орель Фортен. Сан-Симеон. 1942

10.2. Андре Дерен. Горы в Коллиуре. 1905

В момент создания автопортрета Пабло Пикассо было 20 лет (*илл. 10.3*). На какой возраст он выглядит? Что выражает его лицо? Какого цвета его щеки? Что выражают его глаза? Как ты думаешь, что символизирует синий цвет на *иллюстрации 10.4*?

10.3. Пабло Пикассо. Синий автопортрет. 1901

10.4. Геннадие Жалбэ. Девушка с белым шарфом. 1995

10.5. Фриденсрайх Хундертвассер.
Великий путь. 1955

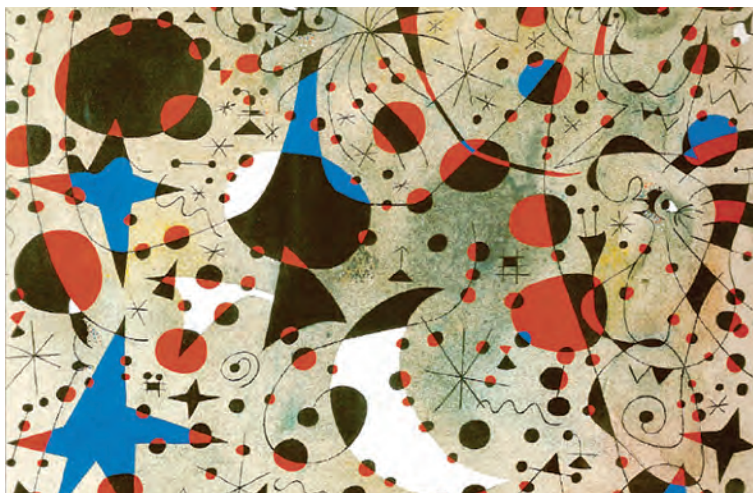

10.6. Лиза Жакомен.
Желтый контраст. 2010

10.8. Марк Ротко.
Желтый и оранжевый. 1956

Художники часто наделяют формы определенным смыслом (символическим или фантастическим). Для выражения идей и чувств любая пластическая форма, начиная с точки, может быть трансформирована в различные абстрактные или реалистические элементы. На иллюстрации 10.7 мы словно «слышим» песню соловья и «видим», как он пролетает над звездами и дождем. Точки разной величины на картине обозначают различные природные элементы, создавая, таким образом, единство изобразительного содержания и идеи произведения. Спираль – это символ жизни, обозначающий солнце, вечное астральное движение Вселенной, бесконечность (илл. 10.5).

10.7. Хуан Миро. Полночная песня соловья и утренний дождь. 1940

Креативные идеи

Вариант 1. Придумай и изобрази фантастическое ядовитое растение (техника и материалы на выбор). Для передачи этого найди и используй подходящие формы и цвета. Аргументируй их выбор.

Вариант 2. Рассмотрите иллюстрацию 10.7 и прослушайте музыкальную композицию «Жаворонок». Представьте себе цвета разных звуков и мелодий. Создайте абстрактную композицию, передавая песню жаворонка.

Самооценивание

- Приятные или неприятные ощущения вызывает у тебя теплая цветовая палитра картины на иллюстрации 10.6? Сравни с иллюстрацией 10.8. Проанализируй разницу.
- Выбери три изображения из учебника и назови чувства или идеи, с которыми ассоциируются цвета или формы, используемые в данных произведениях.

11

Замысел художественного произведения

Ключевые слова

> нарративное изображение; > суггестивное изображение; > художественный замысел.

Рассмотри иллюстрации 11.1 и 11.2 с изображением рыб. Отметь и прокомментируй их отличия. Объясни, какие способы использованы: а) для изображения рыб; б) для передачи определенной идеи.

11.1. Оттиск рыбы. („gyotaku” – традиция японских рыболовов)

Часто художники изображают конкретные события или сцены, которые можно легко понять. Такие изображения называются **нарративными** (или повествовательными) (илл. 11.1, 11.3) и встречаются в истории искусств до импрессионизма.

11.2. Константин Брынкуш. Большая рыба. 1930

11.3. Тимофей Бэтрыну. Красный холм. 2008

В других произведениях художники передают определенный замысел, который не сразу можно «расшифровать». Изображение может наводить зрителя на какие-то идеи или метафоры. Такие работы называются **суггестивными** (или наводящими) (илл. 11.2, 11.4, 11.5, 11.6).

11.4. Сальвадор Дали. Часы-вешалка. 1971. (Золото, хрусталь)

Словарь

Художественный замысел – идеи, чувства и смысл, переданные посредством произведения искусства.

Зритель может воспринимать художественное произведение двумя путями:

- интуитивно определяет переданную автором идею (иногда в этом может помочь название произведения);
- не воспринимает полностью замысел автора, но находит в произведении отражение собственных эмоций, чувств, идей.

11.5. Михай Потырнике. Фрагмент из цикла *Отчий дом*. 1987. (Фотография)

11.6. Генри Мур. *Мать и дитя*. 1982

Давайте поразмышляем

- «Искусство призвано генерировать идеи, а не изображать вещи», – сказал румынский скульптор Константин Брынкуш. Объясните, как вы понимаете эту цитату.

Креативные идеи

Вариант 1. Нарисуй рыбу (в любимой технике). Составь два описания: а) физического вида рыбы (например, маленькая, красная и т. д.); б) «характера» рыбы (например, молчаливая, веселая и т. п.). Сравни твою работу с иллюстрациями 11.1 и 11.2. Как можно охарактеризовать твою работу: нарративной или суггестивной?

Вариант 2. Закрой глаза и подумай о ситуации, которая навела бы на тебя ужас. Затем создай композицию, стараясь, чтобы это же чувство передалось тем, кто будет рассматривать твою работу.

Вариант 3. Закрой глаза и подумай о ситуации, в которой ты бы почувствовал себя счастливым. Затем создай композицию, стараясь, чтобы это же чувство передалось тем, кто будет рассматривать твою работу.

Самооценивание

- Рассмотри иллюстрации 11.1 и 11.2 и определи, в какой из них скрыта идея.
- Рассмотри иллюстрации 11.4, 11.5, 11.6 и определи, какую мысль хотел передать художник.

12

Искусство как средство выражения основных проблем общества

Ключевые слова

- > ангажированное искусство; > искусство реутилизации;
- > произведение с экологическим посланием.

Современное искусство предлагает новые возможности самовыражения, «приглашая» зрителя анализировать происходящее в обществе. Благодаря ему зрители задумываются над социальными проблемами: загрязнение планеты, избыточное потребление, насилие, торговля людьми, дискриминация, голод, войны и т. д. Такие произведения являются частью **ангажированного искусства**.

12.2. Амбрузо Моно. Композиция из реутилизированных сковородок

Давайте поразмышляем

- ▶ Ян Артюс-Бертран, художник-фотограф и защитник окружающей среды, сказал: «Земля не принадлежит нам... Мы лишь стражи планеты, принадлежащей нашим детям». Объясни эту цитату.

Произведения с экологическим посланием фокусируются на загрязнении планеты. Джо Раш, английский скульптор, поднял проблему переработки, реутилизации и продления срока эксплуатации электроники, создав гигантскую скульптуру из 20 000 использованных электроприборов. Скульптура представляет портреты 7 лидеров великих держав мира и была установлена к саммиту G7 летом 2021 г. (илл. 12.3).

12.1. Паскаль Мартин Тайо. Инсталляция из реутилизированных материалов. 2011. (Пластиковые пакеты) Музей MACRO, Италия

Произведения из использованных материалов и предметов, бывших в употреблении, являются частью **искусства реутилизации**, которое акцентирует внимание на избыточное потребление и защиту планеты (илл. 12.1, 12.2).

Инфоплюс

Группа художников из Франции, создающих композиции из утилизированных предметов, образовали течение «Искусство реутилизации» (фр. «Recup'Art»). Они продвигают идею уважения к любой существующей материи.

12.3. Джо Раш. Mount Recyclemore/Гора Реутилизируйте больше. 2021

Другой художник, Исаак Кордал, еще в 2011 предвидел заседание мировых лидеров для обсуждения изменения климата (илл. 12.4), актуальная тема в свете разрушительных наводнений, затопивших Европу в 2021 году.

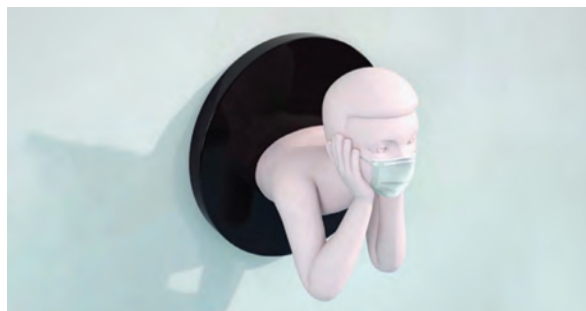
12.4. Исаак Кордал. Политики обсуждают глобальное потепление. Серия «Следуйте за лидерами». 2011

Одна из самых больших трагедий XXI века – это война, развязанная Россией в Украине, которая отражена, например, на настенной росписи в Кардиффе, Великобритания, в которой ощущается боль и глубина человеческих страданий (илл. 12.6).

12.6. Настенная живопись. Украина. 2022

Пандемия Covid-19 года изменила человеческую цивилизацию со всех точек зрения, особенно в плане личных контактов. Мир искусства отреагировал на провокации, вызванные изоляцией, страхом за жизнь близких и новым образом жизни (илл. 12.5).

12.5. Гонкан/Кантапон Метхекул. Covid-19. 2020

Словарь

Аккумуляция – произведение, состоящее из одинаковых или похожих элементов, которые повторяются постоянно в работе (илл. 12.1, 12.7).

Креативные идеи

Вариант 1. Создай объемную композицию из различных материалов на тему «Здоровое человечество на здоровой планете», предложив решение каких-либо проблем (экологические, общественное здравоохранение).

Вариант 2. Сфотографируй 4 вида твоей местности. Прокомментируй их содержание, укажи, какие из них сигнализируют об опасности или доказывают заботу об окружающей среде. Аргументируй.

Рассмотри иллюстрацию 12.7. Это одна из самых больших современных скульптур. Расшифруй смысл этой работы.

12.7. Арман Фернандес. Надежда на мир. Бейрут, Ливан. 1995. (Аккумуляция из военных танков – 32 м)

Самооценивание

- Проанализируй темы из II модуля, а потом заполни в тетради приведенную ниже таблицу, включив в каждую рубрику минимум 2-3 элемента:

Очень интересно	Уже знал(а)	Узнал(а) что-то новое	Не понял(а)

Суммативное оценивание №1

Модуль I. Визуальная грамотность

Модуль II. Язык визуально-пластического искусства

Тема: «Галактический гость, затерявшийся на земном шаре» / «Воображаемый герой воображаемой зимой»

Тип оценивания: суммативное оценивание (СО)

Оцениваемые продукты: визуально-пластическая композиция; письменное аргументированное высказывание

Результат: Практическая работа, выполненная материалами и инструментами, характерными для выбранной техники, с использованием элементов визуально-пластического языка.

Рабочие задачи

- Составление фигуративной композиции (портрет, статичная/динамическая фигура) по одной из предложенных тем, использование комбинированных/новаторских техник/реутилизированных материалов (на твой выбор) и применение одного из изученных контрастов.
- Аннотирование своей работы в тетради с объяснением идеи, заложенной в композиции, и аргументацией выбора используемых материалов, приемов и инструментов. Описание типа используемого контраста.

Критерии успеха

- Могу разработать композиционную форму и структуру (какие идеи, эмоции и чувства будет выражать и передавать моя работа).
- Выбираю элементы визуально-пластического языка и средства выражения, необходимые для реализации идеи.
- Могу создать композицию в одной из предложенных техник.
- Могу применить усвоенные умения и навыки изображения персонажей, демонстрируя оригинальный и творческий подход.
- Могу применить один из изученных контрастов.
- Могу написать краткую аннотацию в соответствии с заданием.
- Могу оценить, усвоил(а) ли я ключевые слова: *фигуративная композиция, техника работы, контраст*; объяснить их значение.

Композиция и дизайн

13

Симметрия и асимметрия в статичной и динамичной композиции

Ключевые слова

> симметрия; > статичная композиция; > асимметрия; > динамичная композиция.

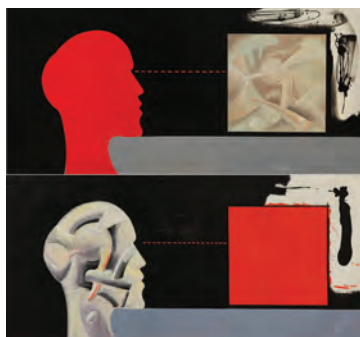

Вспомните

Рассмотри иллюстрации 13.1 и 13.2. Проанализируй расположение составных элементов. Выяви различия, прокомментируй.

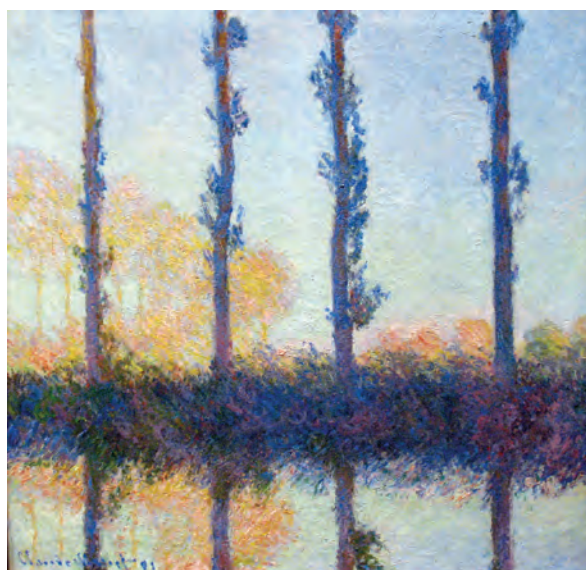
13.1. Анри Матисс. Большая композиция с масками. 1953

13.2. Валериу Херца. Рассматривая Малевича. 2007

Композиционные элементы в художественной работе могут располагаться по принципам **симметрии** или **асимметрии**. Симметричные работы создаются разными методами:

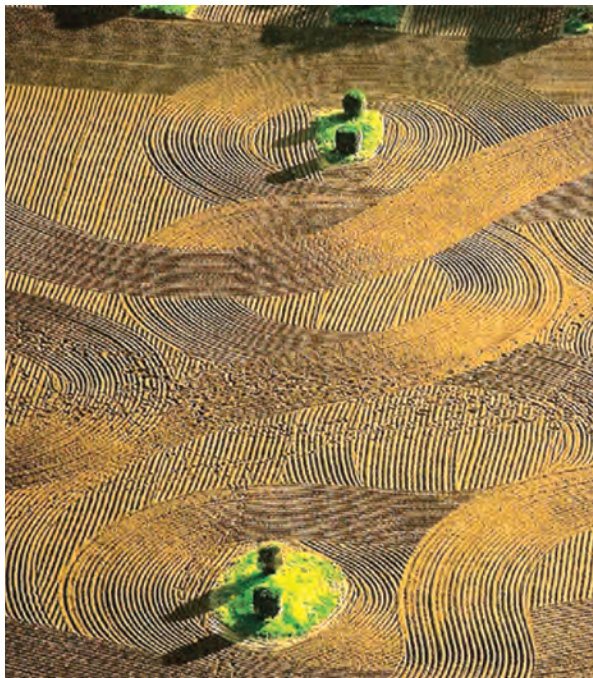
- **идентичности**: один и тот же элемент повторяется, смещаясь в пластическом пространстве (илл. 13.3);
- **поворота элемента**: радиально-симметричная форма (илл. 13.4);

13.3. Клод Моне. Тополя (Четыре дерева). 1891

13.4. Розетка с витражом. Оксер, Франция. XIII–XV вв

13.5. Ян Артюс-Бертран. *Круги на земле полигона*. Ипподром дворца Мезон-Лафит. (Фотография)

- **сдвига элемента**: форма смещается вдоль определенной линии (илл. 13.5);
- **отражения**: две билатерально симметричные формы, расположенные друг напротив друга (илл. 13.6).

13.6. Филипп дё Шампень. *Тройной портрет кардинала Ришелье*. 1642

На основе симметрии создаются композиции со статичной организацией. Использование симметрии приводит к появлению **статичной композиции**, которая передает состояние спокойствия и уравновешенности, торжественности, ясности. Может означать устойчивость, последовательность, непреклонность (илл. 13.7).

13.7. Морис Дени. *Посещение Марией Елизаветы*. 1894

Nota bene

- › Симметрия и статичный характер композиций чаще встречаются в декоративных работах (илл. 13.4, 13.8). В других видах композиций, хотя элементы и расположены симметрично, они не обязательно идентичны по форме или по цвету (илл. 13.6, 13.7).

13.8. Николае Коцофан. *Декоративное блюдо*. 2019

13.9. Флорина Брязу. *Бореальная корона*. 2015

Асимметрия (дисимметрия) представляет собой отклонение от симметрии (илл. 13.9). Асимметричное расположение элементов создает динамичные композиции и вызывает иллюзию их движения в пространстве (илл. 13.10, 13.11). Асимметрия может символизировать нестабильность, энергию, действие, гибкость.

13.10. Пит Мондриан.
Композиция с красным, синим и желтым

13.11. Ласло Мохой-Надь. *Композиция А 19*. 1927

Самооценивание

- Проанализируй иллюстрации к данной теме и выяви динамичные произведения, которые вызывают иллюзию движения, затем классифицируй их по методу выражения этой иллюзии:
 - *диагонали, вертикали, горизонтали или в глубину.*
- Проанализируй свою коллекцию вырезок из журналов, рекламу и т. д. Определи, в каких композициях применена симметрия и статика; асимметрия и динамика.

Креативные идеи

Вариант 1. Вырежь из цветной бумаги симметричные фигуры. Измени одну половину каждой фигуры так, чтобы получились асимметричные изображения (за счет удаления определенных деталей и добавления других, применения элементов другого цвета и т. д.). Из полученных деталей создай визуально-пластическую композицию.

Вариант 2. Создай динамичную композицию, применив принципы асимметрии (техника выполнения по выбору: графика, живопись, коллаж, комбинированная и т. д.).

14 Равновесие

Ключевые слова

> равновесие; > рациональное равновесие; > интуитивное равновесие.

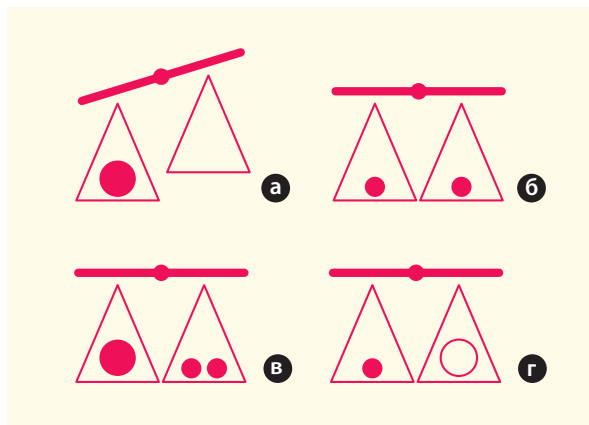
Равновесие – это основное правило расположения элементов в пластическом пространстве посредством их гармоничного распределения. В работах с одним центром интереса (в композициях, портретах, розетках или декоративных панно) пластическим акцентом может являться цветное пятно (форма или действие) и располагаться в центре пластического пространства (илл. 14.1, 14.2). В работах с большим количеством пластических акцентов художник ищет гармонию за счет уравнивания элементов на всем композиционном пространстве. Таким образом, поиски равновесия основываются на равном соотношении тяжести пластических акцентов. Это заметно, если мы формально положим эти элементы пластического языка на «весы» (илл. 14.3 а, б, в, г).

14.1. Казимир Малевич. Голова крестьянина. 1929

14.2. Марк Шагал. Белое распятие. 1938

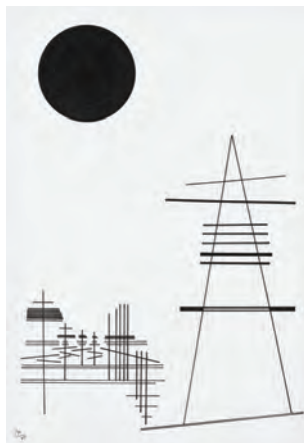
14.3. «Весы» композиции

- а) ситуация нарушения равновесия;
- б) равновесие двух частей одинаковой величины с одинаковой массой ($1=1$);
- в) равновесие двух частей с различным количеством элементов, но одинаковых по массе ($1=1/2+1/2$);
- г) равновесие двух частей разной величины, но равных по массе ($1=1$).

Равновесие не нуждается ни в использовании идентичных элементов, ни в их симметричном или статичном расположении. Для удачной организации композиционного пространства художники применяют способы рационального или интуитивного равновесия.

Найди композиционные элементы, которые создают равновесие на иллюстрации 14.4.

14.4. Василий Кандинский. Рисунок

14.6. Жан Дюбюффе. Косморам IV. 1970

14.5. Питер Брейгель Старший. Детские игры. 1560

Рациональное равновесие основывается на логическом расчете. Элементы композиции могут иметь родственные формы, которые различаются по размерам и тону (илл. 14.5).

Интуитивное равновесие основывается на интуиции автора. Элементы композиции представляют собой свободные формы. «Тяжесть» одних компенсируется «репликами» других элементов, которые имеют эквивалентную интенсивность (движение или размер) (илл. 14.6).

Креативные идеи

Вариант 1. Создай фигуративную живописную работу, используя схему из иллюстрации 14.3 а. Биоэтический сюжет: «Клонирование, искусственные существа и будущее человечества» (альбомный формат).

Вариант 2. Создай абстрактную пространственную работу, используя схему из иллюстрации 14.3 б. Экологический сюжет, например: «Стоп глобальному потеплению!» и т. п. (реутилизированные материалы, картонные изделия, бумага, шнуры, краски и др.).

Вариант 3. Создай декоративную работу, применив схему из иллюстрации 14.3 в. Тема: «Цветы и цвета» (формат 1/2 альбомного листа, графические материалы).

Вариант 4. Создай художественную работу, применив схему из иллюстрации 14.3 г. Тема: «Вода наша насущная...» (техника на выбор).

15

Стилизация – художественный приём

Ключевые слова

> стилизация; > холодная/теплая стилизация; > стилизованная форма; > декоративный мотив.

Сравни иллюстрации 15.1 и 15.2. Чем они отличаются? Как художники изобразили форму деревьев в каждой из картин?

15.1. Гюстав Климт. *Древо жизни*. 1905.
(Триптих, центральная часть)

15.2. Аурел Давид. *Полдень*. 1964

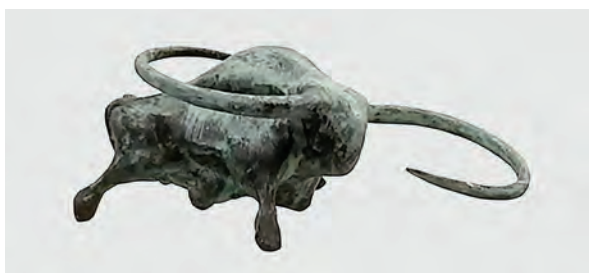
В визуальном искусстве форма часто подвергается преобразованиям посредством стилизации. **Стилизация** подразумевает создание новых упрощенных форм, которые сохраняют основные характерные черты природных форм. В зависимости от характера линий стилизация может быть *холодной* (прямые/угловатые линии) (илл. 15.3) или *теплой* (округленные линии) (илл. 15.4).

15.3. Иоан Греку. *Бык*. 2022

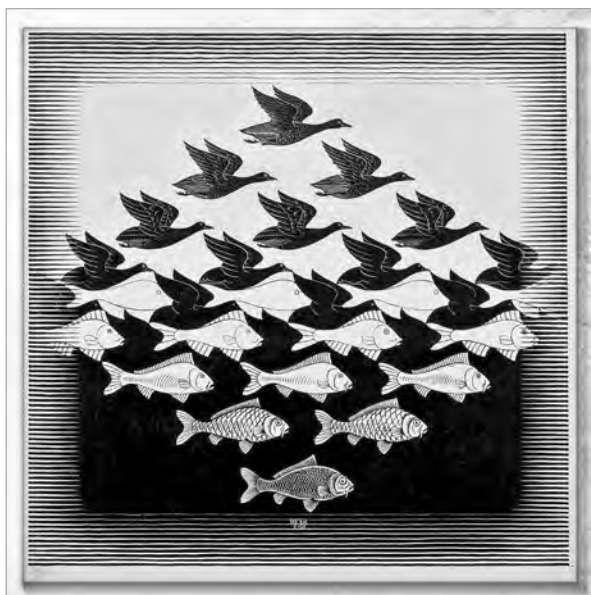
Стилизация реалистических природных форм достигается:

1. упрощением/обобщением формы (удалением несущественных деталей);
2. геометризацией формы;
3. заменой реального цвета другим, далеким от реальности.

15.4. Фернандо Суарес Эскобар. *Гордый бык*. 2014

Стилизованная форма широко используется в визуальном искусстве. Стилизованная форма встречалась еще в доисторические времена и продолжает использоваться вплоть до наших дней (илл. 15.5, 15.7).

15.5. Мориц Корнелис Эшер. Небо и вода – I. 1938

15.7. Кит Харинг. Без названия. 1988

Стилизованные формы встречаются в архитектуре, дизайне, декоративном искусстве, народном искусстве, также их можно увидеть на рекламных щитах, на афишах и упаковках, на обложках и тканях, обоях и т. д. (илл. 15.6 а, б).

Словарь

Пиктограмма – символический, наводящий на мысль рисунок, который изображает в схематичной форме определенные объекты или идеи (илл. 15.6 б).

15.6 а. Георгий Врабие. Государственная эмблема

15.6 б. Юрие Амброс. Пиктограмма

Декоративный мотив может состоять из стилизованных форм или из форм, схожих с природными, но адаптированными к декоративным функциям. Он может встречаться как в художественных произведениях (илл. 15.8), так и на бытовых предметах (одежда, аксессуары, ковры, шторы, обрамления или декоративные фризсы, упаковки и другие предметы) (илл. 15.9).

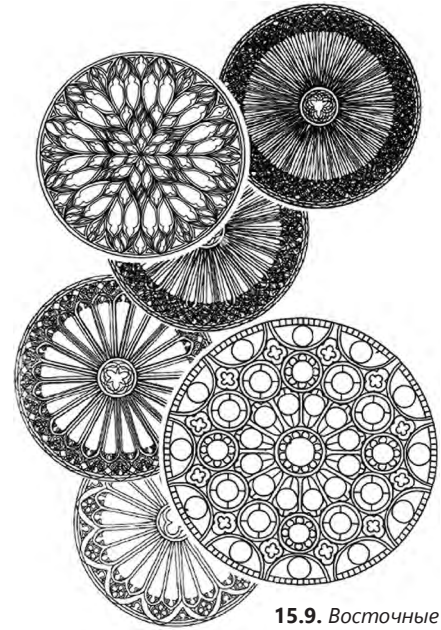
15.8. Луис Комфорт Тиффани. Восточные маки. 1902. (Абажур)

Самооценивание

- Составь перечень изображений из данной темы, объединенных по общим критериям (например, холодная/теплая стилизация, замена реальных цветов на другие и т. д.).

Инфоплюс

В восточном представлении розетка (или «мандала», то есть «магический круг») – это декоративный мотив в круге, символизирующий свет, мир, духовную чистоту и совершенство (илл. 15.9). Мыслители Востока также называют розетку «зеркалом мира». Работа над созданием розетки рассматривается как процесс погружения автора в космическую энергию, которая делает его лучше и позитивнее. Метод рисования розеток используется даже в медицинской практике, в так называемой «арт-терапии», которая является парамедицинским методом лечения пациентов.

15.9. Восточные мандалы

Для портфолио

Собери коллекцию этикеток, упаковок или изображений из журналов с различными стилизованными формами. Собери изображения с декоративными мотивами (вырезанные, ксерокопированные, с фото).

Nota bene

- Декоративные мотивы, состоящие из геометрических элементов, создаются с помощью инструментов со строгим соблюдением размеров, подсчитанных математическим способом (илл. 15.9).

Креативные идеи

Вариант 1. Создай серию стилизованных форм, нарисовав на цветной бумаге (сложенной вдвое) контуры разных фруктов (яблока, ананаса, груши). Вырежь их. Из них сделай для друзей, которые должны прийти к тебе в гости, карточки (которые будут лежать на тарелках), указав на них имя каждого гостя.

Вариант 2. Создай мандалу, опираясь на идеи мыслителей Востока: внимательно сконцентрируйся и прислушайся к внутреннему голосу. Светлые мысли обязательно посетят тебя в процессе работы. Мандалу можно рисовать свободно «от руки» или с помощью геометрических инструментов (илл. 15.9).

16

Народные ремёсла. Орнамент

Ключевые слова

> народное искусство; > ремесленное искусство; > орнамент; > семантика/ символика мотивов.

Изучи иллюстрации 16.1 а, б. Каково назначение предметов на этих изображениях? Как ты думаешь, кто их изготовил?

16.1 а. Деревянные ложки. Румыния

16.1 б. Керамические сосуды. Республика Молдова

16.2. Декоративный поднос. Хохлома. Россия

16.3. Керамическая тарелка. Республика Молдова

В любой стране есть люди, увлеченные художественными ремеслами своего народа: изготовление изделий из дерева, металла, камня, кости, тростника, шелухи, лозы и др. Они создают качественные изделия для личного пользования или для продажи.

Народное искусство передает культурную жизнь определенного сообщества и представляется предметами/изделиями, переданными из поколения в поколение и созданными анонимными авторами для личного пользования.

Ремесленник – это мастер, который создает изделия (вручную или простыми инструментами), вдохновленный народным искусством, соблюдая старинные традиции, техники или даже секреты их изготовления. Эти изделия относятся к **ремесленному искусству** и производятся небольшими партиями для продажи.

Рассмотри иллюстрации 16.2, 16.3 и отметь различия между орнаментами разных народов.

Инфоплюс

В 2007 году был создан один из самых крупных ковров размером с футбольное поле (5625 м²). 18 месяцев над ним работали 1200 иранских мастеров. Для изготовления «гиганта» использовали 38 тонн шерсти и хлопка.

Декорирование – это важное явление нашего культурного наследия и один из самых значимых и древних шагов человечества к цивилизации. Одновременно с формированием традиций изготовления ремесленных изделий развивалось и орнаментальное искусство.

Какие условия должны соблюдать народные мастера, чтобы их изделия отражали традиции народного искусства?

1. Материалы. Мастера должны использовать материалы, которые существуют на территории проживания данного народа. В Молдове обрабатываются глина (илл. 16.1 б, 16.3), дерево и камень (илл. 16.4, 16.5), овечья шерсть (илл. 16.6) и растительные волокна – хлопок, лён, конопля, камыш, лоза и др.

2. Орнамент. Каждый народ имеет орнаментальную систему, специфичную для своей культуры, поэтому мастера строго соблюдают традиции местного орнамента. Например, в народном искусстве предков нашего края традиционными орнаментальными мотивами считаются: «дерево жизни», «ромб», «спираль», «виноград» и др. (илл. 16.3, 16.4, 16.5, 16.6). Дерево жизни встречается и в культурах гагаузов, украинцев, болгар и др. (илл. 16.7 а, б, в).

16.4. Деревянный столб на крыльце. Старый Орхей

16.5. Каменный столб на крыльце. Старый Орхей

16.6. Молдавский ковёр. Дерево жизни. Начало XIX в.

Давайте поразмышляем

- ▶ Может ли кто-то утверждать, что он «создал» народный орнамент? Почему?
- ▶ Кто является автором народного искусства? А народного орнамента?

Nota bene

- Традиционные орнаментальные мотивы выполняются по древним моделям, так как копируются со старинных предметов. Но существуют также и современные орнаменты, появившиеся сегодня. Они отличаются от традиционных и не относятся к народному искусству.

16.7 а. Дерево жизни. Украина

16.7 б. Дерево жизни. Гагаузия

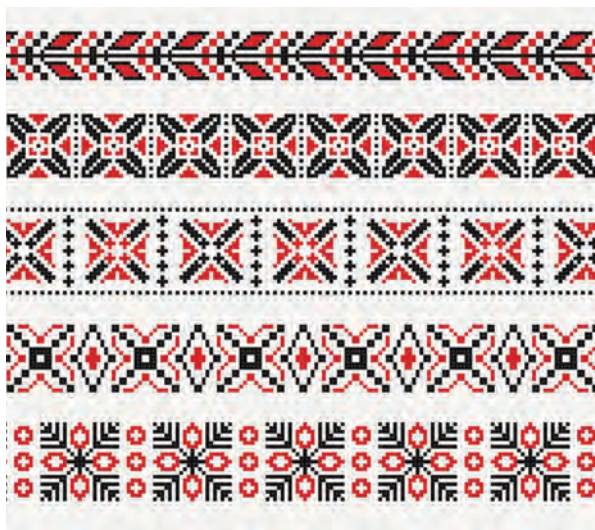

16.7 в. Дерево жизни. Болгария

Словарь

Орнаментировать, декорировать – украшать разные поверхности (например, кувшин, ковер, здание и др.) плоскими или объемными орнаментальными элементами.

Орнамент представляет собой композицию, составленную из декоративных мотивов, расположенных по принципу повторения (илл. 16.8, 16.9). Мотивы могут повторяться два раза и более, составляя орнаментальные полосы или сетки.

16.8. Схемы орнаментов

Креативные идеи

Исследовательский проект

Рассмотри посуду на своей кухне и найди изделия с орнаментами. Какие из них представляют национальную культуру твоего народа? Какие предметы украшены современными орнаментами? Аргументируй свой выбор, описав вид орнамента.

Творческий проект

Вариант 1. Создай фриз, кайму или книжную закладку, используя орнаментальные мотивы по этой теме.

Вариант 2. Создай проект знамени или флага с определенным назначением (например, для своего класса, школы, местности или даже для планеты Земля), придумав современный орнаментальный мотив. Попробуй «зашифровать» какое-либо послание. Запиши и объясни в рабочей тетради свой замысел.

3. Колорит. В прошлом мастера использовали природные красители, вытяжки из растений и грунта, поэтому цвета соответствовали различным географическим зонам, определяя характерные черты творчества каждого народа. В настоящее время народные мастера, используя синтетические красители, стараются не отходить от традиционного колорита (илл. 16.6, 16.9).

В зависимости от вида, декоративные мотивы и орнаменты делятся на **растительные** (илл. 16.2, 16.6, 16.7 а, б, в), **зооморфные** (изображающие животный мир), **авиморфные** (птицы), **антропоморфные** (фигура и образ человека), **космоморфные** (небесные тела), **геометрические** (илл. 16.4), **комбинированные** (илл. 16.7, 16.9).

16.9. Традиционный ковер. Румыния, Олт (растительные, геометрические, авиморфные мотивы)

Для портфолио

Изучи различные источники (Интернет, библиотека, музеи, семейный архив) и найди 3-5 орнаментальных мотивов, которых нет в этой теме, и представляю культуру твоего народа. Добавь в портфолио их фотографии и объясни их символику.

Народное искусство представляет большое разнообразие орнаментальных мотивов, встречаемых в вышивках, коврах, предметах из глины. Мы можем понять, что означают орнаменты, если будем знать **семантику** мотивов. Некоторые мотивы повторяются в разных культурах и встречаются у разных народов. Таким образом, линия, круг, ромб в различных комбинациях встречаются в орнаментике румын, украинцев, русских, болгар, гагаузов, часто со схожими смыслами. Например, круг символизирует солнце в румынской и гагаузской культуре; виноград у украинцев означает большую семью, у гагаузов – богатство, у румын – жизненную силу.

Рассмотри мотивы и их символику в таблице, расположенной ниже, затем определи, на каких иллюстрациях к теме можно их найти. Расшифруй идею, спрятанную в декоре этих изделий.

Название	Мотив	Символика
Линии: прямые, волнистые, штрихи		Символизирует воду, плодородие, нет жизни без воды.
Круг, солнце		Символизирует солнце, перерождение, движение без начала и конца, тепло и жизнь.
Ромб		Символизирует культ солнца, союз между небом и землей. Ромб с кружочком в центре – засеянная земля, богатство.
Рога барана		Символ мужской силы и энергии, желание иметь большие стада овец, указывает на пастушество как основной вид деятельности.
Колос пшеницы		Символизирует основной вид деятельности - сельское хозяйство, а также природу, хлеб, лес, жизнь, мир, богатство.
Спираль и ее производные		Энергия, движение и повторение событий, развитие, рост.
Колонна		Вечность, союз между небом и землей, ход времени.
Петух		Пробуждает солнце, прогоняет злых духов, стоит на страже мирового порядка.
Древо жизни		Символизирует ход человеческой жизни. Встречается в разных культурах в разнообразных формах. Состоит из комбинации орнаментальных мотивов.

Ключевые слова

- > дизайн; > прикладное искусство; > дизайнер; > дизайн среды; > графический дизайн;
- > рекламный дизайн; > дизайн одежды; > промышленный дизайн.

Сопоставь иллюстрации 17.1 и 17.2 а, б.
В чем разница между этими предметами с точки зрения полезности и эстетичности?

Давайте поразмышляем

- ▶ Дизайн – это продукт технического прогресса. Как ты понимаешь это утверждение?

Дизайн представляет собой относительно новую область человеческой деятельности (XX век). Слово *дизайн* означает: «разработка проектов, эскизов, макетов». Цель дизайнера заключается в создании повседневных предметов для того, чтобы они отвечали как материальным, так и эстетическим потребностям человека. Те предметы, которые представляют собой оригинальное и уникальное (авторское) решение, относятся к **прикладному искусству**.

17.1. Стул

17.2 а. Стул

Дизайн, создавая новую форму «визуального общения», проявляется через характерные для созданного предмета признаки:

– *пластические*: пропорции; оптический эффект; цвет; соотношения светотени, полнота–пустота, цвет–размер;

– *функциональные*: комфорт, гигиена и т. д. Сферами данного вида деятельности являются: дизайн одежды, ландшафтное проектирование, графический дизайн, промышленный дизайн, рекламный дизайн, фитодизайн (цветочная аранжировка) и т. д.

17.2 б. Стул

Профессия дизайнера возникла в результате сотрудничества художников и проектировщиков промышленности. Источниками вдохновения для некоторых дизайнеров иногда служат известные произведения искусства (илл. 17.3, 17.4 а, б)

17.3. Пит Мондриан. Композиция II с красным, синим и желтым. 1930. (Холст, масло)

17.4 а. Ваза в стиле Мондриан

17.4 б. Ив Сен Лоран. Платье в стиле Мондриан. 1965

17.5 а. Zen Design. Проект дома, экстерьер. Кишинэу. 2021

17.5 б. Фрагмент интерьера

Дизайн среды применяется для эстетического благоустройства внутреннего и внешнего архитектурного пространства (илл. 17.5 а, б). В нем учитываются различные аспекты: функциональность, комфорт, эффективность использования пространства, соответствующие финансовые расходы, необходимые удобства и др., также учитываются и пропорции человека, для которого предназначено это строение.

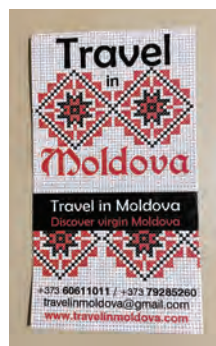
17.6 а. Логотип

Графический дизайн обслуживает сферу производства товаров (упаковки, логотипы или символы различных фирм, этикетки и т. д.) (илл. 17.6 а, б, в, г).

Дизайн часто применяется в области **рекламы**: при изготовлении значков, визитных карточек, брендов, в создании рекламных роликов и т. д. (илл. 17.7 а, б). Мода, которая имеет очень давние традиции, привела к возникновению **дизайна одежды**. Многочисленные области применения этого вида дизайна образуют общий стиль и тенденции определенной эпохи, периода и т. д. (илл. 17.8).

17.6 б. Упаковка. Корзинка со сливами. „Visuria”. Республика Молдова

17.7 а.
Визитная
карточка

17.7 б. Значок

17.6 в. Этикетка

17.6 г. Обложка

17.8. Модные изделия и аксессуары

Рассмотри изображения изделий (илл. 17.8) и скажи, какие области применения дизайна одежды тебе знакомы. Продолжи список.

Промышленный дизайн имеет множество направлений.

Определи на иллюстрациях 17.9 а, б, в, г, д области применения промышленного дизайна.

17.9 а. Мотоцикл

17.9 б. Чайники

17.9 в. Игрушки

17.9 г. Модель стационарного телефона

17.9 д. Пылесос

Для портфолио

Вырежь из старых журналов различные изображения, представляющие определенный вид дизайна.

Самооценивание

- Являются ли предметы дизайна произведениями искусства? Аргументируй.
- Какие еще области применения дизайна ты знаешь?

Креативные идеи

Вариант 1. Нарисуй эскизы для одного из следующих изделий: флаконы для духов, стаканы для сока, бутылки для прохладительных напитков (графические материалы).

Вариант 2. Смоделируй форму конфет, сделай коробку для них и придумай название (моделируемые материалы, бумага, графические материалы).

Вариант 3. Создай форму для абажура: настольной лампы, ночника или фонаря (различные материалы, макетирование).

Вариант 4. Создай модный ансамбль: одежду, обувь, аксессуары, бижутерию (различные материалы, коллаж).

Самооценивание

- Проанализируй темы из III модуля, а потом заполни в тетради приведенную ниже таблицу, включив в каждую рубрику минимум 2-3 элемента

Очень интересно	Уже знал(а)	Узнал(а) что-то новое	Не понял(а)

История пластического искусства

18 Художественные стили

Ключевые слова

> стиль; > барокко; > классицизм; > реализм; > импрессионизм; > модернизм.

Рассмотри иллюстрации 18.1 а, б, в, г, и определи различия между ними.

Стиль – это общность образной системы, средств художественной выразительности, творческих приемов. Благодаря стилю искусствоведы относят произведения к определенным историческим периодам, школам, течениям и т. д.

После Возрождения (XV–XVII вв.) появляются и развиваются следующие стили: барокко, классицизм, реализм, импрессионизм, модернизм и др.

Сравни иллюстрации 18.2 и 18.3. Что можно сказать о количестве и расположении элементов пластического языка в этих произведениях?

Барокко присущ «теплый» визуально-пластический язык с избытком пластических элементов, что создает ощущение перенасыщенности пространства (илл. 18.2). Истоком этого стиля является архитектурный стиль, возникший в Риме в XVII веке (после эпохи Возрождения), который богат орнаментами и фантазийными элементами (херувимы, цветочные гирлянды и др.). Он распространен и в других областях искусства и узнаваем по причудливой динамике персонажей, драматическим эффектам, пышностью форм и их избытком или по помпезным размерам этих форм.

Классицизм выделяется своей строгостью и гармонией, чем противопоставляется барокко. Эти произведения сбалансированы, хорошо организованы, без излишних деталей (илл. 18.3). Классические шедевры характеризуются сюжетами, вдохновленными античным искусством, выполненными в упорядоченном и гармоничном стиле.

18.1. Учебное пособие

18.2. Питер Пауль Рубенс. Ромул и Рем. 1615–1616

18.3. Жак-Луи Давид. Портрет Мадам Вернинак. 1798–1799

18.4. Жан-Франсуа Милле. Собираательницы колосьев. 1857

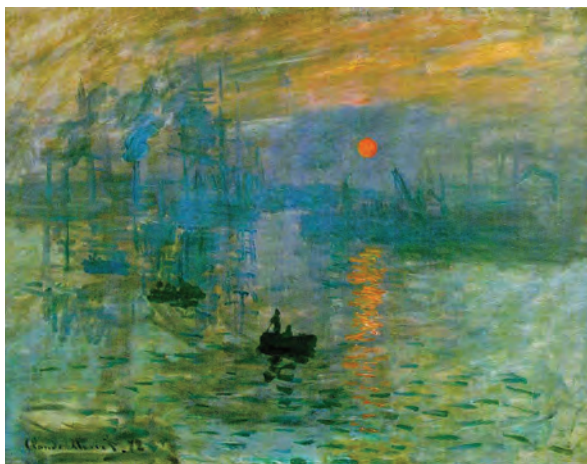
Традиционно слово *классический* объясняется, как что-то замечательное. В XVII веке оно обозначало «достойное для изучения в учебных заведениях», то есть эстетический образец бесспорной ценности.

Реализм, развивающийся в Европе (XIX век), представляет окружающий мир как «наглядный документ» повседневной жизни, тяжелого труда и бытовых проблем населения (илл. 18.4). Художник переключает внимание с мифов, идеализированных образов и древних канонов на жесткую передачу реальной жизни и социальных проблем.

До XIX века художественные стили развивались довольно медленно. Но в 1827 году был изобретен фотоаппарат, произошла революция в визуальной культуре. У художников появился «соперник», при помощи которого достоверно изображалась действительность. Это событие приводит к быстрому и разнообразному развитию художественных стилей. Появление **импрессионизма** в 1874 году знаменует вступление пластического искусства в модернизм. Замысел художников этого стиля – запечатлеть «стоп-кадр», написанный «на пленэре» с передачей впечатления момента (илл. 18.5). Знаковым шедевром является картина Клода Моне (илл. 18.6).

18.5. Николае Григореску. Крестьянка, сидящая на траве

18.6. Клод Моне. Впечатление. Восходящее солнце. 1872

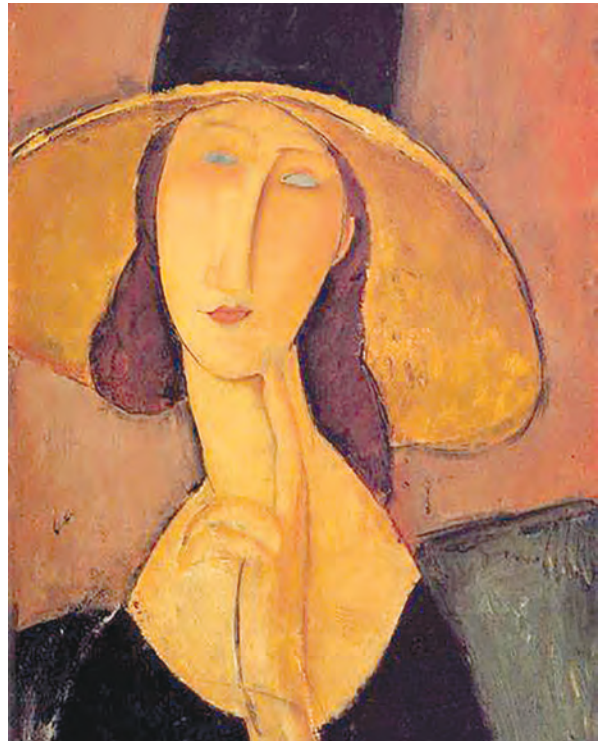

Сравни иллюстрации 18.6 и 18.7. Какую существенную разницу ты заметил в данных произведениях? Обрати внимание на то, как изображены пространство и объем, на четкость форм и контуров.

18.7. Джорджия О'Киф.
Отражение озера Джордж. 1921–1922

В течение 25 лет (1890 – 1915 гг.) окончательно сформировано современное искусство. Начатый импрессионистами поиск новых форм выражения привел к появлению многочисленных художественных стилей. **Модернизм** радикально отрицает прежнюю художественную традицию, опираясь на совершенно новые принципы творчества: цвет может быть чистым, форма – стилизованной или трансформированной (илл. 18.8), а пространственные плоскости перевернуты (илл. 18.7).

18.8. Амедео Модильяни. *Жанна Эбютерн в шляпе*. 1918

Сравни иллюстрации 18.5 и 18.8 и выдели схожесть и отличия между ними. Запиши два списка прилагательных, подходящих каждой картине (5 слов на каждую).

Креативные идеи

Вариант 1. Разработай форму классического абажура или настольной лампы (графические материалы) в двух вариантах: в стиле реализма, затем преобрази ее в стиль барокко.

Вариант 2. С помощью фотоаппарата сделай художественные снимки в стиле импрессионизма. Прокомментируй изображения. Запиши аргументы, доказывающие, что они относятся к импрессионизму.

Самооценивание

- Выбери из предложенного ряда прилагательные, которые соответствуют картинам в стиле барокко и классицизма (илл. 18.2, 18.3): *перенасыщенный, воздушный, традиционный, упорядоченный, величавый, динамичный, строгий, богатый, обильный, уравновешенный, умеренный, избыточный, сдержанный, простой*. Запиши их (в две колонки) в тетрадь.
- Подбери прилагательные, характеризующие импрессионизм и модернизм (илл. 18.5, 18.6, 18.7, 18.8). Запиши их в тетрадь.
- Исследуй творчество национальных художников, которые создают портреты в современном стиле, и запиши в тетрадь названия двух произведений, которые произвели на тебя наибольшее впечатление.

19 Эпоха модернизма и современное искусство

Ключевые слова

- > трансфигурация; > фигуративный; > нефигуративный; > модернистское искусство;
- > абстрактное искусство; > кубизм; > современное искусство.

Рассмотри *иллюстрацию 19.1*, на которой изображена девушка, послужившая моделью для портрета П. Пикассо. Как выглядит работа художника по сравнению с моделью?

19.1. Силуэт Дэвид, сфотографированная рядом с портретом, выполненным Пабло Пикассо. 1954

19.2. Пабло Пикассо. Силуэт в зеленом кресле. 1954

На *иллюстрации 19.2* представлен портрет той же девушки, но в другом видении. А в *иллюстрации 19.3* изображение преобразовано в силуэт. Процесс упрощения формы и уплощения пространства называется **трансфигурацией**. Это первый шаг к модернизму.

Nota bene

- > Язык модернистского и современного искусства, как и любой язык, необходимо изучать шаг за шагом. Он необходим для понимания нынешних произведений искусства.

Давайте поразмышляем

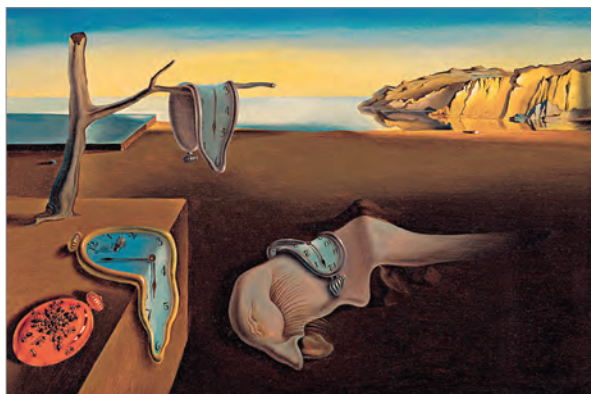
- ▶ Оскар Уайльд сказал: «Искусство начинается там, где прекращается подражание природе». Как ты понимаешь это высказывание?
- ▶ Жорж Брак сказал: «Современное искусство призвано беспокоить зрителя, а не успокаивать его». Как ты понимаешь эту фразу в контексте изучаемой темы?

19.3. Пабло Пикассо. Силуэт. 1954

Модернистское искусство (конец XIX – нач. XX вв.) больше не отражает реальность, а художественно преобразовывает ее, используя различные средства визуально-пластического выражения (традиционные и нетрадиционные). Цель художника этого периода состоит в том, чтобы убедить зрителя, что всё, что нас окружает, может быть рассмотрено по-разному (илл. 19.4, 19.5, 19.6, 19.7).

В модернизме идея превалирует над техникой, так что художники могут использовать

19.4. Сальвадор Дали. *Постоянство памяти*. 1931

Словарь

Фигуративным называется изображение, содержащее легко узнаваемые формы, фигуры и т. д. (илл. 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.7, 19.8, 19.9 и 19.10).

Нонфигуративным называется изображение, не содержащее узнаваемых элементов (илл. 19.6, 19.5).

Абстрактным называется произведение нонфигуративного искусства, не содержащее узнаваемых элементов.

Модернизм – направление, представляющее собой идеи или средства художественного выражения, которые отличаются от традиционных.

Современное искусство – произведения, созданные художниками наших дней (которые чаще всего еще живы), представляющие новые формы искусства.

Авангардный – передающий новые идеи, поддерживаемые отдельной группой художников определенной эпохи.

классические техники для передачи сюрреалистической или фантазийной идеи (илл. 19.4). Иногда они используют новаторские жесты, чтобы передать свои переживания, эмоции (илл. 19.5), либо обращаются к сугубо экспериментальной технике (илл. 19.7).

Один из новых стилей – **кубизм**, созданный Пабло Пикассо и Жоржем Браком, исключает пространственные плоскости, ограничивает цветовую гамму, а формы и объемы строятся из геометрических фигур: куба, цилиндра, конуса и т. д. Предметы изображаются одновременно под разными углами, без учета линейной и воздушной перспективы (илл. 19.8).

Василий Кандинский, развивая нонфигуративную живопись, доходит до **абстракционизма**: изображенный предмет на плоскости полностью исчезает (илл. 19.6). В этих работах преобладают линии, цвета и формы. В них нельзя распознать сюжет, и лишь название (или изучение контекста, в котором она была создана) поможет понять ее смысл.

19.5. Джексон Поллок. *Номер 8 (фрагмент)*. 1949. (Масло, эмаль, алюминиевая краска, холст)

19.6. Василий Кандинский. *Пересекающиеся линии*. 1923

Изучи иллюстрации 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.9 и 19.10. Что необычного в этих произведениях? Какие произведения представляют собой причудливый сюжет или наводят на вопрос: «Как же это было сделано?» Какие другие названия ты бы дал этим работам?

19.7. Пабло Пикассо. Бык. 1958

19.8. Жорж Брак. Мастерская (ваза перед окном). 1939

Современное искусство (период после Второй мировой войны (1939–1945) до сегодняшнего дня) продолжает технические и концептуальные инновации, начатые модернистами (илл. 19.9 и 19.10). Художники экспериментируют, используя самое большое разнообразие средств визуально-пластического выражения (включая новые технологии). Современное искусство уже не делится на традиционные виды и жанры, а характеризуется их слиянием и совершенно новыми видами искусства, неизвестными ранее.

19.9. Гэвин Турк. *Время и пространство* (для Жозефа Косуца). 2015

19.10. Клас Ольденбург. *Виола*. 2002. (Холст, веревка, смола, металл, латекс)

Креативные идеи

Вариант 1. Опираясь на формы простого предмета (чайника, лампы, ложки), создай рисунок, превращающий его во что-то «другое» (приемы: деформирование, увеличение, умножение, аккумуляция, комбинирование, смещение и т. п.).

Вариант 2. Трансформируй обыкновенный утилизированный предмет (пробку, бытовую перчатку, губку, старую обувь) в «благородный» предмет, выражающий какую-то мысль. Преобразовывая это "нечто" во что-то другое, попробуй использовать нетрадиционные материалы и инструменты (зубочистки, предметы, бывшие в употреблении, зубную пасту, белый корректор и т. д.).

Вариант 3. Создай модернистскую композицию, вдохновившись кубизмом или абстракционизмом.

Искусство Бессарабии и Республики Молдова с XIX века до наших дней

Ключевые слова

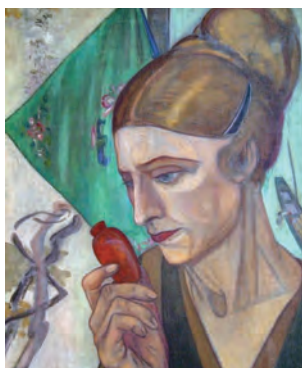
› искусство Бессарабии; › социалистический реализм; › пинакотекa; › цензура.

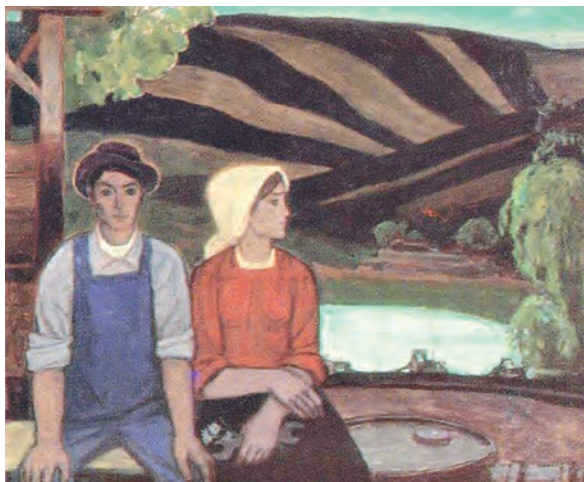
Рассмотри иллюстрации 20.1, 20.2, 20.3, 20.4. Что изображено на них? Как ты думаешь, в какую эпоху они были созданы? Аргументируй.

20.1. Иоан Яворский. Богоматерь с младенцем на троне. 1813

20.2. Огюст Байар. Портрет жены. 1921

20.3. Игорь Виеру. Пара. 1972

Nota bene

› Бессарабское искусство перешло от искусства Средневековья к модернизму за крайне короткий период – только за половину века, в то время, как в странах Европы этот переход продолжался несколько столетий.

20.4. Андрей Сырбу. Поле. 1992

Вспомните

Чем знаменательны 1812, 1918, 1940, 1945 и 1991 гг. в истории Бессарабии и Республики Молдова?

Искусство Бессарабии развивалось под влиянием разных исторических периодов:

- 1812–1887 гг. – продолжается развитие средневекового искусства, представленное иконами, живописью и иконостасами;
- 1887–1918 гг. – появляется модернизм;
- 1918–1940 гг. – апогей модернизма, а также последний период бессарабского искусства;
- 1945–конец 1980 г. – период **социалистического реализма**;
- конец 1980 гг.– по настоящее время – происходит либерализация сферы искусства, развивается современное искусство.

Из первого периода, 1812–1887, известна только деятельность некоторых иконописцев. В их работах появляются элементы светской живописи (илл. 20.1).

В следующий период, 1887–1918, открываются художественные школы, художественные общества и начинают работать профессиональные художники, получившие образование в России, Германии, Голландии, Франции, Италии, Бельгии. Основываются виды и жанры пластического искусства: живопись, скульптура, графика. В искусстве этих лет чувствовалось влияние русских художественных традиций (илл. 20.2, 20.5, 20.6).

20.5. Владимир Оушко. *Пахари*. 1901. Фрагмент

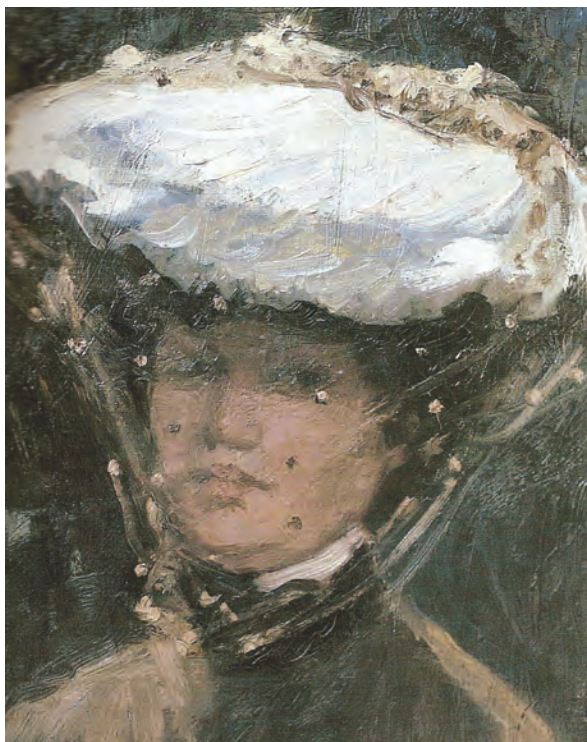
Между 1918–1940 годами Бессарабия находилась в составе Румынии, и в искусстве проявляется влияние румынских художественных традиций (илл. 20.7, 20.8). Свободный доступ в европейские страны способствует отъезду бессарабских художников в учебные заведения Европы, а также их переезд за рубеж.

Словарь

Пинакотека – большая коллекция картин.

Инфоплюс

Работы бессарабских художников, а также архив Школы изящных искусств, послужившие в 1939 г. основой для создания Пинакотеки муниципалитета Кишинэу, были полностью утрачены во время войны 1941–1945 гг.

20.6. Евгения Малешевская. *Автопортрет*. 1910

20.7. Нина Арборе. Портрет женщины с собакой. 1923–1928

20.8. Моисей Коган. Сидящая нагая девушка. 1927

Вспомните

В предыдущих классах вы изучали творчество некоторых бессарабских художников, среди них: Александру Плэмэдялэ (1888–1940), Лазарь Дубиновский (1910–1982), Михай Греку (1916–1998), Глебус Саинчук (1919–2012), Валентина Русу-Чобану (1920–2021), Игорь Виеру (1923–1988), Михай Грати (1933–2005), Андрей Сырбу (1950–2000). Кто из них занимался скульптурой, кто – живописью, а кто – другими видами творчества?

20.9. И.Ф. Степанов. Энергетики. 1975

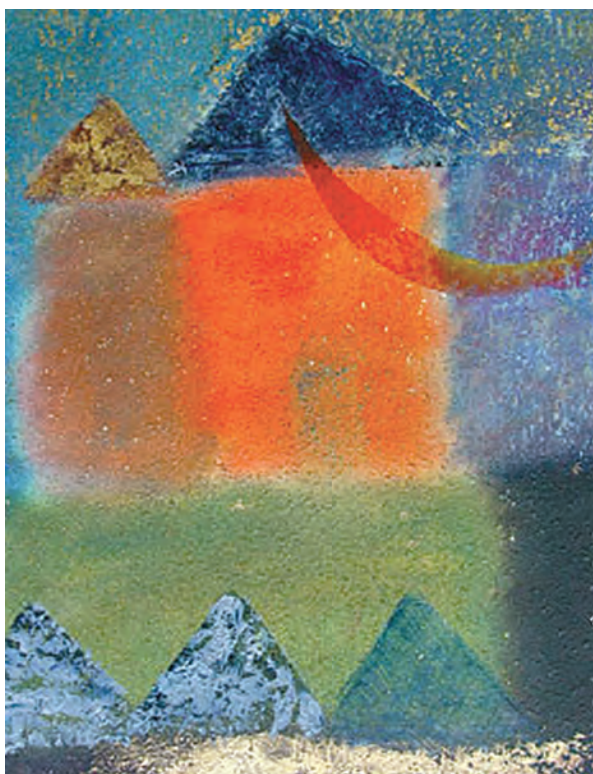
Политические события середины XX века (мировая война и установление советского тоталитарного режима) вызвали массовый отъезд художников в Румынию, Европу, Америку и т. д. Часть населения Бессарабии была сослана в Сибирь, в том числе и многие художники. В период 1945 – конец 1980-х годов искусство подвергалось **цензуре**. Советская власть строго контролировала деятельность художников, поэтому их творчество отражало только те сюжеты и стили, которые одобряло руководство.

Особенностями искусства этого периода являются:

- фигуративное изображение;
- посвящение сюжетов советской власти, партийным лидерам, пионерским или комсомольским организациям, рабочим сценкам на полях или заводах (илл. 20.3, 20.9).

20.10. Михай Цэруш. Концерт в черно-белом. 1993

20.11. Симион Замша. Красная луна. 2001

К концу 1980-х годов искусство Молдовы приобщается к современному мировому искусству (илл. 20.4, 20.10, 20.11, 20.12):

- развиваются экспериментальные техники;
- затрагиваются запрещенные ранее библейские и патриотические сюжеты, сюрреалистические темы;
- появляются работы, наводящие зрителя на размышление.

20.12. Мария Сака-Рэчилэ. Ромео и Джульетта. 1990

Словарь

Иконостас – перегородка (украшенная иконами) между алтарем и остальной частью церкви.

Социалистический реализм использует реалистическую фигуративную манеру, классические техники для передачи сюжетов, восхваляющих коммунистический режим и его идеалы.

Светская живопись – живопись, представляющая нерелигиозные сюжеты.

Креативные идеи

Исследовательский проект

Подготовь эссе о творчестве одного из бессарабских художников.

Творческий проект

Вариант 1. Создай эскиз на основе иллюстрации 20.10. Преобразуй его в цветное изображение и передай концертное настроение.

Вариант 2. Создай эскиз на основе иллюстрации 20.11. Затем в процессе работы поменяй цвета местами (например, зеленый вместо красного, фиолетовый вместо зеленого и т. д.)

Ключевые слова

➤ национальное искусство; ➤ семантический аспект; ➤ территориальный аспект.

Какие элементы пластического языка доказывают, что на *иллюстрациях 21.1, 21.2 и 21.3* содержатся сюжеты, отражающие культурное и географическое пространство Молдовы?

Национальное искусство обладает признаками, которые отражают особенности культуры или государства:

I) **семантические**, представляющие духовную культуру: мифологию, историю, язык, религию, традиции, климат и географическое расположение. Например, колорит молдавского пейзажа передан Элеонорой Романеску (*илл. 21.1*), национальная архитектура – Андреем Мудря (*илл. 21.2*), гостеприимство – Михаем Греку (*илл. 21.3*), фольклорные традиции – Андреем Негурэ (*илл. 21.4*). Наша история выражена в памятнике Штефану чел Маре в Кишинэу, автор Александру Плэмэдялэ.

21.1. Элеонора Романеску. *Весна*. 1989-1990

II) **территориальные**, представляющие творчество художников, проживающих в определенной стране. В их работах отражаются не только традиционные сюжеты, но и универсальные (космополитические): сцены из повседневной жизни, натюрморты, абстрактные композиции и т. д. или общечеловеческие ценности: жизнь и смерть, моральные, социальные, экологические проблемы и т. д.

21.2. Андрей Мудря. *Дом в Бутучень*. 2001

21.3. Михай Греку. *Осень*. 1984

🎯 Давайте поразмышляем

- ▶ Как можно распознать национальное художественное достояние в жанрах визуального искусства Молдовы? По каким элементам можно узнать национальное искусство?

Таким образом, национальное искусство может быть представлено авторами, принадлежащими к другим культурам, их произведения вдохновляются разнообразными источниками (илл. 21.5).

21.4. Андрей Негурэ. *Мастер Маноле*. (Фрагмент) 2000

21.5. Виктор Кузьменко. *Игра форм*. 2020

Креативные идеи

Исследовательский проект

Проведи исследование и узнай, сколько художников насчитывается в твоей местности. Как можно охарактеризовать их творчество? Отражают ли их работы национальную специфику или они универсальны?

Творческий проект

Вариант 1. Создай художественную работу, плоскостную или пространственную (в любимой вами технике), которая содержала бы элементы, характерные для национального искусства.

Вариант 2. Вдохновись иллюстрациями 21.6 и создай серию почтовых изделий (марки, конверты), которые бы представляли Республику Молдова как многонациональное и поликультурное государство.

Самооценивание

- Проанализируй темы из 4 модуля, а потом заполни в тетради приведенную ниже таблицу, включив в каждую рубрику минимум 2-3 элемента:

Очень интересно	Уже знал(а)	Узнал(а) что-то новое	Не понял(а)

Самооценивание

- Определи различия между народным творчеством и национальным искусством. Каковы их общие элементы?

21.6. Почтовые марки, ГП „Poșta Moldovei”

Ценность визуально-пластического искусства. Положительный опыт

22 Творческий проект *Дерево Мы*

В этом году ты завершаешь изучение предмета «Художественное воспитание», но ты не прощаешься с искусством, которое будет сопровождать тебя всю жизнь. Накопленный опыт поможет тебе анализировать и ценить произведения искусства, выбирать одежду, обустраивать свой будущий дом и во многих других профессиональных и бытовых ситуациях. Чтобы успешно ориентироваться в многообразии художественных и нехудожественных изображений, предметов, изделий и отличать подлинные ценности от псевдоценностей (китча), предлагаем тебе изучить 23-ю тему. Для расширения своего культурного кругозора ты можешь виртуально пройтись по музеям и галереям из 24-ой темы. Мы призываем тебя продолжить диалог с искусством в будущем, следя за эволюцией современного искусства. Современные произведения могут быть провокационными, странными, эпатажными, непонятными, но они имеют право на существование. Прими вызов и попытайся расшифровать спрятанные в них послания, ведь искусство как вестник навсегда изменило нашу жизнь, мир и общество. Далее мы предлагаем тебе выполнить проект, который закрепит твои усвоенные визуально-пластические компетенции.

Давайте поразмышляем

- ▶ Докажи, что ты уникальная личность. Составь список 5 – 7 качеств, чем ты отличаешься от других.
- ▶ Перечисли, какие семейные реликвии/фотографии отражают историю твоей семьи. (3 – 5 пунктов).
- ▶ *Работа в группах.* Поразмышляйте над тем, как географическое положение влияет на художественное и культурное развитие жителей.
- ▶ *Работа в группах.* Ознакомьтесь с 3 – 5 произведениями национального искусства Молдовы. Как в них отражается идентичность жителей Республики Молдова? Обоснуйте свой выбор произведений.
- ▶ *Работа в парах.* В учебнике вы встретили следующие цитаты: «Современное искусство призвано беспокоить зрителя, а не успокаивать его». (Жорж Брак); «Произведением искусства называют не то, что чему-то подражает, а то, что что-то означает». (Андрей Плешу). Объясните, как вы понимаете эти утверждения после изучения современного искусства.

Изучи иллюстрации 22.1, 22.2, а затем иллюстрации 13.3 (стр. 38), 15.1, 15.2 (стр. 43), 16.6 (стр. 47). Что общего в этих произведениях? Обрати внимание на разнообразие способов представления деревьев и прокомментируй различия.

22.1. Мигель Коваррубиас. *Дерево модернизма*. 1940

22.2. Брюс Маклин. *Черная мимоза*. 2008

Креативные идеи

Дерево, которое представляет нас. Дерево с глубокими корнями и ветвями, тянущимися к небу и к свету, с его легендарной стойкостью в бурю, мороз или жару является универсальным символом.

Работа в группах. Создайте дерево, ветки которого представляют участников группы (техники на выбор: рисунок, картина, коллаж, инсталляция и т. д.). На каждой отдельной ветке указывается имя каждого участника или символ, который отождествляется с ним. Затем делаются листья. Они могут быть простой или сложной формы; из белой или полихромной бумаги, однотонной или с орнаментом. На листьях своей ветки каждый участник пишет по 3-5 фраз, которые его представляют (например, *Я люблю готовить, умею играть на скрипке, предпочитаю выращивать цветы* и т. д.). На остальных листьях запишите понятия, которые характерны для вашей

родной культуры и для культуры других этносов, проживающих в Молдове, (гуманизм, гостеприимство, мэртишор, сармале, каса маре, Радоница, Масленица, Хедерлез, Касым, мартеница, вышиванка, Ханука и др.). Все листья прикрепите на ветки дерева. *Дерево МЫ* будет символизировать ваше представление о народах Молдовы и о вас самих.

Самооценивание

- Организуйте в классе выставку работ «Дерево МЫ». Представьте, прокомментируйте и оцените созданные вами деревья, играя различные роли: художника, ведущего, гида, искусствоведа, зрителя, репортера и т. д.

23

Художественное произведение и китч

Ключевые слова

- > подлинное искусство; > китч;
- > ложные ценности.

Рассмотри иллюстрации 23.1 и 23.2. На какой из них показаны изделия, в которых соблюдаются традиции молдавского народного орнамента?

Рядом с произведениями **подлинного искусства** всегда создавались предметы, лишенные всякой художественной ценности. Это явление получило название **китч**. Китч использует дешевые материалы и легкодоступные техники для производства продукции, лишь внешне напоминающей художественную ценность. Эти изделия часто бесполезны, бессмысленны и безвкусны.

Китч производит ложные ценности, которые не имеют ничего общего с истинными произведениями искусства. Он распространяет и умножает стереотипы, штампы и заурядные, легко воспринимающиеся изображения (илл. 23.3, 23.4, 23.5).

В живописи китч можно определить по колориту и содержанию мотивов, которые имеют «слащавый» вид и не вызывают эстетических чувств (илл. 23.4). Китчевая живопись имитирует природу, использует всегда кричащие цвета, рельефные детали, наклеенные на изображение, и приемы, чуждые принципам подлинного искусства.

23.1. Керамические изделия

23.2. Сувениры

Вспомните

Какие условия должен соблюдать народный мастер, чтобы результат его деятельности отражал традиции народного творчества?

23.3. Часы с изображением Иисуса Христа (китч на религиозную тему)

Nota bene

- > Количество изделий в стиле китч растет параллельно с развитием технологии тиражирования: статуэтки и посуда из пластика, имитирующие фарфор, текстильные изделия с репродукциями знаменитых шедевров, различные изделия, искажающие религиозные образы (псевдобижутерия и аксессуары). Подобные предметы производятся серийно индустрией китча.

23.4. Живопись. Китч

В архитектуре китч проявляется заменой традиционных материалов дешевыми и доступными, например, дерево заменяется жемчужной или гипсовыми элементами.

23.6. Традиционный молдавский ковер. XVIII–XIX вв.

23.5. Безделушка. Китч

23.7. Современный ковер, отошедший от традиционного орнамента. XX в.

Креативные идеи

Исследовательский проект

- Рассмотрите предметы на рынке, в сувенирных магазинах. Какие из них относятся к китчу?
- Составьте список характеристик предметов и изделий, относящихся к китчу.

Самооценивание

- Сравните текстильные изделия с растительными мотивами на иллюстрациях 23.6 и 23.7 и определите, какие элементы демонстрируют отклонение от традиций народного орнамента.

Инфоплюс

Китч существует в литературе, музыке, кинематографе, архитектуре и др. Основная цель производителей китча – предоставить широкой некомпетентной публике продукцию, которая, хотя и не имеет настоящей художественной ценности, может удовлетворить их псевдокультурные потребности. Например, в музыке китч проявляется в исполнении песен с банальными сюжетами, представляемыми «звездами» с привлекательной внешностью, но не имеющими таланта. Бульварные романы и повести, развлекательные журналы с псевдоромантическими рассказами, фильмы ужасов, боевики, «мыльные оперы» – это все также относится к категории китча.

Давайте поразмыслим

- ▶ Что можно предпринять для сокращения массового производства предметов китча? Как ты думаешь, это возможно?

Ключевые слова

- > музей; > галерея;
- > выставочные пространства.

В любом городе есть музей или художественная галерея. Слово «музей» происходит от греческого слова «*museion*», которое означает *храм муз*. Начиная с эпохи Возрождения, места хранения произведений искусства стали называться музеями.

Музей искусств выполняет три основные функции:

- собрание шедевров;
- сохранение художественного наследия;
- представление произведений на всеобщее обозрение.

Музейные коллекции классифицированы по определенным критериям:

- произведения определенной эпохи, собранные в разных странах (например, зал классической живописи);
- произведения из определенных географических зон (например, зал африканского искусства).

Существуют музеи, посвященные конкретному художнику (например, музей Пабло Пикассо в Париже, музей Хуана Миро в Барселоне).

В художественных галереях, в отличие от музеев, выставленные картины могут быть проданы. В Кишинэу одним из таких мест является выставочный центр *Константин Брынкуш* (илл. 24.1). Здесь также систематически организовываются вернисажи, которые имеют ограниченный срок и посвящены определенной тематике.

Nota bene

- > В музее или галерее зрителями соблюдаются определенные правила:
 - экспонаты рассматриваются с определенного расстояния, чтобы увидеть их в ансамбле;
 - нельзя трогать экспонаты;
 - в зал нельзя приносить еду и есть;
 - нельзя громко разговаривать.

24.1. Выставочный центр *Константин Брынкуш*. Кишинэу

В больших городах мира есть знаменитые музеи, пользующиеся огромной популярностью у зрителей. Например, музей *Эрмитаж*, Санкт-Петербург, Россия; музей *Гуггенхайма*, Бильбао, Испания; музей *Прадо*, Мадрид, Испания; *Метрополитен-музей*, Нью-Йорк, США; *Национальный центр культуры и искусства Жоржа Помпиду*, Париж, Франция; *Национальный музей изобразительного искусства Республики Молдова*, Кишинэу и др. Одной из главных достопримечательностей Центра Жоржа Помпиду – это реконструкция мастерской румынского скульптора Константина Брынкуша, который жил и работал во Франции (илл. 24.2).

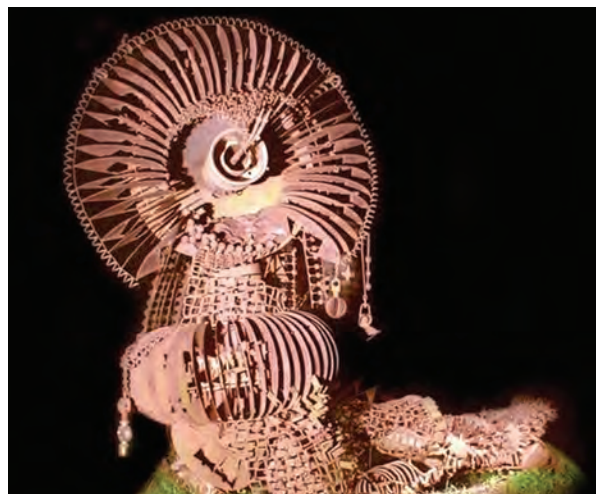

24.2. Мастерская *Константина Брынкуша*. Национальный центр культуры и искусства Жоржа Помпиду. Париж

Сегодня все чаще можно увидеть парки, скверы, сады, которые используются как **выставочные площадки** для современных произведений. Иногда они создают целые комплексы или дополняют существующий пейзаж. Некоторые произведения затрагивают социальные проблемы, например, проблему СПИДа (илл. 24.3) или противостояние бюрократии или тоталитаризму (илл. 24.4).

24.3. Елена и Ион Давид. Мемориал памяти жертв СПИДа. Парк Стефана чел Маре, Кишинэу. 2013

24.4. Николай Искимжи, Валерий Мошков. *Ржавчина & Ко.* Парк *La izvor*. Кишинэу. Между 1985–2004 гг.

24.5. Мария Примаченко. *Танцующие украинцы*. 1983

Самооценивание

- Проанализируй темы из V модуля, а потом заполни в тетради приведенную ниже таблицу, включив в каждую рубрику минимум 2-3 элемента:

Очень интересно	Уже знал(а)	Узнал(а) что-то новое	Не понял(а)

В цифровую эпоху, особенно во время пандемии в конце 2019 года, многие музеи перешли в режим онлайн, чтобы поддержать связь со зрителями. Но Интернет также может стать и последним пристанищем для некоторых исчезнувших знаменитых произведений. Например, во время войны в Украине в 2022 г. был разрушен краеведческий музей в Иванкове, где хранились десятки работ украинской художницы Марии Примаченко (1908–1997), которой восхищался сам Пабло Пикассо (илл. 24.5).

Исследовательский проект

Вариант 1. «Посети» в Интернете музеи, перечисленные в данной теме, и запиши в тетради, чем они знамениты: самая большая коллекция какой-либо культуры или исторического периода, коллекции музыкальных инструментов, бижутерии, предметы и аксессуары дизайна одежды, коллекции шедевров модернизма или современного искусства и т. д.

Вариант 2. Собери информацию из разных источников и составь перечень: а) других существующих в мире музеев, кроме художественных; б) музеев и галерей твоего региона.

Вариант 3. Придумай идею для нового музея. Какие экспонаты могли бы в нем храниться? Каким образом ты бы их сгруппировал? Чем и как этот музей культурно обогатит посетителей?

Вариант 4. Пересмотри все иллюстрации из учебника и раздели их на три коллекции для трех музеев (например: «Музей авангардной скульптуры», «Музей натюрморта», «Музей графики» и т. д.). Запиши в тетрадь.

Суммативное оценивание №2

Все учебные модули

Тема: «Актуальные проблемы общества» (изменение климата, пандемия/эпидемия, чрезмерное потребление, вымирание видов, загрязнения окружающей среды, войны и т. д.)

Тип оценивания: суммативное оценивание/итоговое оценивание (СО/ИО)

Оцениваемые продукты: визуально-пластическая работа, индивидуальный/групповой проект, письменное аргументированное сообщение, устная/электронная презентация, групповая выставка.

Результат: Долгосрочный визуально-пластический культурный проект. Вернисаж тематических плакатов.

Рабочие задачи

- Изучение различных источников (иллюстрации учебника, Интернет, различные визуальные продукты) по выбранной теме – конкретная социальная проблема.
 - Развитие идеи будущего плаката, ожидаемые результаты и потенциальные адресаты проекта (целевая группа); подбор элементов пластического языка, техник, средств, материалов и приемов для создания плаката; установление этапов разработки проекта; выполнение практической работы (цифровой или материальный формат, визуальные и/или текстовые элементы).
- Представление плаката (письменная аннотация), объяснение замысла, целевой группы и ожидаемых результатов; описание элементов визуально-пластического языка и художественно-материальных средств; аргументация своего выбора. Указание источников вдохновения при создании плаката (художники/произведения искусства, печатные или виртуальные документы, видео и т. д.).
- Участие в организации выставки и презентация плаката.

Критерии успеха

- Я могу выбрать из предложенного списка тему, которая, на мой взгляд, актуальна и может быть представлена в виде плаката.
- Я могу разработать концепцию плаката на базе изученных источников и определить, как он повлияет на зрителей.
- Я могу создать композицию плаката, на котором будет отражена его идея, связанная с изучаемой социальной проблемой и рассчитанная на определенную группу зрителей.
- Я могу творчески подойти к выбору средств/материалов/приемов работы, подходящих для моего проекта.
- Я могу представить аннотацию плаката и подготовить презентацию выставки.

Мы желаем тебе больших успехов и много прекрасных достижений в жизни и карьере, которую ты выберешь. Не забывай, что пластическое искусство сопровождает нас и развивается вместе с нами.

МАЯ МОРЕЛ
РОДИКА МОКАНУ-НОСКО
АНЖЕЛА ФРУМОСУ

Художественное ВОСПИТАНИЕ

Учебник для 7 класса

