

Пабло Пикассо.
Сидящая женщина. 1909
(Частная коллекция)
© Sucesión Pablo Picasso,
VEGAP, Barcelona 2007

Содержание

	Страница	Карточка
Почему нам так нравится искусство и для чего оно нужно	6	
Рисовать руками. Наскальная живопись	8	1
Супермодели и суператлеты. Греко-римское искусство	12	2
За нами кто-то наблюдает. Римская живопись	18	3
С небес – в ад. Готическая живопись	24	4
Смотрим в окно. Живопись Ренессанса	30	5
Как забавно исказить формы! Маньеризм	36	6
Смешивание, цвет и тени. Живопись барокко	40	7
Да здравствуют герои! Неоклассическая живопись	46	8
Фигуры, создаваемые облаками. Романтизм	50	9
Посмотрим, какие мазки! Импрессионизм	54	10
Цветы как солнце. Постимпрессионизм	60	11
Треугольники и квадраты. Кубизм	66	12
Собака двигается! Футуризм	72	13
Рисовать сны и мечты. Сюрреализм	76	14
Это имеет какой-то смысл?		
Абстрактный экспрессионизм	82	15
Нас обманывает зрение? Оп-арт и Поп-арт.....	88	16
Глоссарий	94	

Почему нам так нравится искусство и для чего оно нужно?

Знаешь ли ты, что «искусство» находится не только в музеях? Многие вещи, которые тебя окружают, являются предметами искусства или связаны с ним: иллюстрации в книгах, репродукции картин, висящие на стенах и в коридоре твоего дома, рекламные щиты, скульптуры, которые украшают соседний парк, рисунок или фото на футболке и т.д. Тем не менее возникают вопросы: умеем ли мы это ценить? Почему нам так нравится искусство? Что такое искусство и для чего оно нужно?

Что такое искусство?

Слово «искусство» происходит от латинского *ars*, что означает «иметь способность делать что-либо». Но недостаточно быть просто умелым, чтобы создать произведение искусства. Если ты построишь дом из спичек или слепишь дерево из пластилина, это может быть красиво, но не обязательно будет предметом искусства. В таком случае что же такое искусство? Это понятие включает в себя многое. Это творение, которое воспроизводит или имитирует что-ли-

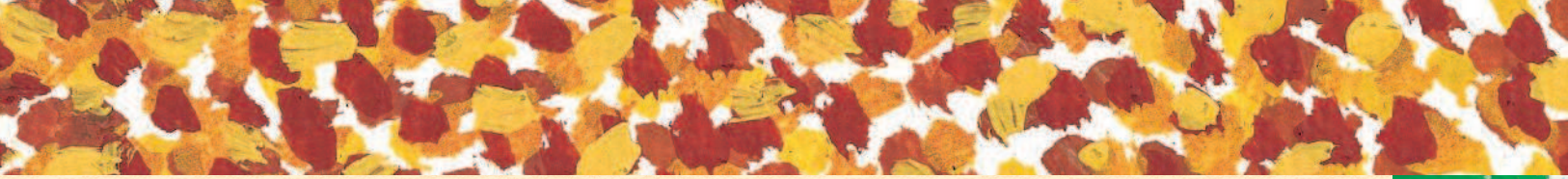
бо — да, именно так, — пробуждая воображение других людей. Оно должно передавать эмоции с помощью линий, цвета, движения, звуков или слов. Недостаточно, чтобы это была просто красивая декоративная вещь, она должна нести в себе какую-то информацию.

Искусство хочет удивить тебя!

Искусство — это своего рода игра с цветом и формой, оно предназначено для того, чтобы удивлять нас и даже обманывать. Оно заставляет нас поверить в реальность изображенного на полотне персонажа, натюрморта или пейзажа, и мы испытываем удовольствие от этой иллюзии.

Искусство передает чувства

Искусство должно выражать чувства. Чтобы ты лучше это понял, приведу пример. Один мальчик однажды испытал сильный страх, встретив волка. Он рассказал об этом своим друзьям.

Чтобы они лучше поняли его страх, мальчик описал сцену встречи: лес, темноту, свет луны, ночные звуки, появление волка, его движения и т.д. Этот рассказ можно отнести к искусству, если мальчик, повествуя о своем приключении, снова переживает те же эмоции и все слушающие его испытывают такой же страх. Любая картина, которая передает такие ощущения, является произведением искусства.

Должно ли искусство быть прекрасным?

Если ты спросишь своих знакомых: «Каким должно быть искусство?» — они ответят, что оно должно быть «красивым» и «креативным». Без сомнения, красота — это важный элемент художественного произведения, но должно ли искусство обязательно быть прекрасным? Ответ — нет! Искусство не обязано быть «красивым». Это все равно, что сказать, что шоколад, пирожные или конфеты, которые нам так нравятся, самые лучшие продукты питания. То же самое происходит и с искусством. Красота не может служить основой для определения искусства, так же как и все предметы, которые доставляют нам удовольствие, не должны считаться образцами искусства.

Для чего нужно искусство?

• **Чтобы объяснить.** Произведение искусства — это средство, с помощью которого мастер передает нам свои и чужие чувства. Оно отражает чью-то боль, радость, жажду любви, ярость...

- **Чтобы воспитывать.** В течение многих лет искусство прививало людям хорошие манеры. Оно учило отличать хорошее от плохого и понимать, к каким последствиям может привести принятие того или иного решения.
- **Чтобы наслаждаться.** Искусство в первую очередь дает возможность смотреть и наслаждаться увиденным, путешествовать в фантастические миры, открывать экзотические пейзажи и узнавать удивительные истории.
- **Чтобы узнать себя лучше.** Искусство позволяет нам поразмышлять о мире, в котором мы живем, оно указывает нам на наши проблемы, на то, что нас беспокоит каждый день.

Что может сделать искусство для тебя?

В наше время, когда большая часть информации приходит через телевидение, видеоигры и рекламу, искусство — это хороший способ научить тебя понимать образы. Оно также подаст новые художественные идеи, и если ты обратишь внимание на приемы великих художников, то наверняка сможешь улучшить свою технику рисования или начнешь правильнее использовать различные цвета. Занятие творчеством позволит твоему уму стать гораздо восприимчивее и креативнее, а это значит, что ты станешь более оригинальным, способным находить разные решения одной и той же проблемы. Кроме всего этого, искусство научит тебя действительно наслаждаться красотой, будь то пейзаж, закат, цвета сада или красивое старинное здание.

Карточка №1

Лошадь. Поздний палеолит
(Пещера Ласко, Дордонь, Франция)

Рисовать руками

Посмотри внимательно на карточку. ЧТО ТЫ ВИДИШЬ?

Хотя голова и ноги животного гораздо меньше, чем должны быть, но нет никакого сомнения, что это лошадь, скачущая галопом. Однако самое интересное находится как раз за изображением. Если ты присмотришься, то увидишь, что животное нарисовано не на листе бумаги или полотне, а на каменной стене, немного потертой и с выбоинами. Художник использовал кусок угля, а краску нанес с помощью руки.

Растертая земля
разных цветов

Мягкие веточки

Производство материалов

Как была, по-твоему, нарисована лошадь? Существовали ли раньше краски и кисточки?

Я думаю, что не было ни того, ни другого. Художник должен был сам изготавливать материалы. В древности для рисования использовали кусочки остывшего угля. Краску делали из растертой земли разных цветов (охра, красный, коричневый), смешанной с животным жиром и даже с кровью. Линии наносились мягкой веточкой со сплюснутым концом.

Животный жир

Уголь

Камень для растирания

Кровь животных

Рисовать руками

Для нанесения красок использовали пучки из шерсти животных, но чаще всего рисовали руками. Существовало два способа рисования руками: либо наносили рисунок окрашенной краской ладонью, либо прикладывали ладонь к поверхности и поверх нее выдували краску через трубочку.

Наскальная живопись

Образцы этого вида живописи были обнаружены внутри пещер. Но почему древние люди рисовали на пещерных стенах? В те далекие времена люди прятались в пещерах от холода и от диких животных. Они наносили рисунки на стены в самых темных углах пещеры. Эти места считались священными, там проводили свои ритуалы шаманы.

Пещеры как священное пространство

Внутри пещер звук человеческого голоса отражался фантастическим образом, создавая эффект эхо. Поскольку древним людям этот акустический феномен был непонятен, они считали его магическим.

Древний художник тщательно выбирал поверхность, на которой собирался рисовать. А знаешь почему?

Он старался использовать все естественные неровности поверхности скалы, чтобы придать объемность изображению животных.

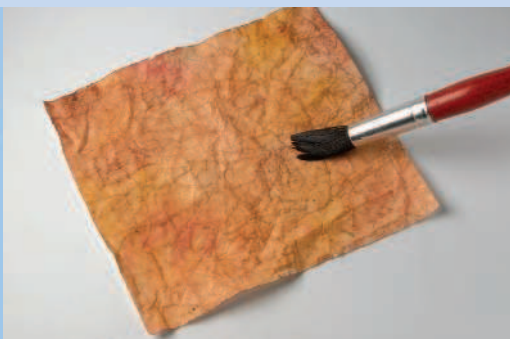

10

Воссоздание наскальной живописи

Чтобы воспроизвести эффект рисунка на шероховатой и неровной поверхности, возьми лист цветной бумаги и сомни его, придав ему форму шарика. Затем расправь его и нанеси слой акварельной

краски. Когда лист полностью высохнет, тонкой кисточкой нарисуй вот это животное. В результате получишь своеобразное воспроизведение наскальной живописи.

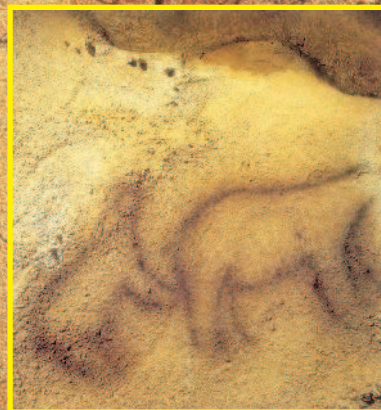
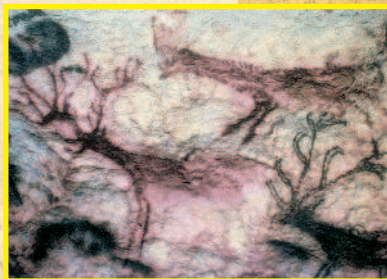
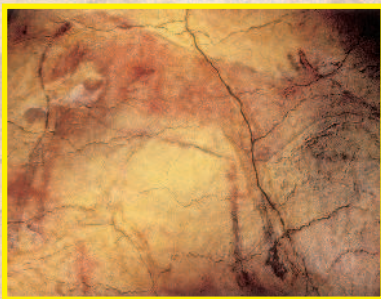
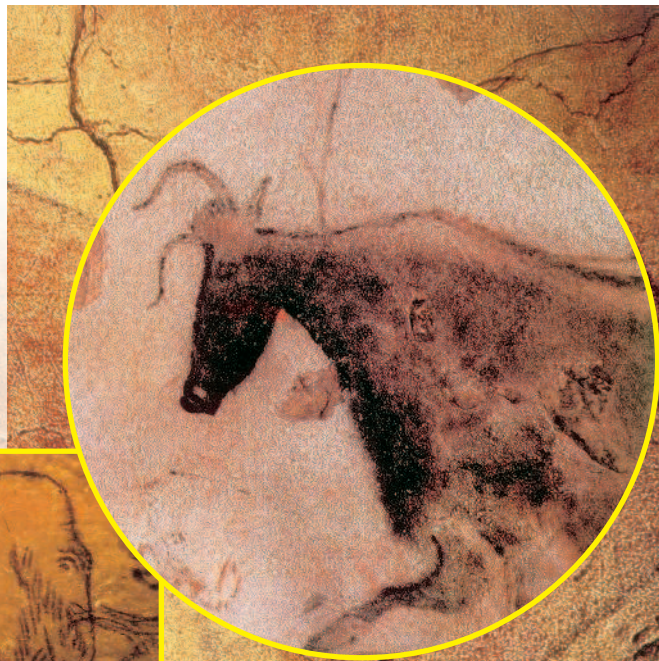
Список покупок

Большинство нарисованных животных были съедобными, таким образом, их изображение становилось магическим ритуалом перед охотой. Это все равно что составить список покупок. Человек рисовал то, на что он собирался охотиться. Древние охотники верили, что, нарисовав свою добычу, они легче поймут настоящее животное.

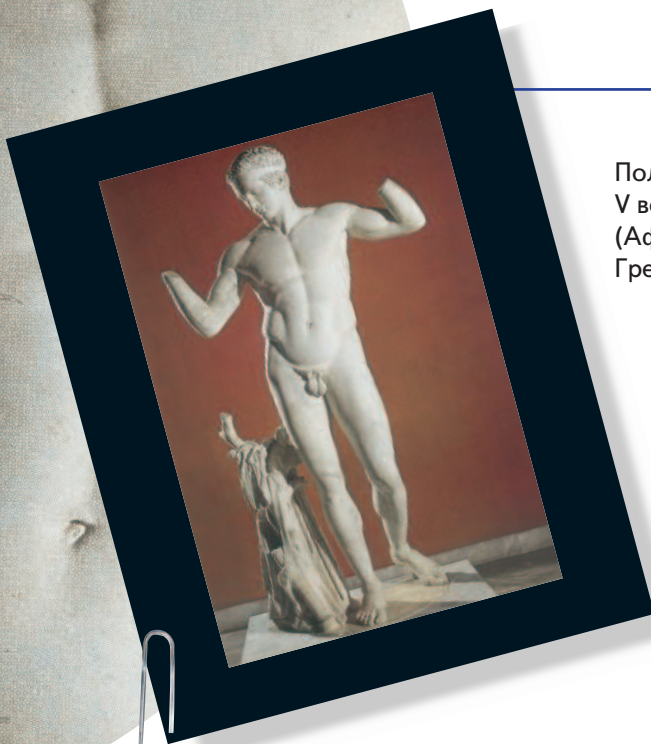
Зоопарк на камне

Изображались различные виды животных, почти всех их можно было есть. Самыми распространенными, кроме лошади, были бизон, олени, мамонт (предок слона), медведь и бык.

Ты можешь определить, какие из указанных животных изображены ниже?

Поликлет. Диадумен
V век до Рождества Христова
(Афинский национальный музей,
Греция)

и супермодели и суператлеты

Внимательно посмотри на карточку. ЧТО ТЫ ВИДИШЬ?

Речь идет о скульптуре, выполненной из мрамора, которая изображает обнаженного юношу. Судя по его фигуре, он сильный: хорошо видны мускулы. Нет никакого сомнения в том, что он занимался спортом. Его тело хорошо проработано, все линии мягкие, нет никаких дефектов (ни волос, ни веснушек, ни морщин). Можно сказать, что у него идеальное тело. Да, определенно, это крепкий и красивый юноша!