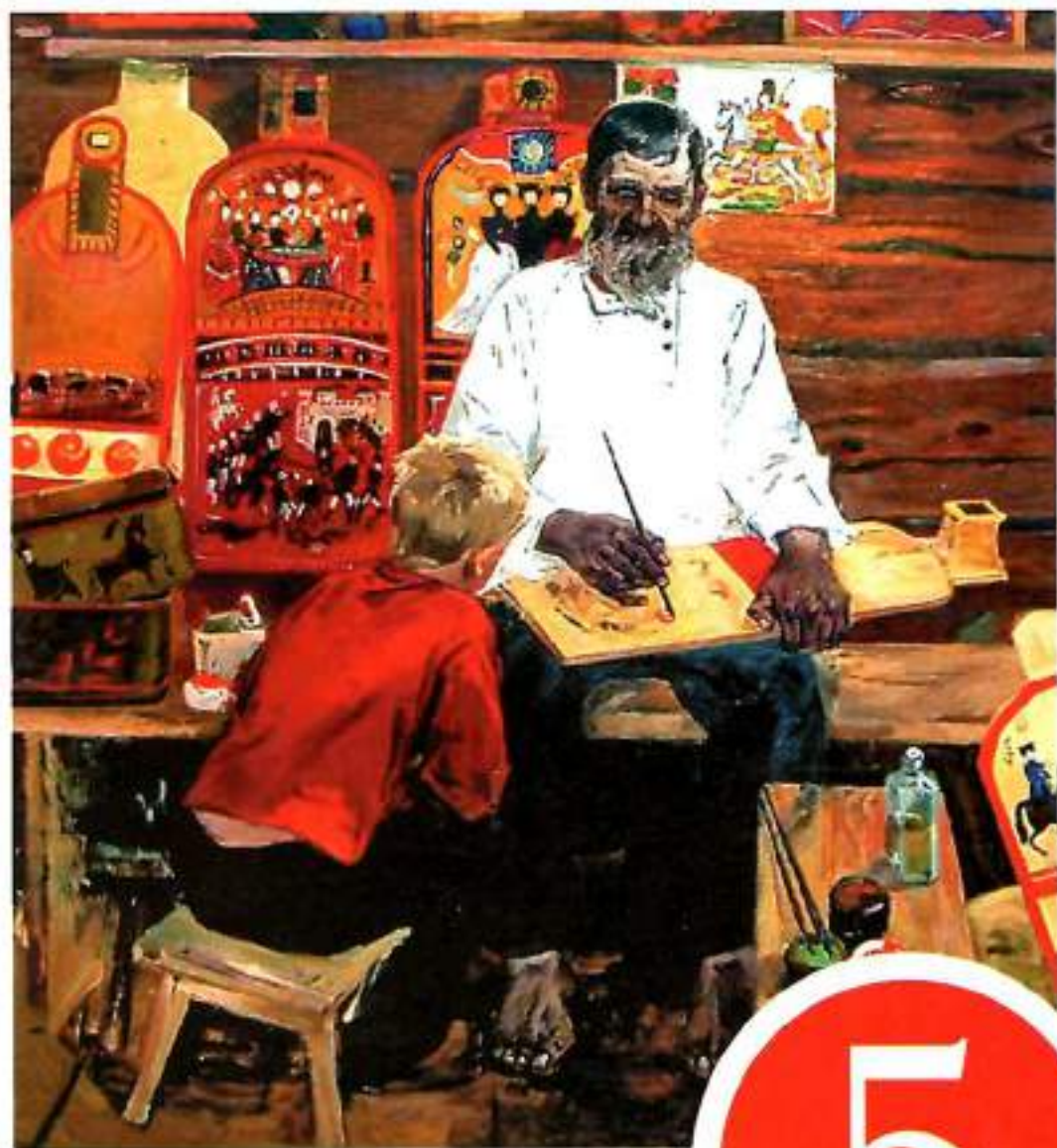

ИСКУССТВО

Изобразительное искусство

Часть II

5

С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, М. В. Кармазина

ИСКУССТВО

Изобразительное искусство

Учебник для общеобразовательных учреждений

В двух частях

Часть II

Рекомендовано
Министерством
образования и науки
Российской Федерации

Москва

дрофа

2012

УДК 373.167.1:741
ББК 85.1я72
Л75

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- — учебная работа;
- — наблюдение, эксперимент;
- — алгоритм работы;
- — использование информационных технологий;
- — классические образцы;
- — синтез искусств;
- — личность художника, творца.

Ломов, С. П.

Л75 **Искусство. Изобразительное искусство. 5 кл. В 2 ч. Ч. 2 : учеб. для общеобразоват. учреждений / С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, М. В. Кармазина. — М. : Дрофа, 2012. — 140, [4] с. : ил.**

ISBN 978-5-358-11274-2 (ч. 2)

ISBN 978-5-358-11275-9

Предлагаемый комплекс учебников для 5–9 классов разработан в системе научно-педагогической школы академика В. С. Кузина на базе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и обеспечивает преемственность обучения изобразительному искусству в начальной и основной школе.

Комплекс учебников «Изобразительное искусство» для 1–4 классов авторов В. С. Кузина, Э. И. Кубышкиной создан на основе классических традиций отечественного художественного образования, у истоков которого стояли П. П. Чистяков, И. Н. Крамской, И. Е. Репин. В конце XX века изобразительное искусство как общеобразовательный предмет было дидактически адаптировано и общеобразовательной школе академиком Российской академии образования, лауреатом государственных премий В. С. Кузиным.

В комплексе с учебником издаётся рабочая тетрадь и методическое пособие для учителя. Учебник рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации, включён в Федеральный перечень.

УДК 373.167.1:741
ББК 85.1я72

ISBN 978-5-358-11274-2 (ч. 2)
ISBN 978-5-358-11275-9

© ООО «Дрофа», 2012

The book cover is highly decorative, featuring a repeating pattern of stylized red and green floral motifs on a gold background. A central arched panel contains illustrations of birds and a figure. Below this, a larger panel depicts a figure in a red robe seated on a green horse, with another green horse behind it. The entire design is framed by a red border with geometric patterns.

*Декоративно-
прикладное
искусство*

Декоративная композиция

Искусство любит, чтобы им
вдохновлялись, увлекались.

П.П.Чистяков

Художественный язык декоративно-прикладного искусства

Подумайте, образы каких животных часто используются в изделиях русского народного декоративно-прикладного искусства. Приведите примеры.

Познакомьтесь с художественным языком декоративно-прикладного искусства.

Декоративное искусство имеет свои закономерности, свой художественный язык. Его произведения рассказывают о людях, вещах или событиях. Но при этом изобразительный рассказ подчинён декоративным целям и, как правило, служит украшению предмета.

Декоративная тематическая композиция — особый художественный мир со своим условным порядком, а иногда с собственной образной трактовкой, легко узнаваемыми персонажами, которые соотносятся друг с другом совсем не так, как в реальной действительности.

Нередко изображение сочетается с орнаментом и приобретает почти орнаментальный характер, что обусловлено обобщением форм, условной цветовой гаммой.

В декоративной композиции особую роль играет выразительность образа, его пластическая красота.

Основные композиционные схемы и закономерности декоративной композиции те же, что и при построении картины (круг, треугольник, квадрат, овал и др.).

Композиция бывает симметричной и асимметричной, статичной и динамичной, открытой и замкнутой, мажорной и минорной. Одним из основных средств художественной выразительности декоративной композиции является ритм. Ясная ритмическая организация форм, линий, цветовых пятен, тоновых отношений — ключ к построению декоративных образов.

Примеры композиций в прямоугольнике, круге, овале и полосе

Примеры
статичной
композиции

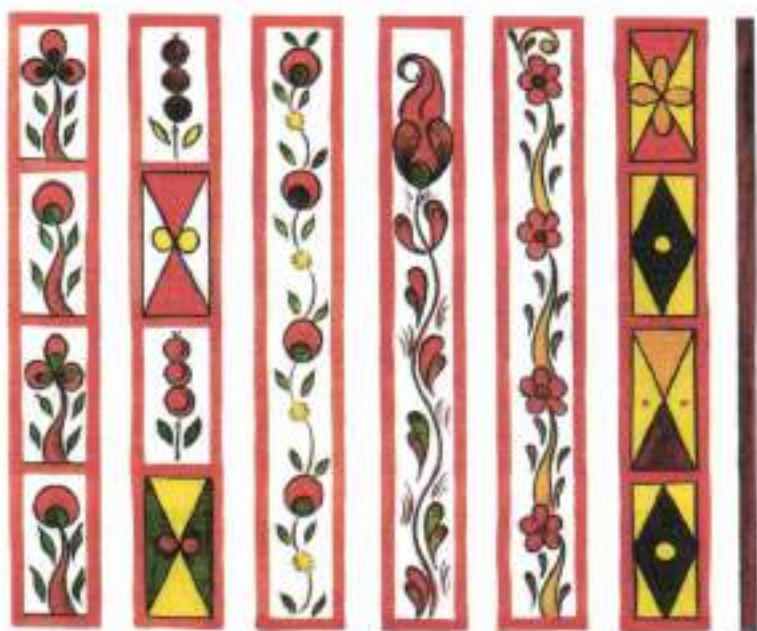
Примеры
динамичной
композиции

Органическое свойство декоративной композиции — стилизованное преобразование любой природы, выявление нарядности, красочности, узорчатости реального мира.

В процессе стилизации необходимо обратить внимание на цветовое решение композиции. Например, для гжели характерна сине-голубая гамма росписи, а для хохломы — золотисто-красная гамма. Кроме того, выбор цветовой гаммы, ограничение цветовой палитры тремя-четырьмя сочетающимися цветами придаёт целостность всей декоративной композиции.

Примеры ограничения
цветовой палитры

Геометрические
орнаменты
(бордюры).
Народные
кистевые
росписи

Примеры
стилизации

Цвет в декоративных композициях может быть сам по себе декоративным: быть излишне ярким, красочным, открытым или, наоборот, более бледным, нежным, пастельным, чем в природе. Цвет может быть фантазийным, не соответствующим природе, нести в себе символический смысл или быть просто красиво подобранным в сочетании с другими цветами в соответствии с замыслом или вкусом мастера. Декоративность цветового решения может выражаться в узорчатости, украшателстве изображения. Например, ствол цветка или дерева может напоминать кружево, а конь может быть расписан в цветочек.

 Стилизация

Научитесь определять характер декоративных композиций (динамичность, статичность), анализировать их цветовую палитру.

Выполните декоративное панно «Древо жизни».

 1-й этап. Разработайте эскиз. Придумайте образ дерева. Это может быть дерево конкретной породы — берёза, ель, ива, а может быть дерево фантастическое, не имеющее ничего общего с реальностью. Передайте его графический образ через характер формы ствола, веток, кроны, листьев и пр. Выразительность пластики можно усилить характером линии, выбрав пластичную, текучую линию или резкую, ломаную, штриховую или трепетную, изменяющуюся по толщине.

2-й этап. В соответствии с образом, который вы придумали, подберите цветовую палитру и колорит. Вспомните, с чем ассоциируются холодные цвета, с чем — тёплые; как воздействуют тёмные цвета на восприятие человека, как — светлые; как — контрастные цвета, как — родственные.

3-й этап. Декорируя изображение, помните о том, что все плавные, тягучие линии, закруглённые формы ассоциируются с добром, спокойствием. Заострённые формы, резкие, ломаные линии — с агрессией, злом. Спирали, диагонали — с движением.

Примеры стилизации древа жизни в произведениях древнерусских мастеров

Ответьте на вопросы

1. Дайте характеристику основных средств художественной выразительности декоративной композиции.
2. Расскажите о роли цветового решения декоративной композиции.
3. С помощью каких приёмов можно добиться целостности декоративной композиции?

Найдите информацию

Узнайте, что означает образ «Древа жизни» в культурах разных народов России. **i** Соберите в «Рабочие материалы художника» художественные образы древа в вышивке, росписях на прялках, мебели, выполненные в металле и пр.

Народные художественные промыслы

Народное искусство радостно, и радостно потому, что труд доставляет радость.

Д. С. Лихачёв

Роспись по дереву

Хохломская роспись

Подумайте, почему изделия из дерева преобладали в крестьянском хозяйстве в России. Назовите разные способы украшения деревянных предметов.

Познакомьтесь с хохломской росписью по дереву, которую часто называют «золотая хохлома». И действительно, хохломская посуда радует яркими красками и сиянием золота. Она появилась в XVII—XVIII вв.

Хохломские изделия называют «золотыми» из-за фона. Семёновские мастера достигали эффекта золотого фона, натирая посуду оловянным (алюминиевым) порошком и покрывая олифой (варёным льняным маслом), которая после обжига в печи приобретала медовый цвет.

Изделия мастеров
Хохломы

Своей красотой хохломские изделия могут поспорить даже с дорогой посудой из золота и серебра, хотя сделаны они из очень доступного материала — дерева. Труд и талант народных мастеров превращают обычные чаши, бочонки, солонки и многое другое в «золото».

Хохломские изделия привлекают и красотой орнамента, и прочным лаковым покрытием, благодаря которому в посуду можно наливать горячие и холодные напитки — словом, использовать по назначению.

Хохлома — старинное русское село. Крестьяне соседних деревень вокруг Хохломы тоже занимались росписью посуды. Хохломские изделия успешно продавали на Нижегородской ярмарке, их вывозили и за рубеж. Посуда радовала своей необычностью, яркостью и в то же время была довольно дешёвой и прочной.

В городе Семёнове в начале XX в. была создана школа для воспитания мастеров по художественной обработке дерева. Хохломские изделия демонстрировались на всероссийских и международных выставках. Сейчас хохломской росписью занимаются на многих предприятиях страны, а изделия демонстрируются на выставках по всему миру.

Роспись «под листок».
Верховое письмо

«Травная» роспись.
Верховое письмо

Основой росписи является растительный орнамент. Названия элементов хохломской росписи (травинки, осочки, кустики, усики, ягодки) говорят о наблюдательности, особом поэтическом, ласковом отношении к родной природе. Форма стилизованных растений пластична, изысканно-витиевата.

Хохломе свойственны два традиционных типа письма — верховое и фоновое.

При *верховой росписи* орнамент свободными мазками наносится сверху на металлизированный (золотой) фон. Основой хохломского орнамента в верховом письме является «травная» роспись. Плавно изгибающийся в виде пологой или крутой волны стебель создаёт ритмическую основу росписи. От него вырастают травяные кустики, заполняя собой всё свободное пространство изделия. Приёмы «травной» росписи позволяют создавать удивительные композиции. По изысканности мазка, цветовому сочетанию золотого, красного и чёрного роспись смотрится графично.

Ещё одной разновидностью верхового письма является роспись «под листок». Этот орнамент создаётся из остроконечных или округлых по форме листьев, со-

Верховое письмо

Роспись «кудрина».
Фоновое письмо

бранных вместе по три или по пять, и стилизованных ягод брусники, черники, клюквы, смородины, крыжовника, клубники. В росписи «под листок» используется большее количество цветов. Листья пишут зелёным цветом в сочетании с жёлтым или коричневым. Роспись «под листок» обогащают травным узором, выполняя его зелёным, коричневым или красным цветом.

Для фонового письма характерен чёрный фон и золотой орнамент. Роспись «под фон» более трудоёмкая. На покрытую оловом поверхность наносят тонкий контур крупных мотивов, прописывают их, а потом закрашивают фон.

Более молодой вид фоновой росписи — «кудрина». Роспись получила такое название, потому что плотный орнаментальный ковер создаётся из боль-

Мастер за работой

Стилизация в хохломской росписи

Элементы хохломской росписи

шого количества круглых завитков. В этой росписи из-за обилия орнамента преобладает золотой цвет. Фон в этой росписи обычно цветной, часто двухцветный (красный с чёрным или зелёным или коричневый с жёлтым).

Научитесь писать хохломскую роспись.

Обратите внимание, что элементы хохломской росписи не соединяются между собой, между ними всегда остаётся зазор. В кустиках все элементы (травки, осочки, ягодки) выходят как бы из одной точки и расходятся от неё во все стороны или наклоняются в одну. Загибаясь, они вторят друг другу по форме. Начинаются кустики с мелких мазков, поэтому в середине они имеют пышную форму. Их основу составляют травинки, дополняют осочки и ягодки. В «травной» росписи элементы относительно друг друга располагаются, как в жизни. От стебля снизу вверх тянутся травинки и осочки.

Каждый элемент хохломской росписи пишется в одно касание. Используются мазки двух форм. Основу составляют мазки, по форме напоминающие веретено. Его

Этапы
выполнения
«травной»
росписи

начало тоненькое, в середине он расширяется, а затем снова сужается. Такой мазок получают, варьируя нажим на кисть. Надо держать кисть почти перпендикулярно к поверхности изделия. В начале проводя мазок, не давите на кисть, осторожно касайтесь её кончиком плоскости изделия, затем постепенно усиливайте нажим, используя большую плоскость кисти, и снова ослабляйте нажим. Второй по форме мазок напоминает капельку. Наносить его надо в начале кончиком кисти, а затем усилить нажим и оторвать кисть от поверхности. Завитки и многие другие элементы загибаются; чтобы написать их, мастера держат кисть тремя пальцами, как ручку, вращают её во время проведения мазка.

Выполните хохломскую «травную» роспись.

- ✠ **1-й этап.** Подготовьте фон для росписи. Для этого возьмите «золотой» лист или покройте лист жёлтой или золотой краской.

Роспись наносится без предварительного рисунка. Но можно заранее продумать композицию росписи на отдельном листе. В процессе нанесения росписи двигаться должна только кисть руки, удобно кисть держать на весу с опорой на мизинец. Для росписи лучше использовать беличьи кисти, гуашь или акриловые краски.

Этапы
выполнения
фоновой
росписи

2-й этап. Начните с основного элемента, от которого побегут травинки и кустики, направляясь от его основания к концу. Таким элементом может стать стебелёк.

3-й этап. Затем нанесите крупные элементы росписи (травинки, капельки).

4-й этап. Украсьте роспись мелкими мазками и ягодками (горошком, брусничкой). Обратите внимание на чередование цвета в росписи. Обычно один цвет доминирует, остальные, контрастируя с ним, оживляют, украшают его.

Выполните роспись «под фон».

1-й этап. Возьмите «золотой» лист или покройте лист жёлтой или золотой краской.

2-й этап. Тонкими линиями нанесите орнамент. Помните, что «золотой» фон изделия и будет цветом росписи. Орнамент должен быть плотным, свободного пространства должно оставаться мало.

3-й этап. Напишите детали (прожилки в листиках, тычинки в цветках).

4-й этап. Покройте фон (промежутки между элементами росписи) краской. Эффектнее с «золотой» росписью сочетается чёрный фон.

5-й этап. Поверх фона можно нарисовать цветные «прописки» — ягодки, мелкие цветочки.

Роспись можно расположить в полосе или заполнить ею поверхность изделия.

Ответьте на вопросы

1. Какие типы письма свойственны для хохломской росписи?
2. Расскажите об особенностях выполнения элементов хохломской росписи.
3. Какие мазки используются в хохломской росписи?

Городецкая роспись

Вспомните и назовите основные сюжеты городецкой росписи.

Познакомьтесь с особенностями этой росписи.

В старинном русском городе Городец Нижегородской области живут замечательные мастера, которые создают красоту своими руками.

Городецкая роспись

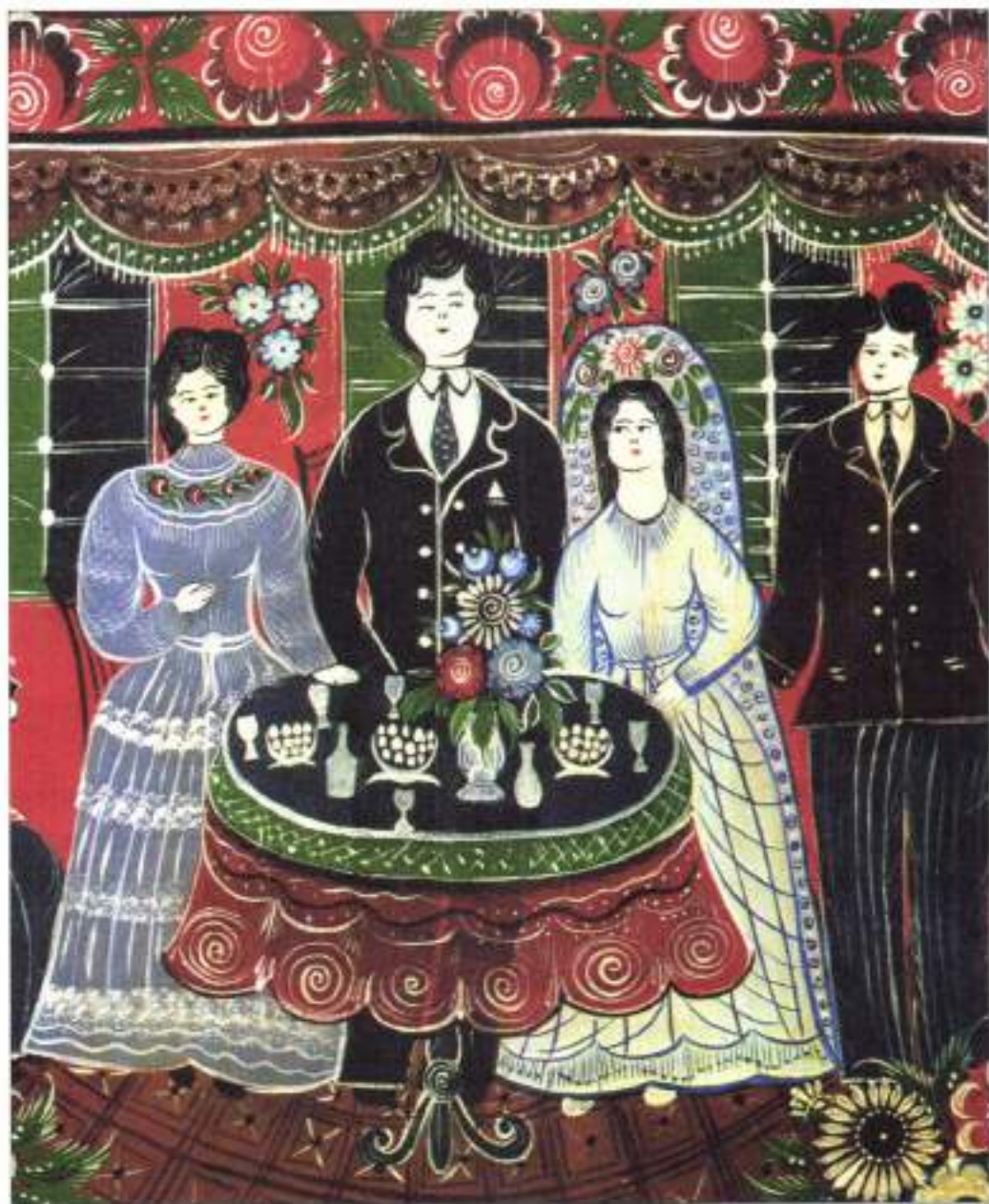
Изделия городецких мастеров

Расписные панно, ларцы, тарелки с всадниками, барышнями, воинами, птицами и цветами городецких художников излучают добро и радость. Традиционны для этой росписи сцены чаепития, катания на тройках, праздничных гуляний.

Красивый городецкий тонконогий конь с сильной шеей — поэтический образ-загадка. Гордых коней рисуют на дверцах шкафчиков, спинках детских стульчиков, столах, тарелках. Окружают коней сказочные цветы, иногда рядом изображают диковинных птиц и зверей. Кажется, что скачут кони по волшебным садам.

Создавая изделие, мастер подбирает его форму, продумывает рисунок, находит сюжет и сразу кисточкой выполняет роспись: цветы и деревья, кони и птицы, лица кавалеров и барышень. Линии и краски словно взрываются ярким фейерверком узоров городецкой росписи.

Городецкая роспись известна с конца XVIII в. Её приёмы складывались под влиянием иконописи, графики в старинных книгах. Она относится, как и хохломская роспись, к технике свободной кистевой роспи-

Свадебный сюжет в городецкой росписи

си. Основу технологии городецкой росписи составляла роспись клеевыми красками по левкасу (специальному грунту) с закреплением красочного слоя олифой. Сейчас роспись выполняют темперными красками.

Палитра городецкой росписи богатая: жёлтый, оранжевый, охра светлая, охра красная, сиена натураль-

Последовательность
изображения
птицы в горо-
децкой росписи

ная, киноварь, кобальт фиолетовый, окись хрома, изумрудная, ультрамарин, чёрный. Это делает её праздничной, нарядной. Городецкая роспись выполняется по светлому фону древесины или по цветному. В процессе работы кисть держат так же, как при хохломской росписи.

Научитесь писать элементы городецкой росписи. Вспомните, что вы делали в начальной школе. В процессе работы соблюдайте следующие этапы её выполнения.

Птицы в городецкой росписи

✠ **1-й этап.** Наметьте силуэт птицы (крыло, голова, шея, тело, ноги), создайте её характер.

Крыло, хвост, голова вместе с шеей и телом — эти три части решите разными цветами. Роспись начинается с крыла. Контуром определяется его форма. Ориентируясь на него, также контуром намечается голова, шея, тело птицы. Получившиеся плоскости полностью расписывают цветом. Пишут хвост. У индюка форму хвоста составляют отдельные перья. У павлина вначале намечается форма хвоста единым пятном, а затем сверху пишутся перья. В последнюю очередь намечают форму ног.

Последовательность изображения коня в городецкой росписи

2-й этап. По фону птицы светлыми тонкими мазками, напоминающими пробелы, выполняйте детализацию.

Кони в городецкой росписи всегда чёрные, они могут быть со всадником и без. Этапы живописного решения могут быть такими же, как при росписи птицы, или отличаться.

Особый интерес представляют *цветы*. Они разделяются на *купавы*, *розаны* и *бутоны*. Розаны всегда пишутся во фронтальной проекции, поэтому они симметричны, их сердцевинки располагаются посередине цветка. Купавы и бутоны изображаются в профиль, их сердцевинки располагаются наверху цветка. Компонуя цветы в веточку, их располагают, как в жизни, — наверху маленькие бутоны, затем более крупные полураспустившиеся цветы (розаны), внизу самые крупные распустившиеся цветы (купавы).

Познакомьтесь с одним из способов рисования розанов и бутонов.

✠ **1-й этап.** Наметьте кружочком основную форму цветка.

2-й этап. Другим цветом наметьте сердцевинку.

3-й этап. Новым цветом рисуйте лепестки одинаковой формы и размера. У бутонов иногда размер ле-

Элементы городецкой росписи: купавы, розы, бутоны, ягоды

пестков меняется в сторону уменьшения от центрального листка, расположенного напротив сердинки к краям.

4-й этап. Белым цветом нанесите оживку.

Купавы рисовать сложнее.

1-й этап. Наметьте основную форму цветка.

2-й этап. К нему пририсуйте внизу центральный, самый крупный листок округлой или сердцевидной формы. За ним по кругу, уменьшая размер, пририсуйте остальные лепестки округлой или фигурной формы.

3-й этап. Напротив центрального лепестка вверху цветка другим цветом наметьте сердцевинку.

4-й этап. Элементы центральной части цветка от лепестков отделите цветной дугой, острыми краями обращённой к сердцевинке.

5-й этап. Цветок украсьте мелкими детальками и белым цветом нанесите оживку.

Листики

Листики в городецкой росписи разнообразны по форме и декорированию, но они всегда расположены группами по три или пять и окружают цветы. Принцип их расположения в группах одинаковый.

По центру располагается самый крупный листик.

Выполните на уроках технологии роспись изделия (разделочной доски).

✠ **1-й этап.** Разработайте эскиз композиционного решения росписи изделия. В нём определите взаимное положение, масштабное соотношение, силуэт и основное движение птицы (коня) и растительных мотивов. Изображение растительных мотивов начинайте с определения общего силуэта ветки или веток. Композицию из растительных мотивов начинайте строить от центрального, самого крупного цветка. В процессе разработки композиционного решения росписи учитывайте форму изделия.

2-й этап. Выполните на бумаге рисунок росписи и перенесите его с помощью копирки на изделие. Если ваш опыт позволяет расписывать изделие без предварительного рисунка, действуйте как профессионалы.

3-й этап. Соблюдайте последовательность выполнения росписи.

Изделия современных городецких мастеров

Вначале наметьте цвет больших форм птицы или коня, наметьте подмалёвком (кружочками) все основные формы цветов и листьев. Затем наметьте детали. В конце роспись украсьте оживками.

Ответьте на вопросы

1. Назовите отличительные черты традиционной городецкой росписи.
2. Чем отличаются розы от купав?
3. Какова последовательность выполнения городецкой росписи? Сформулируйте общие закономерности при написании разных элементов.

Найдите информацию

Узнайте, как развивается городецкий промысел в настоящее время. Найдите изделия, форма и роспись которых отражают современную эпоху.

Росписи Северной Двины и Мезени

Подумайте и предположите, какие орнаменты могут преобладать в росписях Русского Севера.

Познакомьтесь с росписями Северной Двины и Мезени.

Народные росписи, рождённые на берегах рек Северная Двина и Мезень, — яркое и самобытное искусство, имеющее глубокие традиции. Северодвинская роспись объединяет несколько крупных центров. Среди них особенно выделяются росписи *пермогорская*, *ракульская*, *борецкая*. Ещё одна очень интересная роспись Архангельского края — *мезенская*.

Круг бытовых предметов, которые украшала и преображала роспись, был очень широк: ковши, блюда, солоницы, туеса, короба, подсвечники, сундуки, санки и многое другое. Особенно славились богатством и разнообразием росписи прялок. Декор каждой вещи индивидуален, расположение орнамента подчинено форме предмета. Обычные предметы крестьянского быта роспись превращала в подлинные произведения народного искусства.

Основу пермогорской, ракульской и борецкой росписи составляют растительные мотивы, а для мезенской росписи, кроме растительных элементов, характерны геометрические орнаменты, фантастические птицы и тонконогие кони красного цвета. Во всех этих росписях основными выразительными средствами являются линия, контур и силуэт, а цвет дополняет изображение.

Цветовая гамма *пермогорской* росписи в основном состоит из узоров красного цвета на белом фоне. Жёлтый и зелёный цвета появляются как дополнительные,

Пермогорская роспись

Прялка с ракульской росписью

Борецкая роспись

Туесок с борецкой росписью

Ракульская роспись

Ракульская роспись

сопутствующие. Большое значение в росписи имеет тонкий чёрный контур, наносимый гусиным пером.

Борецкая роспись очень нарядная, так как, помимо традиционных для северодвинских росписей красного, зелёного и жёлтого цветов, добавляют ещё и золото. Фон обычно белый. Композиция росписи борецкой прялки, как правило, состоит из трёх частей: в верхней части изображают окошки, в средней — древо жизни, в нижней — выезд молодых или возничего в санях. Борецкую роспись составляют такие элементы: веточка с ягодами, трилистник, древо, тюльпаны, розетки, птицы, кони, геометрические орнаменты.

Орнамент *ракульской* росписи очень крупный, представлен в основном декоративными листьями, кустиками и птицами. В большинстве произведений главную роль играют золотисто-охристый и красный цвета, сопутствуют им глубокий зелёный, белый и коричнево-красный. Чёрным цветом рисуют не только контур, но и многие детали — усики, завитки, прожилки. Фон может быть золотисто-жёлтый. Краски создают узоры, напоминающие эмалевые вставки.

Мезенская роспись отличается от северодвинских росписей особой графичностью и сдержанной цветовой гаммой. Здесь используют только красно-коричневую

Мезенская роспись

краску, получаемую из местной глины, и чёрный цвет для контуров. Мезенская роспись поражает минимальностью изобразительных средств и выразительностью образов. Эта роспись чем-то напоминает пещерные рисунки первобытных людей.

Любимые мотивы мезенских мастеров: тонконогие кони и олени, лебеди, сцены охоты, рыбной ловли, катания на санях.

Эти яркие, нарядные росписи были созданы благодаря глубоким традициям школы народного мастерства.

Научитесь находить общее и различное в росписях Северной Двины, Мезени, Хохломы и Городца.

Научитесь выделять в каждом виде северодвинских росписей свои особенности.

Выполните задание. Выделите в геометрическом орнаменте мезенской росписи отдельные элементы. Найдите информацию о них и о самых распространённых сюжетах на изделиях мезенских мастеров. Выберите, на ваш взгляд, наиболее интересно расписанный предмет и расскажите о нём.

Ответьте на вопросы

1. Какие предметы крестьянского быта наиболее ярко представляют мотивы народных росписей?
2. Назовите сюжеты борецкой росписи.
3. Какие выразительные средства вы можете назвать в росписях Русского Севера?
4. Как вы думаете, почему изделия из дерева обладают высокими потребительскими свойствами? Просле-

Сюжеты мезенской росписи на прялке, шкатулке и доске

дите связь между назначением вещи, её формой и расположением элементов росписи.

Найдите информацию

Узнайте, как изготавливались старинные прялки (или другие предметы крестьянского быта, на ваш выбор), как расписывались, как ими пользовались. Составьте рассказ «История одной прялки» (или другого предмета).

Искусство матрёшки

Сергиевопосадская матрёшка

Вспомните, игрушка какой страны явилась прообразом русской матрёшки. Расскажите историю появления матрёшек в России, назовите предметы, которые издавна на Руси делались по такому же принципу — в самом большом находятся остальные, мал мала меньше.

Познакомьтесь с искусством матрёшки.

Вы правильно вспомнили, что японская точёная фигурка Фукуруму натолкнула русских мастеров на создание своего варианта разъемной игрушки. Она вопло-

С. Малютин, В. Звёздочкин. Матрёшка восьмиместная.
Конец 1890-х гг.

тилась в образе крестьянской девочки, вскоре названной в народе распространённым в те времена именем Матрёна.

Русский художник С. В. Малютин, впоследствии академик живописи, стал в своё время создателем первой русской матрёшки. А токарная форма игрушки была предложена мастером В. П. Звёздочкиным, уроженцем Вороновской волости Подольского уезда Московской губернии, издавна знаменитой своими искусными токарями.

Местом же рождения новой оригинальной игрушки, быстро завоевавшей славу национального сувенира, стала мастерская-магазин «Детское воспитание» И. И. Мамонтова в Москве, где с 1898 г. работал токарь В. П. Звёздочкин. Поэтому приблизительно с этого времени можно отсчитывать возраст матрёшки.

Несмотря на московское происхождение, настоящей родиной матрёшки стал подмосковный город Сергиев

С. Нечаев, С. Билибин. Матрёшка «Народные промыслы». Сергиев Посад

Матрёшка «Дымковская
игрушка». Хотьково

Посад — крупнейший в России центр кустарного производства игрушек, своеобразная «игрушечная столица».

Промысел возник предположительно в XVII в. Нет точных данных о времени создания в этом городе первой игрушки, но известно, что ещё в XV в. при Троице-Сергиевом монастыре существовали специальные мастерские, в которых монахи занимались объёмной и рельефной резьбой по дереву и кистевой росписью.

О. Дымов. Матрёшка
«Царевна-лягушка». Москва

Современная сергиевпосадская матрёшка

Тематика сергиевской ручной деревянной игрушки была достаточно разнообразной. Игрушка отразила многие стороны русской жизни. Силуэт и стиль росписи матрёшки в Сергиевом Посаде менялись с течением времени. В начале XX в. большое влияние на тематику оказало общее увлечение русской историей.

В качестве сюжетов росписи матрёшек использовались и литературные произведения русских классиков — «Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина, «Конёк-горбунок» П. П. Ершова, басня «Квартет» И. А. Крылова и многие другие.

В росписи обычно используются три-четыре цвета — красный или оранжевый, жёлтый, зелёный и синий — с добавлением чёрного для обводки тонкими линиями лица и контуров одежды.

Научитесь выделять основные элементы традиционной росписи сергиевпосадских матрёшек (ил., с. 33, 34, 37 вверху). Рассмотрите все иллюстрации в учебнике, назовите оригинальные композиционные приёмы, использованные художниками.

Эскизы матрёшек.
Учебные работы

Выполните задание. В разных источниках информации найдите фотографии матрёшек, расписанных на сказочные темы. Составьте список сказок, вдохновивших мастеров на создание игрушек. **i** Сохраните наиболее удачные, на ваш взгляд, иллюстрации с указанием авторов в «Рабочих материалах художника».

Ответьте на вопросы

1. Насколько разнообразны сюжеты росписи сергиево-вопосадских мастеров? Приведите примеры, в которых особенно ярко проявляется современность.

2. Ещё раз рассмотрите иллюстрации учебника. Проанализируйте на одном из примеров, как связана роспись с формой игрушки.

Семёновская и полхов-майданская матрёшка

Вспомните и назовите известные центры народных промыслов, находящиеся вблизи берегов Волги.

Познакомьтесь с семёновской и полхов-майданской матрёшкой.

На протяжении нескольких десятилетий в нашей стране и за рубежом наибольшей известностью пользовались семёновские матрёшки, которые для большинства вообще стали ассоциироваться с понятием «русская матрёшка».

Эти матрёшки заметно потеснили сергиевопосадскую, что имело свои причины.

С давних времён жители лесного Заволжья занимались художественной обработкой дерева. В конце XIX в. сложились и игрушечные промыслы. Наибольшую известность приобрели игрушки из Городца и Федосеева. А село Мериново близ города Семёнова было известно своими токарными изделиями. Точили в нём деревянную посуду, солонки, погремушки, шары и яблоки.

Старинные семёновские матрёшки

На художественной фабрике «Семёновская роспись»

В 1953 г. семёновские изделия впервые попали за рубеж. Несмотря на незатейливое решение образа, изготовление матрёшек в Семёнове и Меринове по декоративному оформлению было более ярким и своеобразным, чем в Сергиевом Посаде. Эти матрёшки расписываются стилизованными цветами контрастных тонов. В композиционном отношении роспись иногда напоминает пышный букет. Всё это позволило матрёшке с берегов Волги естественно влиться в круг характерных для тех мест изделий.

Почти одновременно с семёновской в Поволжье появилась ещё одна матрёшка — в большом селе Полховский Майдан, или Полхов-Майдан, как его называли в просторечии. Своей формой полховская матрёшка

Полхов-майданские матрёшки

Современные
семёновские
матрёшки

ка заметно отличается от сергиевопосадских и семёновских сестёр. Кроме того, удивляет её необыкновенное многообразие: от многоместных, подчёркнуто вытянутых по вертикали фигурок с маленькой, жёстко очерченной головкой до примитивных одноместных фигурок — столбиков и толстеньких, похожих на грибки куколок.

Роспись полховских матрёшек строится на сочетании малиново-красного, зелёного и чёрного цветов по предварительно нанесённому контуру. «Цветы с наводкой» — наиболее типичная и любимая в Полховском Майдане роспись, более близкая к семёновской, и «пестрение» — украшение при помощи отдельных мазков, тычков и точек.

Мастера Полховского Майдана, как и семёновские соседи, расписывают матрёшку анилиновыми красками по предварительно загрунтованной поверхности. Красители разводятся спиртовым раствором. Роспись же сергиевопосадских матрёшек производится без предварительного рисунка и лишь акварелью и темперой, а интенсивность цвета достигается при помощи лакировки.

Мотив полхов-
майданской
росписи

Научитесь расписывать матрёшек гуашью или темперой на водной основе.

✠ **1-й этап.** Покройте деревянную заготовку белой краской.

2-й этап. Наметьте кружочком лицо, нарисуйте платок, отцентрировав его относительно лица, наметьте руки, сарафан, фартук.

3-й этап. Большой кистью покройте эти части краской.

4-й этап. Детализируйте изображение. Для работы используйте среднюю и маленькую по толщине кисть. Нарисуйте лицо, орнамент на одежде и пр. В процессе росписи держите кисточку относительно изделия почти перпендикулярно. Для росписи лица (глаз, губ) и некоторых деталей орнамента используйте метод тычка, когда резким прикладыванием к поверхности изделия кончика кисти ставится точка. Для этого можно использовать и черенок кисти.

Выполните на уроках технологии роспись матрёшки. Предварительно сделайте эскиз. Выполните эскиз пятиместной матрёшки по мотивам русских народных

сказок с соблюдением одного из традиционных стилей (по выбору).

Ответьте на вопросы

1. Какие промыслы легли в основу производства матрёшек?
2. Чем отличается семёновская матрёшка от сергиевопосадской?
3. Какие матрёшки в большей степени сохраняют черты традиционного народного стиля?

Найдите информацию

Узнайте, как делят между собой этапы росписи матрёшки мастерицы семёновской фабрики. Кратко опишите действия каждого этапа. Попробуйте в группе расписать одну матрёшку (или эскиз) по этим этапам.

Керамика

Скопинская керамика

Подумайте и назовите центры народных промыслов, где производят изделия из глины. Чем славится каждый из промыслов?

Познакомьтесь со скопинской керамикой.

Город Скопин Рязанской области славился гончарными изделиями ещё с середины XVII в. Из светлой глины здесь делали простую посуду без глазури, так называемые «синюшки».

Производство декоративных покрытых глазурью сосудов началось лишь во второй половине XIX в. Традиции древнего гончарного промысла в произведениях скопинских мастеров соединились с безудержной фантазией. Здесь делали кувшины, квасники, жбанчики, украшенные диковинными зверями и птицами, орлов с распростёртыми крыльями, коней-свистулек, всадников, медведей-музыкантов. Изделия покрывали зелёной или коричневой глазурью.

Скопинские
сосуды

Скопинскую керамику отличает соединение образов с формой сосудов. В произведениях поражает не только знание традиций древних славян, но и художественная фантазия, помогающая создавать живые образы и пластику.

Скопинские мастера формуют сосуд из глины на гончарном круге, а затем вручную обрабатывают его, доводят до окончательной формы. Скопинские изделия, как правило, состояются из нескольких частей, каждая из которых отдельно изготавливается на гончарном круге. Соединение нескольких частей в единую композицию позволяет создавать сложные по форме изделия. Вылепленные формы (части сосуда) подсушиваются («подвяливаются»), затем их соединяют, замазывая места соединения разведённой до сметанообразного состояния глиной (шликером).

Перед обжигом поверхность изделия обильно украшается геометрическим орнаментом и покрывается порошком свинцовой цветной глазури, который, расплав-

Геометрические орнаменты на скопинских сосудах

Затейливые образы на скопинских сосудах

ляясь и растекаяясь по изделию, образует блестящий стекловидный слой различных оттенков жёлтого, зелёного или коричневого цвета. Там, где глазурь легла толстым слоем или попала в углубления, она имеет тёмные глубокие тона, которые придают сосуду выразительную эффектность.

Научитесь выявлять в скопинских сосудах основные детали, способы соединения образов с формой сосудов. Расскажите об этом на примере одной из иллюстраций учебника.

Выполните из глины сосуд по мотивам скопинских мастеров.

Ответьте на вопросы

1. Какие изделия традиционно делают скопинские мастера?
2. Что отличает скопинскую керамику от изделий других промыслов?

Каргопольская игрушка

Вспомните этапы лепки дымковской и филимоновской игрушек. Расскажите, как подготовить игрушку, вылепленную из пластилина, под роспись.

Познакомьтесь с игрушкой Каргопольского края.

Игрушку из Каргополя можно узнать сразу. Она из края долгих зим и короткого лета, поэтому цвета её не очень яркие, как и природа Севера. Тематика работ разнообразна: тут можно увидеть барыню, охотника, бородатого гармониста, танцующую пару, собаку с птицей на спине, волка, несущего овцу, утку, козла и многое другое.

Лепили игрушки из красной глины. Обожжённые фигурки покрывали меловой грунтовкой и расписывали. Мастера выбирали понравившиеся им цвета: красный, оранжевый, золотистый, жёлтый, коричневый, болотный, малиновый и др.

Каргопольская игрушка из собрания Русского музея

Полкан. Старинная каргопольская игрушка

Птицы с девичьими лицами, медведицы, играющие на гармониках, весёлые бородатые мужички, нарядные барышни, богатырские кони, сказочные Полканы рождены фантазией художников, основанной на творческом опыте прошлых веков. Весёлый Полкан-богатырь со знаками солнца на груди — символ каргопольской игрушки. Полкан — это полуконь-получеловек, поэтому он наделён большой силой. Его непременно изображают в шляпе и подбоченившимся.

Научитесь лепить из пластилина фигуры в стиле каргопольских игрушек.

Выполните из пластилина или глины барыню или богатыря по мотивам каргопольской игрушки.

Ответьте на вопросы

1. Какие образы традиционно вдохновляли мастеров Каргополя?

Современная каргопольская игрушка

Современная каргопольская
игрушка

2. В мифах какого народа вам встречался образ получеловека-полуконя? Как его называют?

Найдите информацию

1. Узнайте точнее местоположение города Каргополя. На какой реке стоит город? Расскажите историю происхождения гончарного промысла в Каргопольском крае.

2. В Каргополе существует музей истории одной династии — музей семьи Шевелёвых. Выясните, чем интересна экспозиция музея, какой вклад внесли Шевелёвы в развитие игрушечного промысла.

Филимоновская игрушка

Вспомните, каким способом лепки пользуются филимоновские мастера. Проследите связь между свойствами глины и традиционной формой игрушки.

Познакомьтесь с глиняной филимоновской игрушкой.

Эти яркие игрушки родились в деревне Филимоново Тульской области. Местная глина очень пластична, фигурки из неё лепят, вытягивая форму. Поколение за

Филимоновские игрушки из собрания Русского музея

поколением следовали художники заветам старого мастера, деда Филимона, создателя промысла, познавшего тайны красоты.

Самое удивительное происходит, когда тёмную синеватую глину ставят в печь. После обжига она становится белоснежной. Так и хочется её расписать.

Узоры филимоновской игрушки радуют звонкой пестротой ярких красок. Красная, зелёная полосы на жёлтом фоне повторяются, выстраивая выразительный

Филимоновские игрушки из собрания Русского музея

Филимоновские свистульки

Филимоновская игрушка

радостный ритм цветовой гармонии. Здесь полоски, крестики, круги, звёздочки, солнышки, волнистые линии, точки, ёлочки должны сочетаться с гладко окрашенными частями.

Среди персонажей больше домашних животных: коней, собак, баранов, кур и петухов. Характерные черты этих животных: маленькая голова на длинной шее, гибкое тело, ноги-подставки и хвост-свисток. С помощью маленьких деталей мастер превращает игрушку то в медведя с зеркалом в передних лапах, то в собачку с мисочкой, то в коня с курочкой-свистулькой, то совсем в фантастическое животное.

Научитесь не только выполнять образы в филимоновском стиле, но и делать свистульки.

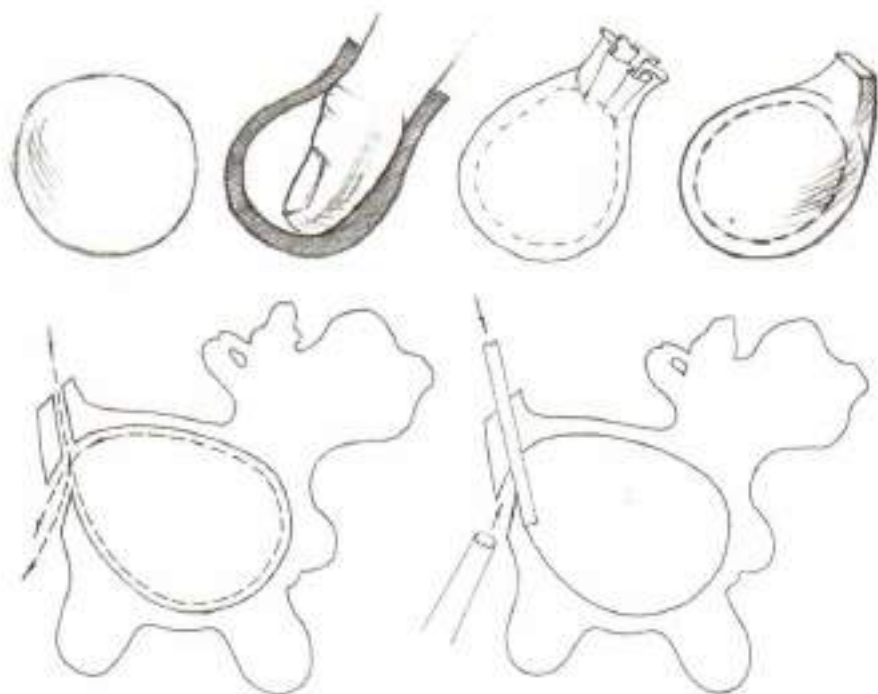
Выполните из глины или пластилина свистульку. Существует несколько вариантов последовательности изготовления свистульки. Данный способ называется лепка «с пальчика».

- ✠ **1-й этап.** Возьмите кусок глины или пластилина такого размера, чтобы он почти помещался в закрытую ладонь. Скатайте шар.

2-й этап. Крупным круглым стеклом сделайте отверстие. Расширьте его пальцем. Для этого вращайте полый шар в одной руке, придавливая большим пальцем второй руки стенки будущей свистульки. Внутренние стенки у свистульки должны быть одинаковой толщины и гладкие. Учтите, что чем меньше камера свистульки, тем выше звук получается, и наоборот. Закройте вход свистульки, сдавливая стенки со всех сторон. Можно немного изогнуть конец свистульки так, чтобы он располагался к камере под тупым углом.

3-й этап. Вылепите образ, который задумали. Голову, ноги и другие детали можно вытягивать из одного куска глины или прилеплять их, проминая, а затем приглаживая места стыков стеклом.

4-й этап. Сделайте свисток. Для этого проделайте плоским стеклом отверстие в свистке внутрь камеры.

Этапы выполнения свистульки

Чуть ниже свистка сделайте второе отверстие. Важно правильно выбрать направление именно этого отверстия, оно должно образовывать острый клин, который будет рассекать вдуваемый воздух на два потока таким образом, чтобы часть вышла наружу, а часть попала внутрь полой камеры свистульки и, отразившись от её стен, вышла наружу. Кромка клина должна быть чёткой. Если звук не получается, нужно изменить угол входного отверстия, на край которого подаётся воздушный поток, и проверить качество кромки.

Ответьте на вопросы

1. Сравните росписи дымковской и филимоновской игрушек.

Проанализируйте, как в каждом случае фон сочетается с элементами узора, какие геометрические фигуры преобладают в орнаменте. Выделите излюбленные цвета мастеров каждого промысла.

2. Рассмотрите образы различных животных, сделанных филимоновскими мастерами. Расскажите, какие именно детали позволяют узнать изображённого зверя или птицу.

Найдите информацию

Узнайте, какими ещё ремёслами славится Тульская земля. Расскажите об одном из них с точки зрения декоративно-прикладного искусства.

Беседы об искусстве

Художественные музеи мира

Существует мысль, что искусство — это способ prolongации детства.

Автор

История создания музеев

Подумайте и назовите музей, который вам понравился больше всего. Кратко расскажите о нём.

Само слово «музей» греческого происхождения, обозначает «храм муз», или мусейон. Музы (в древнегреческой мифологии — дочери Зевса и Мнемосины) — это богини, покровительствующие различным областям науки и искусства. В их честь устраивались празднества и возводились культовые сооружения. Храмы муз постепенно наполнялись дарами и подношениями, произведениями скульпторов и художников и становились хранилищами художественных произведений.

Эрато, муза любви и лирической поэзии.
Античная скульптура

Мельпомена, муза трагедии.
Античная скульптура

Появлению музеев, в современном смысле этого слова, предшествовало *коллекционирование*, которое, по определению древнеримского оратора Цицерона, представляло собой «собрание разрозненных предметов в единое целое».

Первыми коллекциями принято считать дары храмов Древней Греции и предметы погребального культа в пирамидах Древнего Египта.

В IV—VII вв. до н. э. при правлении царя Птолемея I в египетском городе Александрии был создан центр науки, названный на греческий манер музейоном. Александрийский музейон включал в себя библиотеку — величайшее собрание книг Древнего мира. Переписанные с древних рукописей копии впоследствии распространялись по всему античному миру.

Пирамиды Гизы.
Египет

Музейон представлял собой государственное учреждение, находившееся под покровительством царя. В Александрию приглашались учёные, развивавшие различные направления науки — философию, филологию, математику, медицину, историю. Судьба Александрийского музейона печальна. В результате войн и конфликтов в первые века нашей эры библиотека погибла, а музейон прекратил свою деятельность в 391 г. н. э. И хотя современные музеи во многом отличаются от древнего музейона, своё название они получили именно от него.

Реконструкция главного холла музея Александрии

Прообразами художественных музеев также можно считать собрания произведений искусства в термах, галереях, храмах в Древнем Риме, начиная с III в. до н. э., коллекции раритетов (от лат. *garitas* — редкость) и реликвий в ризницах (специальное место в храме, где хранятся облачения — ризы и церковная утварь) в средневековой Европе.

Более активное и систематическое коллекционирование предметов искусства началось в эпоху Возрождения в Италии, а позже — во Франции, Англии, Германии. С XVI в. ведут свою историю коллекции Августа I (Дрезденская галерея) и Людовика Медичи (Галерея Уффици) во Флоренции.

В XVII—XVIII вв. были созданы такие крупнейшие художественные музеи, как Лувр в Париже, Прадо в Мадриде и Музей истории искусства в Вене, а в XIX в. — Британский, Берлинский музеи, Баварское собрание картин в Мюнхене.

Галерея Уффици. Флоренция, Италия

Музей Прадо, Мадрид.
Испания

В России хранилищами произведений искусства первоначально были ризницы Троице-Сергиевой лавры, Соловецкого монастыря, Софийского собора в Новгороде и др., царское казнохранилище — Оружейная палата. Позже, в начале XVIII в., была основана петербургская Кунсткамера (нем. «кабинет редкостей»), начали возникать собрания в царских резиденциях в Петербурге и во дворцах знати (Строгановых, Юсуповых, Шуваловых и др.). В XIX в. стали доступны для посещения публики коллекции Эрмитажа и Русского музея императора Александра III в Петербурге, собрания братьев П. М. и С. М. Третьяковых, И. В. Цветаева в Москве. Открылся Музей изящных искусств, ныне Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, возникали художественные музеи во многих крупных городах России.

Сегодня в нашей стране насчитывается более 350 художественных музеев.

Троице-Сергиева лавра.
Ризница

Самарский
художественный музей

Научитесь ориентироваться в коллекциях крупнейших художественных музеев.

Выполните задание. Из курса начальной школы вы знакомы со многими знаменитыми произведениями, хранящимися в Третьяковской галерее, Русском музее, Эрмитаже. Проверьте себя, составьте табличку, запишите названия шедевров, их авторов и в каком из этих трёх музеев они хранятся.

Ответьте на вопросы

1. Какие древние формы собирательства стали прообразами современных музеев?
2. Когда в Европе началось систематическое коллекционирование предметов искусства?
3. Назовите самое известное собрание произведений искусства Московской Руси.

Найдите информацию

Узнайте о коллекции графа А. С. Строганова. Составьте рассказ. Представьте наиболее интересные произведения из собрания графа.

Лувр

Вспомните и назовите выдающихся французских художников. В каком веке они творили, какие произведения вам запомнились?

Познакомьтесь с одним из ведущих музеев мира, который находится во Франции.

В 1190 г. на берегу Сены по воле короля Филиппа-Августа был возведён замок-крепость, получивший название Лувр. Вначале замок использовался в качестве хранилища казны, архивов и арсенала, а также в качестве тюрьмы. Позже Лувр перестроили и модернизировали, в нём появилась художественная галерея. С 1680 г., после переезда королевского двора в Версаль, Лувр становится местом сосредоточения всей художественной жизни Франции, здесь проводятся первые выставки, часть картин используется в учебных целях для студентов Академии художеств.

Во время Великой французской революции 1791 г. Лувр был объявлен собственностью государства. Он стал открыт для широкой публики, картины были снабжены пояснительными табличками, организовывались экскурсии и лекции. Другой задачей Лувра оставалось сохранение национального художественного достояния Франции.

Галерея Аполлона. Лувр

Большой вклад в пополнение коллекции внёс в годы своего правления (1799—1814) император Наполеон Бонапарт, мечтавший сделать Лувр всемирным музеем. За это время в Лувр поступило более пяти тысяч памятников искусства из завоёванных им стран. Лувр, ставший в это время самым большим музеем Европы, получил название «Музей Наполеона». Большинство этих трофеев пришлось вернуть после падения империи Наполеона.

В настоящее время грандиозная коллекция Лувра насчитывает сотни тысяч экспонатов, здесь хранятся творения известнейших художников, таких как Леонардо да Винчи, Рафаэль, П. Рубенс, Караваджо, А. Дюрер и др., знаменитые античные статуи «Венера Милосская», «Ника Самофракийская».

 В Лувре находится одно из самых прославленных произведений мировой живописи — «Джоконда» Леонардо да Винчи. Во время пребывания во Флоренции Леонардо да Винчи написал портрет Моны Лизы (Джо-

Ника
Самофракийская

конды), супруги богатого флорентийца. Небольшой, окутанный воздушной дымкой портрет молодой женщины, сидящей на фоне голубовато-зелёного пейзажа, полон живой и нежной трепетности. Леонардо вложил в её удивительный, устремлённый на зрителя взгляд, в загадочную улыбку заряд такой духовной силы, который поднял её образ на недостижимую высоту.

📖 Личность самого Леонардо да Винчи (1452—1519) заслуживает особого внимания, так как трудно найти другого столь же гениального человека. Одновременно с тем, что он являлся самым известным художником

Леонардо да Винчи. Мона Лиза (Джоконда)

П. Рубенс. Бракосочетание Марии Медичи. Фрагмент

Италии, он был скульптором, архитектором, учёным, инженером, механиком, музыкантом. Леонардо не только владел знаниями и умениями своего времени, но и спроектировал многое, ставшее понятным лишь людям будущего. Например, он изобрёл принцип подъёма в воздух вертолётов, скафандр для пребывания человека под водой и многое другое. После себя он оставил около 7 тыс. страниц записок и зарисовок.

Интересна коллекция фламандской живописи, в которой представлены произведения Питера Пауля Рубенса. Она содержит более 20 полотен огромных размеров, написанных художником в 1622—1625 гг. для Марии Медичи.

 Одна из этих работ — «Бракосочетание Марии Медичи» — была заказана для резиденции королевы в Люк-

Ж. Давид.
Клятва Горациев

сембурге. Мария Медичи дала понять, что главным персонажем на холсте, изображающем её бракосочетание с Генрихом IV, является она сама, и художник постарался подчеркнуть красоту и величие королевы Франции. В XIX в. картины цикла «История Марии Медичи» из Люксембургского дворца переехали в Лувр.

Современный Лувр имеет обширный кабинет рисунка, отделы египетских древностей, Древнего Востока, Греции и Рима, прикладного искусства, скульптуры и богатейший отдел живописи. Историческое значение Лувра для жизни Парижа и всего мира очевидно. Лувр парижане считают символом французской культуры.

Научитесь определять принципы экспозиции произведений в музее.

Выполните задание. **❶** Зайдите на сайт <http://louvre.historic.ru> и выясните, как строится луврская экспозиция.

Ответьте на вопросы

1. Как происходило формирование коллекции Лувра?
2. Назовите наиболее прославленные произведения из собрания Лувра.

Л. Божен
(предполагаемый
автор).
Натюрморт
с шахматной
доской

Я. Бассано.
Два хаунда

Найдите информацию

1. Узнайте историю жизни и художественного творчества Леонардо да Винчи. Сделайте сообщение о его жизни и творчестве во Франции.

2. **i** Представьте, что ваш знакомый побывал в Лувре. Он интересовался только творчеством французских художников. Предположите, какие картины он увидел. Воспользуйтесь Интернетом.

Метрополитен-музей

Вспомните и назовите известных вам деятелей американской культуры — писателей, художников, режиссёров, киноартистов.

Познакомьтесь с крупнейшим американским художественным музеем, находящимся в Нью-Йорке. Музей Метрополитен («сто-

личный») был основан в 1870 г. по инициативе общественных деятелей и художников.

В музее хранится и экспонируется около 3 млн произведений мирового искусства. Коллекция музея с самых первых дней активно пополнялась за счёт частных пожертвований. Патриотически настроенные богатые люди жертвовали и деньги, и произведения искусства, приобретённые в США и других странах. Многие коллекционеры дарили или завещали музею ценные произведения.

В Метрополитен-музее имеются обширные коллекции памятников культуры древних цивилизаций Америки, Африки и островов Тихого океана. Интересны коллекции древнеегипетского, древнегреческого и древнеримского искусства.

Некоторые отделы нью-йоркского музея по объёму представленных экспонатов сами по себе могут рассматриваться как музеи — они так и называются: Музей книги, Музей музыкальных инструментов, Институт костюма.

В Метрополитен-музее хранится одна из лучших в мире коллекций тканей, ковров и гобеленов, которая

Струнный
музыкальный
инструмент.
Индия

Доспехи
Ульриха IV.
Германия. XIV в.

Чаша-барабан. Африка

насчитывает 35 тыс. предметов. Представленные здесь египетские ткани III тыс. до н. э., старинный китайский шёлк, средневековые гобелены, парчовый балдахин из спальни Людовика XIV сохранены благодаря работе специалистов, применяющих самые передовые технологии.

Богатая галерея имеет большой раздел картин французских мастеров — А. Ватто, К. Коро, Э. Мане, П. Пикассо и др. Коллекция произведений импрессионистов (Ж. Моне, О. Ренуара, П. Сезанна, Э. Дега и др.) считается одной из лучших в мире.

Художники-импрессионисты (от фр. *impression* — впечатление) в основу своего творчества положили работу на пленэре (от фр. *en plein air* — на открытом воздухе).

К. Коро. Мост
в Манте

Импрессионисты часто работали циклами, изображая один и тот же объект с разных точек зрения, при различной интенсивности освещения, в разное время дня, года. Важной задачей художника являлась передача состояния природы, её реальности и эмоциональной привлекательности.

Такую привлекательность художники-импрессионисты находили и в других, самых обычных сюжетах, посвящая этому целые серии картин.

Например, в серии работ на тему балета Эдгар Дега показал не только высокое искусство танца, но и обычную закулисную жизнь персонажей своих полотен.

Научитесь находить необходимую информацию о музеях, художниках, произведениях по интересующей вас теме.

Выполните задание. **i** Сохраните в своих «Рабочих материалах художника» названия всех отделов Метрополитен-музея, доступные

А. Ватто. Гитарист

О. Ренуар.
Мадам Жорж
Шарпантье
и её дети
Жоржетта
и Поль

Э. Мане. Семья
Моне в саду

на сайте Википедии. Рассмотрите иллюстрации на сайте <http://phototravelguide.ru/muzei-teatr/metropolitan-muzei-new-york/>. Предположите, какие отделы представлены на фотографиях. По возможности проверьте свои предположения с помощью других источников.

Ответьте на вопросы

1. Когда был основан Метрополитен-музей? Как пополняется его коллекция?

Э. Дега.
Балетный
класс

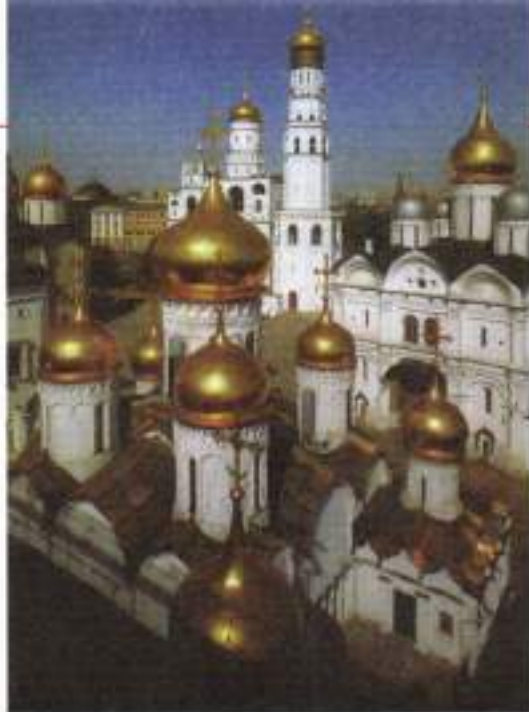

П. Сезанн.
Марсельский
залив, увиден-
ный из квар-
тала Эстак

2. Какие отделы имеет музей? Подумайте, собрания каких отделов музея были сформированы в основном в результате археологических раскопок.

Найдите информацию

Узнайте, какие художники-импрессионисты написали циклы картин — изображения объектов с разных точек зрения и в разное время дня, года. Расскажите историю создания одного из циклов, вошедшего в коллекцию Метрополитен-музея.

Художественные музеи России

Музеи — неотъемлемая часть культурного наследия нашего народа.

М. В. Алпатов

Музеи Москвы

Оружейная палата

Назовите известные вам крупные художественные музеи России. Где они находятся? *Подумайте*, в каких ещё музеях, кроме художественных, могут находиться экспонаты, относящиеся к изобразительному искусству.

Познакомьтесь с музеем-сокровищницей Оружейной палатой.

Кремль — древнейшая часть Москвы, возникшая в XI в. на Боровицком холме. На Соборной площади Кремля расположены Успенский, Благовещенский, Архангельский соборы, Грановитая палата, колокольня Ивана Великого, собор Двенадцати апостолов и Патриаршие палаты. Также среди исторических построек Кремля — здание Оружейной палаты, построенной в 1844—1851 гг. архитектором К. Тоном в русско-византийском стиле.

Впервые в письменных источниках Оружейная палата упоминается в 1537 г. В палате изготавливалось и хранилось оружие, отсюда и пошло историческое название «Оружейная». В XVII—XVIII вв. в Кремле работали лучшие русские мастера и художники: оружейники, ювелиры, эмальеры, иконописцы.

Не сразу и не в одном месте были собраны сокровища этого музея. Попадали они в Кремль разными пу-

Грановитая палата

тями. Многие из них созданы в мастерских самого Кремля, часть привезена из других городов России. Многие произведения доставлены в Московию иностранными посольствами в качестве подарков и свидетельствуют о давних дипломатических связях России со странами Европы и Азии. Некоторые предметы поступили как трофеи знаменитых битв и являются вещественными доказательствами русской боевой славы. Иные просто были сокровищами.

Оружейная палата является одним из старейших русских музеев. По указу императора Александра I в 1806 г. Оружейная палата была преобразована в публичный, т. е. доступный широкой публике, музей. В основе его знаменитой коллекции — собрания декоративно-прикладного искусства XIV—XVIII вв. (шапка Мономаха, венец Ивана Грозного, алмазная корона XVIII в., царские троны Ивана Грозного, Бориса Годунова, богатейшее собрание ювелирных изделий, оружие, доспехи, уникальная коллекция конских сёдел и т. д.).

Зал западноевропейского серебра

Ковш

Шапка Мономаха

В отдельном зале представлены предметы царской власти — венцы, скипетры, державы. Древнейшим из сохранившихся царских венцов является так называемая шапка Мономаха — памятник истории и культуры периода собирания русских земель в единое государство. Изготовлена она восточными мастерами XIII—XIV вв. Шапкой Мономаха венчали на царство русских царей. Первое документальное известие о венчании на царство этим венцом относится к 1498 г. Появление шапки Мономаха в России связано с легендой о присылке византийским императором Константином регалий князю Владимиру Мономаху.

Среди золотых и серебряных изделий выделяются древнерусские чаши, братины, ладьевидные ковши, которые существенно отличаются от изделий мастеров других стран. Их округлые, спокойные формы и характер орнамента близки к деревянной и керамической народной утвари, формы которой со свойственной русским мастерам творческой смелостью и талантливостью были перенесены ими в различные золотые и серебряные изделия. Несколько массивных, нарядных золотых ковшей были изготовлены для царя Михаила Фёдоровича мастерами Золотой палаты. Каждый ковш

Седло. Фрагмент

Часы.
Мастерская Фаберже

выкован из цельного куска золота, украшен самоцветами, жемчугом и тонким травным орнаментом.

Интересна так называемая Конюшенная казна — предметы парадного конского убранства. Изделия русских мастеров славились далеко за пределами государства и имели особенно большой спрос на Западе.

В Оружейной палате имеется довольно редкая и интересная коллекция карманных, каминных, кабинетных и других часов. Большие бронзовые золочёные часы «Храм Славы» выполнены московскими мастерами в 1793—1806 гг. Их циферблат окружён хрустальными витыми трубочками, которые, вращаясь, создавали впечатление солнечного сияния. По обеим сторонам диска стоят колонны, каждая из них завершается фигуркой орлицы, кормящей орлёнка. Через каждые пять секунд из клюва орлицы в клюв орлёнка падала

Большая императорская корона, держава, скипетр
и бриллиантовые знаки ордена святого Андрея Первозванного.
Алмазный фонд

жемчужинка. Через каждые три часа распахивались
дверцы храма, и открывалось великолепное зрелище
водопада, сделанного из хрустальных трубочек. В это
время музыкальный орган, скрытый внутри часов, ис-
полнял старинную мелодию.

Награды Российской империи и СССР из Алмазного фонда

В здании Оружейной палаты действует постоянная выставка «Алмазный фонд», на которой представлены ювелирные изделия, в том числе императорская корона работы И. Позье, скипетр с алмазом «Орлов», алмаз «Шах», бриллиантовые знаки ордена Святого Андрея Первозванного, самые крупные золотые и платиновые самородки и алмазы, найденные в России.

Научитесь разбираться в принципах формирования коллекций декоративно-прикладного искусства.

Выполните задание. Выясните, какие предметы относятся к государственным регалиям и предметам парадного церемониала, узнайте их назначение.

Ответьте на вопросы

1. Оружейная палата не является художественным музеем или картинной галереей. Подумайте, почему рассказ о ней помещён в учебник.

2. Представьте, что к вам приехал друг-иностранец. Постарайтесь заинтересовать его коллекцией Оружейной палаты.

Найдите информацию

Составьте рассказ «В залах Оружейной палаты» на одну из тем по выбору: «Драгоценные ткани», «Парадное вооружение», «Конское убранство».

Третьяковская галерея. Древнерусское искусство. Живопись первой половины XIX века

Вспомните знакомые вам произведения из Третьяковской галереи. Какой художник вам интересен? Назовите свои любимые картины.

Познакомьтесь с главной картинной галереей нашей Родины.

Датой основания Третьяковской галереи принято считать 1856 год. Именно тогда молодой московский купец Павел Михайлович Третьяков приобрёл первые работы современных ему русских художников. Он хотел создать коллекцию, которая в будущем могла бы перерасти в музей национального искусства. Такого музея в России в ту пору не было.

А в 1892 г. Третьяков обратился в Московскую городскую думу с предложением принять от него в дар

уже ставшую знаменитой картинную галерею. Она включала в себя 1287 картин, 518 рисунков и 9 скульптур русских художников, а также работы западноевропейских мастеров. П. М. Третьяков писал: «Желая спо-

Храм-музей
Третьяковской галереи

И. Репин. Портрет
П. М. Третьякова

собствовать устройству в дорогом для меня городе полезных учреждений, содействовать процветанию искусства в России и вместе с тем сохранить на вечное время собранную мною коллекцию, ныне же приношу в дар Московской городской думе всю свою картинную галерею со всеми художественными произведениями».

Первоначально коллекция размещалась в жилых комнатах семьи Третьяковых. После смерти Павла Михайловича жилой дом перестроили, был возведён знаменитый фасад по проекту художника В. Васнецова с использованием мотивов древнерусской архитектуры, сделавший здание галереи похожим на сказочный терем.

В нескольких залах Третьяковской галереи располагается экспозиция древнерусского искусства. Здесь, а также в храме-музее представлена история древнерусского искусства на протяжении семи веков (с XII по XVIII в.), работы крупнейших мастеров — Феофана Грека, Андрея Рублёва, Симона Ушакова, прославленные святыни и чудотворные иконы.

 Особое место в истории русской духовной культуры принадлежит иконе «Богоматерь Владимирская». Икона была написана в Константинополе, затем привезена в Киев и помещена в монастыре. Позже князь Андрей Боголюбский перевёз её во Владимир, где она и про-

Богоматерь Владимирская

славилась как чудотворная. Во время нашествия войск Тамерлана в 1395 г. «Богоматерь Владимирская» была принесена в Москву, и в тот же день, как свидетельствует летопись, враг повернул от Москвы.

Андрей Рублёв. Троица

 Одно из самых прославленных произведений **Андрея Рублёва** икона «Троица». Предполагают, что Рублёв был монахом Троице-Сергиева монастыря — одного из крупных культурных центров России того времени. Последние годы жизни он расписывал Спасо-Андроников монастырь в Москве. Икона «Троица», напи-

Андрей Рублёв. Спас

санная в XV в., является вершиной искусства мастера, это самая прекрасная и совершенная русская икона, исполненная в память и почитание великого просветителя Руси преподобного Сергия Радонежского.

Изображению на иконе имеется несколько объяснений. По одному из них, центральный ангел олицетворяет Бога Сына, Иисуса Христа, левый ангел — Бог Отец, правый ангел — Святой Дух. Чашу благословляет ангел, олицетворяющий Сына. В молчаливом согласии голова его склонена к ангелу, олицетворяющему Отца. К Отцу склонил голову и третий ангел, олицетворяющий Духа. Икона написана чистыми красками: ярко-васильковой, нежно-зелёной, золотисто-жёлтой, голубой.

Сегодня в Третьяковской галерее представлены все виды и жанры изобразительного искусства, в её коллекции насчитывается более 100 тыс. произведений.

К. Брюллов. Автопортрет

К Карл Павлович Брюллов (1799—1852) родился в Петербурге в семье скульптора-резчика по дереву. Он рано начал рисовать, под руководством отца копировал гравюры, рисовал с натуры. В возрасте десяти лет поступил в Академию художеств, которую окончил с золотой медалью. Ещё в студенческие годы Брюллов имел репутацию молодого

гения, а позже, когда художник стал знаменитым, его прозвали Великим Карлом.

После окончания академии вместе с братом Александром, будущим архитектором, Карл уехал за границу. Настоящая фамилия братьев была Брюлло, так как их предки были французами. А букву «в» в конце фамилии повелел вписать император Александр Павлович, когда они отправлялись за границу, чтобы все знали, что они русские художники.

Свои лучшие работы Брюллов написал, находясь в Италии. Так, после посещения раскопок античного города Помпеи у него возник замысел знаменитой картины «Последний день Помпеи», на которой изображена гибель города Помпеи в I в. н. э. от извержения вулкана Везувий. Здесь же, в Италии, были созданы замечательные полотна «Итальянское утро», «Итальянский полдень», «Всадница».

Т На знаменитом полотне «Всадница», которое можно увидеть в Третьяковской галерее, изображены воспитанницы графини Ю. П. Самойловой — Джованнина

К. Брюллов. Всадница

К. Брюллов.
Портрет
поэта
А. К. Толстого

и Амацилия Паччини. Старшая сестра на вороном коне подъезжает к дому, а младшая, выбежав на крыльцо, с восторгом смотрит на неё. Это один из первых портретов-картин, созданных художником, где герои, в отличие от традиционных портретов, показаны в движении.

Брюллов постоянно работал в жанре портрета. Им созданы портреты известных людей: писателя Н. В. Кукольника, поэта А. К. Толстого, скульптора И. П. Витали. Подлинным шедевром, вершиной мастерства является автопортрет, написанный художником в 1848 г.

С. Постников. Портрет художника А. А. Иванова

Александр Андреевич Ива́нов (1806—1858) родился в семье художников и за академические успехи был отправлен в Италию. Здесь он 20 лет работал над своей главной картиной «Явление Христа народу», к которой сделал множество замечательных этюдов.

 Это монументальное полотно располагается в отдельном зале Третьяковской галереи. Подготовительные этюды (все-

го их более 300) размещены рядом с картиной и в соседних залах. Когда издалека бросаешь взгляд на картину, сразу замечаешь, что она состоит из двух половин, двух миров — земного и небесного. На стыке этих миров — одинокая фигура, главное действующее лицо всей композиции. Мы сразу узнаём Христа, а Его положение на границе между землёй и небом напоминает о том, что Он равно принадлежит двум этим мирам. Художник показывает нам один из центральных эпизодов Евангелия — первое явление Христа народу.

На первом плане картины большая группа людей, встречающих Христа и по-разному реагирующих на его появление. В центре — Иоанн Креститель, возвещающий остальным о Его приближении. Это человек с пламенным взором и воздетыми к небу руками. За его спиной Иоанн Богослов — рыжекудрый молодой человек, призывающий к молчанию.

В самом центре картины, за Иоанном Крестителем, мы видим странника в серой шляпе, с палочкой в руках. В нём художник изобразил самого себя, как пришельца из другой эпохи.

В образе раба художнику хотелось показать, как в самом униженном из униженных слово Христа рождает надежду. Раб только по шуму голосов и словам пророка понял, что долгожданный живой Бог-избавитель действительно пришёл к ним. Его губы с трудом раздвигаются в улыбке, и внутренний свет озаряет лицо.

А. Иванов.
Явление
Христа народу

Александр Иванов тщательно подыскивал натурщиков для своей картины; для воссоздания пейзажа он «просиживал по несколько месяцев в нездоровых понтийских болотах и пустынных местах Италии», что не могло не сказаться на здоровье художника. Главная картина его жизни осталась до конца не законченной.

А. Иванов. Этуд
и фрагменты картины
«Явление Христа народу»

Научитесь рассматривать картины, определять композиционный центр, находить главных героев, анализировать приёмы, использованные художником.

Выполните задание. **i** Выберите на официальном сайте музея http://www.tretyakovgallery.ru/ru/collection/_show/periods/ картины художников первой половины XIX в. (например, С. Щедрина, А. Венецианова, О. Кипренского, П. Федотова и др.). Работайте в группе: распределите между собой произведения разных жанров (пейзаж, натюрморт, портрет, бытовой жанр и др.) и проанализируйте их композицию.

А. Иванов. Этюды
к картине
«Явление Христа
народу»

Ответьте на вопросы

1. Как появился замысел создания галереи?
2. Какие ещё произведения Великого Карла, кроме представленных в главе, вы знаете?
3. Расскажите историю создания полотна «Явление Христа народу» А. Иванова.

Третьяковская галерея. Живопись второй половины XIX века

Подумайте и предположите, какие темы стали интересовать художников России в этот период.

Познакомьтесь с произведениями живописи второй половины XIX в. из собрания Третьяковской галереи.

Работы замечательного русского художника В. Васнецова на былинные и сказочные сюжеты занимают в Третьяковской галерее особое место. Художник встречает нас у самого входа в музей — ведь удивительно красивый фасад галереи выполнен по его проекту.

 Виктор Михайлович Васнецов (1848—1926) родился в Вятской губернии в многочисленной семье сельского священника. Кроме него в семье было ещё пятеро детей.

Рисование и чтение были любимыми занятиями юного Васнецова, несмотря на то что рос он в крайней бедности. Вначале учился в семинарии, затем, уехав в Петербург, поступил в Академию художеств.

В. Васнецов. Автопортрет

После окончания Академии художеств он переехал в Москву, где познакомился с Саввой Мамонтовым, владельцем усадьбы Абрамцево. В течение многих лет Васнецов приезжал в Абрамцево, где выполнял многочисленные этюды к своим картинам. Здесь же он написал знаменитые полотна «Алёнушка», «После

В. Васнецов. Богатыри

побойца Игоря Святославича с половцами», «Богатыри».

🎻 Когда смотришь на картину «Богатыри», то кажется, что оживают перед тобой строки старинной былины:

Под славным городом, под Киевом,
На тех степях на Цицарских,
Стояла застава богатырская.
На заставе атаман был Илья Муромец.
Под-атаман был Добрыня Никитич млад,
Есаул Алёша, поповский сын.

🏰 В центре картины изображён Илья Муромец. Он самый старший и самый могучий. Видно, какой он большой и тяжёлый. Его вороной конь стоит твёрдо, уверенно, будто врос в землю. У богатыря лицо строгое, брови нахмурены, но настоящая сила всегда бывает добрая. А написан Илья с простого мужика — Ивана Петрова, который, как и сам Илья, родом из-под Му-

рома. Добрыня Никитич рядом, на белой лошади, быстрой и горячей, которая так и рвётся вперёд. Взгляд у Добрыни гордый, бесстрашный, потому что он не простой крестьянин, как Илья Муромец, а княжеский дружинник. Он богат и знатен. Сапоги у него сафьяновые, одежда нарядная, сбруя у лошади красивая, дорогая.

Алёша Попович из всех богатырей самый молодой — у него и бороды нет. Но зато он самый ловкий и увёртливый. Лицо у него смуглое, улыбчивое. Одежда у Алёши самая яркая, пояс нарядный, на шее даже ожерелье какое-то.

У ног лошадей молоденькие ёлочки и сосенки, вдали — холмы, поросшие вековыми лесами. Ветер по равнине гуляет, гнёт высокие травы, несёт по небу облака. Тревога на душе у богатырей перед боем, и природа тоже встревожена. Все три персонажа у Васнецова разные, но они олицетворяют весь народ русский, а за ними, за их спинами — родина.

В. Васнецов. Сирин и Алконост. Песнь радости и печали

В. Васнецов. Иван-царевич на сером волке

С юных лет художник был увлечён сказочной темой, которая нашла воплощение в поэтических образах царевны-лягушки, Ивана-царевича на сером волке. С. Мамонтов писал Васнецову: «...твой Иван-царевич привёл меня в восторг... я всё забыл, я ушёл в этот лес, я надышался этого воздуха... Всё это моё родное, хорошее».

И. Крамской. Автопортрет

В галерее представлены картины известного русского художника И. Н. Крамского, некоторые из них создавались специально по заказу П. М. Третьякова (например, «Портрет Л. Н. Толстого»).

 Иван Николаевич Крамской (1837—1887) родился в небольшом городке Острогж-

ске Воронежской губернии в семье мелкого чиновника — писаря городской управы. В юности работал переписчиком, подмастерьем иконописца, ретушёром у фотографа; наконец, приехал в Петербург и в 1857 г. поступил учиться в Академию художеств. Однако в числе четырнадцати лучших студентов-выпускников

И. Крамской. Букет цветов.
Флоксы

И. Крамской. Портрет
художника И. И. Шишкина

И. Крамской. Христос в пустыне

отказался писать дипломную работу на заданные мифологические темы, полностью оторванные от реальной жизни и социальных проблем, и ушёл из академии. Студенты организовали Артель художников. Позже по инициативе Крамского было создано знаменитое Товарищество передвижных художественных выставок.

 В 1872 г. на второй передвижной выставке Крамской представил свою картину «Христос в пустыне». Эта картина сделала художника знаменитым. На большом полотне изображён безграничный ландшафт каменистой пустыни. В центре композиции неподвижная фигура — это Иисус Христос, пребывающий в напряжённом раздумье. Многие современники Крамского вос-

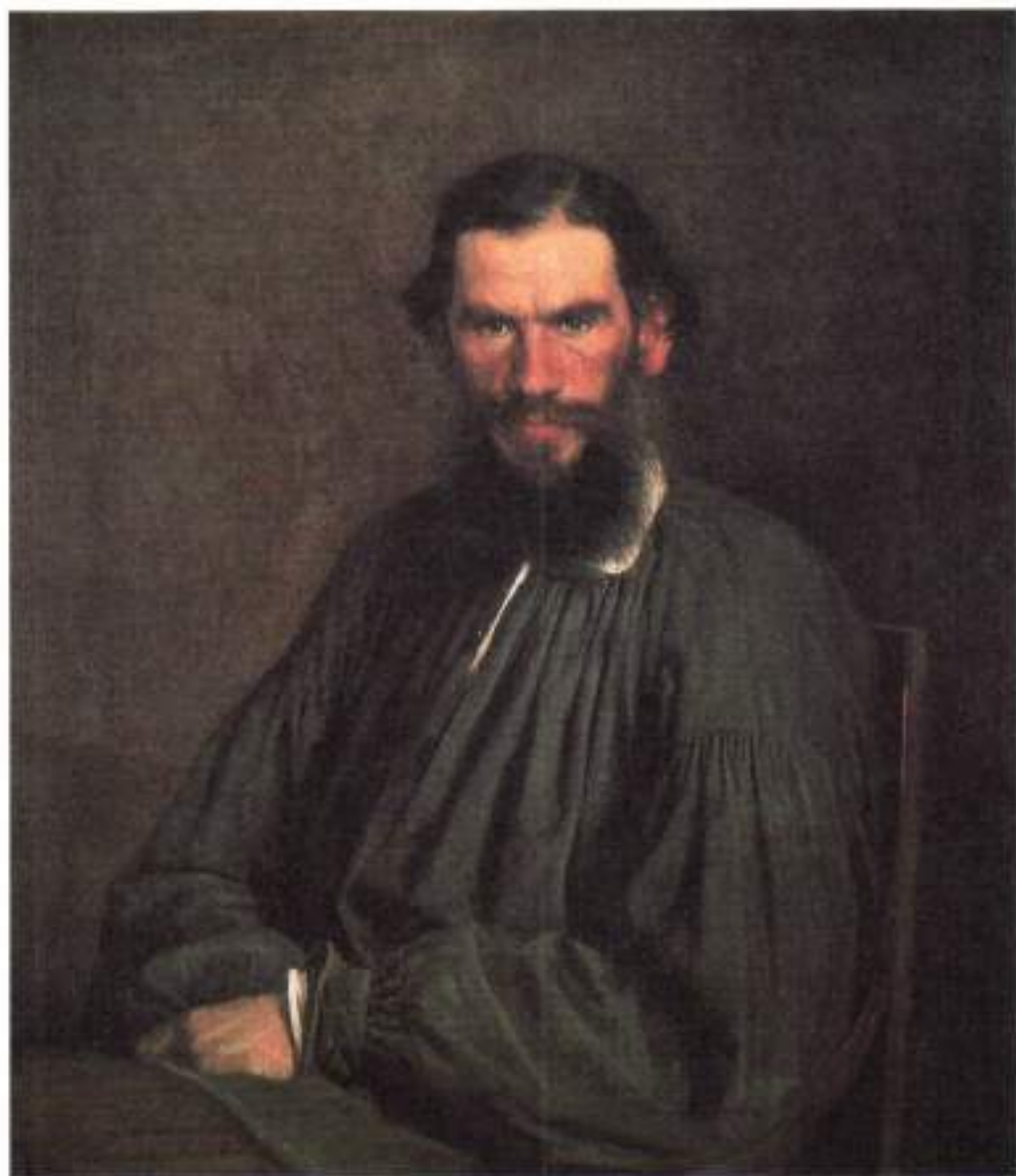

И. Крамской. Неизвестная

приняли эту работу не просто как иллюстрацию к евангельскому эпизоду, а картину-символ — символ нравственного подвига, готовности к жертве во имя людей.

 В Третьяковской галерее картина «Неизвестная» сразу обращает на себя внимание зрителя. Молодую женщину в мехах и бархате, с высокомерным выражением лица, которая едет по Невскому проспекту, критики того времени называли «исчадием больших городов». Однако в лице героини можно увидеть не только надменность, но и грусть, затаённую драму.

Славу портретиста художнику принесли портреты выдающихся деятелей русской литературы и искусства: писателей Л. Н. Толстого, С. Т. Аксакова, поэта Н. А. Некрасова, художника И. И. Шишкина, основателя Третьяковской галереи П. М. Третьякова.

И. Крамской. Портрет Л. Н. Толстого

 Портрет Льва Николаевича Толстого создавался в Ясной Поляне, в усадьбе писателя. Удивительное сходство — это не главное достоинство картины. В портрете ясно видны важные особенности личности величайшего писателя: ум, воля, спокойная уверенность. Основное внимание художник уделил лицу, а отдельные детали картины (например, руки) остались не закончены.

Для произведений крупнейших мастеров в Третьяковской галерее отведены отдельные залы. Так, для больших по размеру картин и панно М. А. Врубеля в галерее был возведён специальный зал. Здесь экспонируются работы художника «Принцесса Грёза», «Демон поверженный», «Демон сидящий», «Царевна-лебедь», «Пан», «Портрет С. И. Мамонтова» и др.

 Михаил Александрович Врубель (1856—1910) родился в Омске, в семье военного юриста. Профессиональ-

ным художником он стал довольно поздно, хотя рисованием интересовался с детства. Только после окончания юридического факультета Санкт-Петербургского университета в 1880 г. Врубель поступил в Академию художеств. К этому времени он был уже европейски образованным человеком, владел четырьмя языками, хорошо знал современные философские течения.

М. Врубель. Автопортрет

М. Врубель. Демон сидящий

М. Врубель.
Царевна-лебедь

В годы учения в академии он брал уроки у Ильи Репина.

Работая в Частной русской опере богатого промышленника Саввы Мамонтова в качестве мастера-декоратора, Врубель много общался с музыкантами, певцами, художниками. Здесь он познакомился с молодой певицей Надеждой Ивановной Забела, которая впоследствии стала его женой. Надежда Забела вдохновила художника на создание многих сказочных образов. Её черты Врубель запечатлел в картине «Царевна-лебедь».

В 1896 г. на Нижегородской ярмарке были выставлены два больших панно Врубеля — «Микула Селянинович» (на тему русских былин) и «Принцесса Грёза» (по мотивам пьесы французского поэта и драматурга Эдмона Ростана). Оба эти панно находятся в Третьяковской галерее.

Научитесь целостно представлять творчество отдельного художника.

Выполните задание. Составьте краткую хронологию жизни и творчества И. Крамского. Выпишите наиболее известные его картины, расположив их по годам создания. Определите основные темы, интересовавшие художника.

Ответьте на вопросы

1. Можно ли сказать, что для написания картин на сказочные сюжеты В. Васнецов черпал вдохновение из жизни? Докажите свой ответ.

2. И. Крамской ушёл из Академии художеств, потому что считал её деятельность оторванной от жизни. Подумайте, каким образом художник смог отразить характер своей эпохи через портретную живопись.

Найдите информацию

1. Выберите из собрания Третьяковской галереи две картины, в которых показаны жизнь людей XIX в. в городе и в деревне. Расскажите о занятиях сельских и городских жителей, опишите их одежду, детали быта. Постарайтесь показать, что эти картины имеют художественную ценность, а также являются источниками исторического знания.

2. В коллекции Третьяковской галереи находятся произведения замечательных скульпторов советского периода: В. Мухиной, С. Конёнкова, В. Ватагина. Расскажите о произведениях одного из этих авторов.

Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина

Вспомните и назовите известные вам изобразительные искусства.

Познакомьтесь с известнейшим музеем мирового искусства.

В 1912 г. состоялось торжественное открытие второго (после Эрмитажа) крупнейшего в России музея мирового искусства — Музея изящных искусств имени императора Александра III (ныне Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина).

В Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве собраны памятники мирового изобразительного искусства с древнейших времён до наших дней. Коллекции музея разнообразны и обширны, они составляют более полумиллиона экспонатов.

Основателем и первым директором музея был профессор Московского университета Иван Владимирович Цветаев (отец поэтессы Марины Цветаевой). Ему удалось привлечь частные и общественные средства на строительство музея и создание первых коллекций. Здание музея было построено по проекту известного архитектора Романа Ивановича Клейна.

Первыми коллекциями музея стали слепки со скульптурных произведений классических эпох, а также с фрагментов архитектурных сооружений. В музее представлены и подлинные памятники Древнего мира.

 Один из шедевров собрания — стела Хенену, высеченная из розоватого известняка. У египтян текст и изображение имели равное художественное и смысловое значение, и выполнены они в форме рельефа с одинаково высоким мастерством.

Статуя фараона
Аменемхета III

Стела Хенену

Музей им. А. С. Пушкина. Греческий зал

На стеле запечатлён вельможа Хенену и его супруга перед столом с жертвенными дарами. Мужчина держит в руках кубок, женщина — металлическое зеркало в фигурном чехле. Для древнеегипетского рельефа характерна разномасштабность изображения, когда более важные по социальной значимости фигуры — большего размера, менее важные — меньшего. Искусно высеченная надпись содержит магическое заклинание, которое, по вере древних египтян, должно было обеспечить вельможе изобилие в загробном мире.

 В скульптуре Древнего Египта впервые возникает искусство портрета. Портретные статуи считались двойниками умерших,местилищем их душ. Небольшая статуя фараона Аменемхета III, высеченная из прочного камня базальта, сохранилась не полностью — нижняя часть фигуры утрачена. Неподвижным и застывшим изображён фараон. В лице, суровом и властном, древний мастер сумел передать характерные черты внешности фараона.

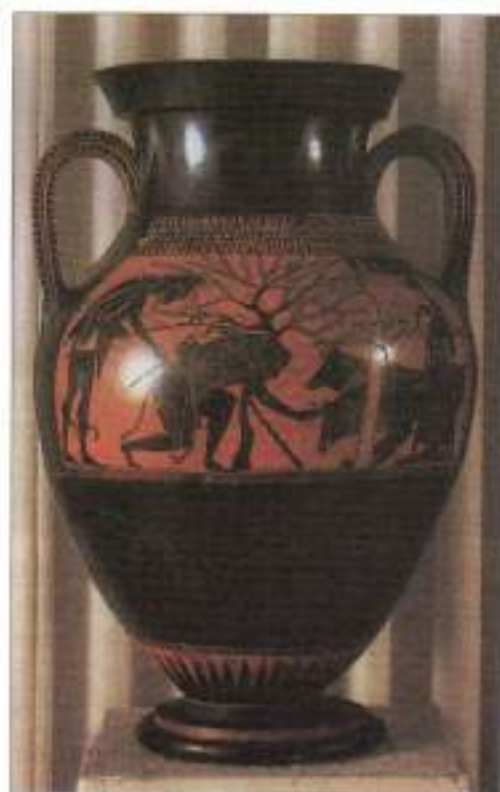
Кратер с острова Мелос

Кратер с изображением Гермеса и младенца Диониса. Краснофигурный стиль

В музее также представлены произведения искусства мастеров Древней Греции. Достойное место занимает расписная керамика, позволяющая проследить развитие искусства вазописи. Кратер с острова Мелос является характерным образцом керамики геометрического стиля (этот стиль предполагает украшение линейными орнаментами или геометрическими фигурами). Кратеры предназначались для смешивания виноградного вина с водой, но также использовались в погребальном ритуале.

Позже на сосудах появляются сюжетные композиции, изображения человеческих фигур. Возникает так называемая чернофигурная вазопись. Для изготовления своих ваз греческие мастера использовали лучшую местную глину, которую добывали в окрестностях Афин. Эту глину старательно очищали от примесей и слегка подкрашивали охрой, чтобы после обжига она приобрела ровный оранжево-красный тон. В сосудах сложной формы ручки, горлышко и ножку лепили отдельно, а затем приклеивали жидкой глиной. Готовые

Амфора с изображением Геракла и Кербера. Чернофигурный стиль

Голова богини из Александрии

вазы просушивали на солнце, после чего расписывали особой глазурью, которую принято называть «чёрным лаком». Качество ваз вызывает удивление и восхищение, они сохраняют красивый блеск на протяжении тысячелетий.

Несколько позже чернофигурный стиль росписи уступает место краснофигурному. В таком стиле выполнен большой кратер. Его украшает изображение бога Гермеса с младенцем Дионисом на руках.

Справа представлена нимфа, которой Гермес должен вручить Диониса на воспитание, слева — менада, держащая в руках посох, увенчанный виноградной гроздью. Тонкие линии внутри изображения прорисованы тонкой кистью по красноватой поверхности глины, и весь фон вокруг них покрыт «чёрным лаком».

Портрет мужчины
в синем плаще

Портрет юноши
в золотом венке

В музее находятся самые ранние образцы живописи — портреты, найденные в конце XIX в. в погребениях Фаюмского оазиса (Средний Египет). Фаюмские портреты создавались в I—III вв., и они отразили разный этнический состав населения того времени. Эти портреты сочетают в себе обряды и верования Древнего Египта с приёмами живописи и стилем портретного искусства мастеров Древнего Рима. Портреты написаны на тонких кипарисовых дощечках темперой. По всей вероятности, их писали при жизни изображённых, и они украшали дома. Портреты впечатляют богатством

Галерея искусства стран Европы
и Америки XIX—XX вв.

и яркостью цвета, сложной манерой письма, выразительностью портретных образов. Таковы «Портрет мужчины в синем плаще», «Портрет юноши в золотом венке».

В настоящее время в музее в нескольких зданиях действуют четыре основные экспозиции. Скульптурно-архитектурная коллекция слепков знаменитых памятников Античности, Средних веков и эпохи Возрождения была задумана И. В. Цветаевым и сейчас является одной из лучших в Европе.

Во втором разделе собраны подлинные произведения искусства и культуры древних цивилизаций. Третья экспозиция (собрание картин) размещается как в основном здании, так и в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX—XX вв. Наконец, в экспозиции Отдела личных коллекций демонстрируются художественные коллекции частных лиц как единое целое, сохранённые в том виде, в котором их имели собиратели.

Гордость музея — его картинная галерея. Здесь можно увидеть византийские иконы, произведения мастеров эпохи Возрождения. Богат и разнообразен отдел западноевропейской живописи, в котором значительное

Большраффио.
Портрет юноши
в образе
святого Себастьяна

место занимают картины французских импрессионистов (Ж. Моне, Э. Дега, О. Ренуара), а также произведения П. Гогена, Ван Гога, П. Пикассо.

🏛️ Немецкий живописец и график Лúкас Крáнах Старший (1472—1553) синтезировал в своём творчестве готические традиции с художественными принципами Возрождения. «Мадонна в винограднике» была написана в 20-е гг. XVI в. и относится к зрелому периоду творчества Кранаха. Именно тогда живописец нашёл для себя идеал женского лица с удлинённым разрезом глаз, тонко очерченными бровями, который легко узнаваем в других изображённых им Мадоннах. К сожалению, картина сохранилась не полностью: были утраче-

Л. Кранах. Мадонна в винограднике

ны нижняя и правая часть композиции, изображающие беседку, увитую виноградом. Картина исполнена символики: виноградная лоза означает Церковь, кисть винограда, которой касается Младенец, говорит о его

Ван Гог. Дорога в Овере после дождя

будущей жертвенной смерти, струя воды — это источник новой жизни, которую несёт христианская вера, гора на заднем плане символизирует высоты духа.

В музее хранятся пять поздних картин Винсента Ван Гога (1853—1890) — всемирно известного нидерландского художника. Ван Гог не получил систематического художественного образования, и весь его жизненный путь был посвящён поиску собственного художественного языка. Можно сказать, что в экспозиции Пушкинского музея мы видим картины, представляющие результаты этого поиска: переосмысление опыта импрессионистов и абсолютно новый творческий метод.

 Картина «Дорога в Овере после дождя» наполнена удивительно радостным чувством полноты жизни. Летний пейзаж, уходящий в даль, гармонично разделён на квадраты возделанной земли, пересекается полосками

Э. Делакруа.
После
корабле-
крушения

гряд, линией дороги, волнами клубов дыма куда-то спешащего поезда. Яркие крыши домов и повозка с лошадкой напоминают о присутствии человека в этом умытом дождём жизнеутверждающем пейзаже.

В музее собрана самая полная коллекция западно-европейской и русской гравюры и графики.

Музей знаменит своими выставками. Крупнейшие музеи мира присылают сюда свои лучшие коллекции.

Научитесь доступно и интересно рассказывать об экспозиции музея, находить оригинальные формы знакомства с произведениями искусства.

Выполните задание. Придумайте настольную игру «Я иду в художественный музей» для детей — учащихся начальной школы. Это может быть игра «Собери картину из частей», игра с фишками и кубиком, лото. Помните, в игре можно использовать только те картины, которые известны младшим школьникам.

Ответьте на вопросы

1. Подумайте, с какой целью для музея создавалась коллекция слепков выдающихся произведений.

О. Ренуар.
Портрет актрисы
Жанны Самари

2. Представьте, что вам поручили отобрать для тематической выставки 6—8 картин из коллекции музея им. А. С. Пушкина.

Определите точное название темы выставки и её цель. Составьте список картин.

Продумайте, что их объединяет, по какому плану будет вести рассказ экскурсовод.

Найдите информацию

1. Узнайте, как появился замысел музея, каким образом были созданы его первые экспонаты.

2. **i** Зайдите на сайт музея. Узнайте, какие интересные выставки были в нём представлены за последние годы. Расскажите об одной из них.

Музеи Санкт-Петербурга

Кунсткамера

Пётр I. Бронзовый
золочёный барельеф

Вспомните, в каком году был основан Санкт-Петербург. Порассуждайте, почему император позаботился о создании музея в новой столице.

Познакомьтесь с первым музеем Санкт-Петербурга — Кунсткамерой.

Кунсткамера была создана в 1714 г. по инициативе Петра I. Открытие Кунсткамеры для всеобщего обозрения состоялось в 1719 г. в Кикиных палатах.

Здесь были представлены не только естественнонаучные редкости, приобретённые Петром I во время его заграничных поездок, а также найденные на территории России, но и произведения искусства (выполненные самим Петром I изделия из кости и дерева, принадлежавшие ему коллекции древностей, фарфора, драгоценностей).

Ряд указов предписывал населению России собирать и сдавать в «палату редкостей» за вознаграждение все-

возможные диковинки и редкости. К концу XVIII в. Кунсткамера имела довольно значительное собрание экспонатов. Так, анатомический кабинет насчитывал 2045 экспонатов, также большим количеством экспонатов располагали минералогический, зоологический и ботанический кабинеты. Впоследствии на основе коллекции петербургской Кунсткамеры был создан Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (антропология — наука, изучающая происхождение и развитие человека; этнография — наука, изучающая происхождение и культуру народов).

Экспозиция «Китай. Монголия. Корея». Рикша

Экспозиция «Япония».
Костюм японки

Экспозиция «Индия.
Индонезия». Слоники

Китайская
механическая
игрушка XVIII в.

 В коллекции музея хранится уникальная игрушка, которая была приобретена в 1720-е гг. в Пекине российским посольством.

Изящная вещь представляет собой копию настоящего традиционного прогулочного судна. Можно представить, как в реальной жизни в сопровождении слуг, музыкантов и танцовщиц знатный китаец путешествует по одной из больших рек.

Деревянный кораблик покрыт слоновой костью и украшен декоративными деталями, выполненными из жести. «Населяющие» игрушку фигурки также сделаны из слоновой кости.

Однако главный секрет находится внутри корпуса. Это механизм, который приводит в действие и сам кораблик, и его обитателей. И хотя современным реставраторам не удалось полностью восстановить механизм, игрушка представляет собой большую ценность, потому что является экспонатом музея, пришедшим к нам из петровских времён.

Научитесь выявлять стилистические особенности декоративно-прикладного искусства разных народов.

Выполните задание. Посетите официальный сайт музея <http://www.kunstkamera.ru/>. Рассмотрите

Китайская
механическая
игрушка. XVIII в.
Фрагмент

фотографии предметов, представленные на страничках Отдела этнографии народов Восточной и Юго-Восточной Азии и Отдела этнографии Сибири. Сравните, какие предметы использовались в каждом регионе, из каких материалов они выполнены, о каких занятиях местных жителей они рассказывают.

Ответьте на вопросы

1. Подумайте, в изучении каких школьных предметов может помочь посещение различных отделов Кунсткамеры.
2. Какими знаниями и умениями должен был обладать мастер, изготовивший игрушечный механический кораблик?

Найдите информацию

1. Узнайте, как сформировался интерес Петра I к собиранию редкостей, расскажите о создании его личной коллекции произведений искусства.
2. Сделайте сообщение об истории создания музея.

Эрмитаж

Вспомните и назовите произведения выдающихся западноевропейских художников из собрания Эрмитажа, которые вы изучали в начальной школе.

Познакомьтесь с ведущим художественным музеем мира.

Одним из первых произведений, положивших начало коллекции Эрмитажа, была мраморная скульптура богини любви и красоты Венеры. Привезённая из Италии (это была римская копия, сделанная с греческого оригинала), она сначала

Эрмитаж.
Парадная
лестница

была выставлена в Таврическом саду, отчего и получила название Венеры Таврической. В особых комнатах Зимнего дворца Екатерина II устроила Эрмитаж, что в переводе с французского означает «уединённый уголок», «приют отшельника». В этот «уединённый уголок» с очень ограниченным кругом людей императрица приходила отдыхать и наслаждаться произведениями искусства.

Официальной датой основания Эрмитажа принято считать 1764 год, когда императрица приобрела первую крупную партию картин, состоявшую из 225 работ

западноевропейских художников. Вскоре созданная Екатериной II картинная галерея приобрела такое значение и достигла таких масштабов, что в каждой иностранной книге того времени, посвящённой описанию путешествия в Россию, стали появляться сведения об Эрмитаже.

Во второй половине XIX в. частично или полностью доступными для широкой публики стали многие частные коллекции, в том числе был открыт для широкого обзора Эрмитаж в Петербурге. Постоянными посетителями музея стали художники, Эрмитаж был тесно связан с Академией художеств, а копирование картин входило в обязательную академическую подготовку.

Венера Таврическая

Леонардо да Винчи.
Мадонна с цветком
(Мадонна Бенуа)

В настоящее время Государственный Эрмитаж является крупнейшим музеем мира и хранит свыше 3 млн памятников культуры и искусства.

 В парадном зале Эрмитажа можно увидеть две из немногих сохранившихся до наших дней работ Леонардо да Винчи — это «Мадонна с цветком» и «Мадонна с Младенцем», созданные более 500 лет тому назад.

Картину «Мадонна с Младенцем» (второе название картины «Мадонна Литта») в 1865 г. музей купил в Милане у герцогов Литта. Холодный ясный свет озаряет тонкое лицо Марии с лёгкой, еле уловимой улыбкой. Картина написана темперой, придающей звучность тонам голубого плаща и красного платья Мадонны. Удивительно написаны пушистые тёмно-золотистые вьющиеся волосы Младенца, не по-детски серьёзен Его

Леонардо да Винчи. Мадонна с Младенцем (Мадонна Литта)

внимательный взгляд, устремлённый на зрителя. В левой руке божественный Младенец держит щеглёнка. По легенде, Он оживил мёртвую птичку. Гармония и мирный покой царят в пространстве картины. Компо-

зиция уравнивается симметричным расположением окон позади фигуры Мадонны.

В Эрмитаже находится крупное собрание полотен всемирно известного голландского художника **Рембранта Харменса ван Рейна**, в том числе «Даная», «Флора», «Возвращение блудного сына», «Старик в красном» и др.

📖 Рембрант родился в 1606 г. в семье владельца мельницы в городе Лейдене. Там он окончил школу и поступил в университет, позже оставил его и отправился в Амстердам обучаться искусству живописи.

Вернувшись домой, Рембрант вначале писал портреты своих близких и особенно часто самого себя. В 1632 г. художник навсегда переехал в Амстердам и почти сразу получил первый большой заказ от гильдии хирургов — изобразить врачей на анатомической лек-

Рембрант.
Возвращение
блудного сына

Рембрандт. Возвращение блудного сына. Фрагмент

Рембрандт.
Флора

ции. Так родилось известное полотно «Анатомия доктора Тупла». В 1634 г. Рембрандт женился на девушке из богатого и уважаемого семейства — Саскии ван Эйленбурх, которую впоследствии отобразил на многих своих полотнах.

 Картина «Возвращение блудного сына», созданная незадолго до смерти художника, была написана на евангельский сюжет. Она воспринимается как итог долгих размышлений мастера о человеке и его высшем призвании на Земле, как прославление силы любви и прощения.

В евангельской притче говорится о молодом человеке, ведущем беспутную жизнь. Больной и нищий, он возвращается в родной дом к отцу, который принимает и прощает его. Милостивое лицо отца, бережно прижи-

Д. Веласкес. Завтрак

мающего к себе сына, открывает глубокие душевные переживания.

Также в Эрмитаже представлено творчество испанского живописца **Диэго Родригеса де Сильва Веласкеса**. Диэго Веласкес родился в Севилье. Большинство работ Веласкеса раннего периода выполнены в жанре бодегónа, что в переводе с испанского означает «харчевня».

Это был новый для испанского искусства жанр с изображением сцен народной жизни с её бесхитростным бытом, с которого и началась известность Веласкеса.

В жанре бодегона выполнена художником работа «Завтрак», находящаяся в Государственном Эрмитаже. Это изображение трактира, обязательные элементы картины — деревянная или глиняная посуда; персонажи — простые люди с обыкновенной внешностью.

В 1622 г. Веласкес приехал в Мадрид. Его творчество заметил знатный вельможа, граф Оливарес, при помощи которого мастер в возрасте двадцати четырёх лет стал придворным художником короля Филиппа IV.

Веласкес сделал множество портретов членов королевской семьи и придворных, на которых они предстают во всей парадной роскоши. Виртуозная кисть художника была способна передать блеск жемчуга, мерцание золотых цепей и вышивки, переливы парчи и прозрачность кружев. Недаром Эдуард Мане сказал о нём: «Веласкес — это художник для художников».

Портреты Оливареса и Филиппа IV находятся в Эрмитаже.

Художник **Микеланджело Меризи де Караваджо** родился в 1573 г. на севере Италии, позже он переехал в Рим, где учился в мастерской модного художника того времени. Большой интерес в творчестве молодого художника вызывали библейские сюжеты. Многие работы писались для храмов: «Призвание апостола Матфея», «Обращение Савла», «Успение Богоматери».

 В Эрмитаже находится ранняя работа Караваджо «Лютнист», написанная им в молодые годы, когда он выполнял случайные заказы и писал небольшие натюрморты, юных музыкантов, уличных продавцов. На картине на тёмном фоне изображена фигура юноши в белой одежде, играющего на лютне и поющего мадри-

Караваджо. Лютнист

гал. Лицо музыканта освещено невидимым источником света, который создаёт своеобразную светотень. Этот приём станет в искусстве мастера одним из самых мощных средств воздействия на зрителя.

Научитесь последовательно знакомиться с коллекциями крупных музеев.

Выполните задание. Найдите план музея Эрмитаж. Вы решили начать знакомство с собранием музея с шедевров Леонардо да Винчи. Составьте маршрут, по которому вы попадёте в нужные залы. Живопись каких эпох и стран вы увидите по дороге к вашей цели?

Ответьте на вопросы

1. Расскажите историю Эрмитажа в XVIII—XIX вв.
2. Назовите шедевры живописи, хранящиеся в музее.
3. Чем интересна картина Караваджо «Лютнист»?

Эрмитаж.
Лоджии
Рафаэля

Найдите информацию

1. Многие интерьеры Эрмитажа являются памятниками архитектуры. Выберите один из них и сделайте сообщение об оформлении зала и произведениях искусства, находящихся в нём.

2. В коллекцию Эрмитажа входят произведения таких известных авторов, как Тициан, Рафаэль, Э. Мурильо, Эль Греко, О. Ренуар, А. Матисс, П. Сезанн. Расскажите об одном из художников и его произведении, находящемся в музее.

Государственный Русский музей

Подумайте, почему музей имеет такое название.

Познакомьтесь с музеем русского искусства Санкт-Петербурга.

В 1895 г. в Петербурге был учреждён и открыт для широкой публики второй по значению крупнейший музей национального искусства — Русский музей императора Александра III.

По указу императора музею был предоставлен Михайловский дворец со всеми прилегающими флигелями и садом. В наружной и внутренней отделке дворца принимали участие видные художники и мастера прикладного искусства того времени.

Русский музей. Парадная лестница с бюстом императора Александра III

Первоначально экспозиция Русского музея размещалась в 37 залах и насчитывала 445 картин, 111 скульптур, около тысячи рисунков и акварелей и небольшое количество икон. В настоящее время Русский музей является крупнейшим (наряду с Третьяковской галереей) в России, его золотой фонд составляют такие знаменитые произведения, как «Последний день Помпеи» Карла Брюллова, «Девятый вал» и «Волна» Ивана Айвазовского, «Запорожцы» Ильи Репина, «Покорение Сибири Ермаком» Василия Сурикова, и многие другие.

В начале Великой Отечественной войны все ценные произведения музея были эвакуированы в города Пермь и Соликамск. Но ещё до окончания войны они были возвращены обратно, и уже 9 мая 1945 г., в День Победы, Русский музей открыл свои восстановленные экспозиции.

 Творчество **Ивана Константиновича Айвазовского** (1817—1900) ярко представлено в Русском музее. В 16 лет он стал учеником Академии художеств, которую окончил с большой золотой медалью. К двадцати

годам Айвазовский приобрёл европейскую славу, а в двадцать семь лет стал живописцем Главного морского штаба.

И. Айвазовский.
Автопортрет.
Галерея Уффици

В своих картинах «Чёрное море», «Волна», «Кораблекрушение», «Девятый вал» художник изображает бушующую морскую стихию, переливы и сверкание морских волн. В отличие от других художников-пейзажистов, Айвазовский часто

И. Айвазовский. Девятый вал

И. Айвазовский. Тонущий корабль

писал свои картины не с натуры, а по памяти. Таким образом, он воспроизводил увиденный им момент в реальной, живой природе.

Вернувшись в свой родной город Феодосию на берегу Чёрного моря, художник основал в нём картинную галерею и художественную мастерскую, в которой работал преподавателем. Самое известное произведение Айвазовского — «Девятый вал». Громадная волна бушующего моря готова обрушиться на обломки корабля с горсткой людей. Это зрелище страшно и одновременно прекрасно: грозная стихия воды с удивительным искусством передана тончайшими оттенками цвета.

Помимо художественного таланта Айвазовский обладал талантами архитектора, музыканта, поэта, археолога. Раскопанными им в Крыму античными драгоценностями до сих пор гордится Эрмитаж.

В 1874 г. в Италии состоялась выставка художника, которая имела большой успех. Автопортрет Айвазовского был помещён в Галерею Уффици (Флоренция) среди портретов выдающихся художников. За свою долгую жизнь Айвазовский написал около шести тысяч картин и всегда оставался верен романтическому идеалу прекрасной одухотворённой природы.

 Илья Ефимович Репин (1844—1930) родился в маленьком городе Чугуеве на Украине в семье солдата. Он поступил в топографическую школу (где учили и чертить, и рисовать), потом обучался у местного художника, который делал росписи храмов. Затем сам выполнил несколько заказов. На вырученные деньги Репин поехал в Петербург, так как с юных лет мечтал учиться в Академии художеств. В 1864 г.

И. Репин. Автопортрет

И. Репин. Запорожцы пишут письмо турецкому султану

мечта сбылась, и Репин стал учеником академии, которую успешно окончил и был направлен за казённый счёт во Францию и Италию.

 Первой известной на всю Россию стала картина «Бурлаки на Волге». На полотне показана тяжёлая жизнь простого народа. Здесь и портреты: одиннадцать бурлаков — одиннадцать разных характеров, душевных состояний, жизненных историй, которые можно прочесть, если взглянуть в их лица. Здесь есть и бесконечный простор берега Волги, высокое небо, могучая сила, воплотившаяся в бурлацкой упряжке.

 Идея другой знаменитой картины — «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» родилась в подмосковной усадьбе Абрамцево.

«Запорожцы...» — картина о политических событиях на Украине XVII в., однако для художника важнее всего было показать смех. Кажется, художник изобразил здесь все возможные проявления смеха: от громогласного хохота до сдержанного хихиканья, всю мимику и позы смеющихся людей.

И. Репин. Бурлаки на Волге. Этюды, эскизы

И. Репин. Бурлаки на Волге

С 1878 г. Репин был активным членом Товарищества передвижных художественных выставок.

Репин создал галерею портретов известных людей России: композитора М. П. Мусоргского, писателя И. С. Тургенева, художника И. Н. Крамского и др.

Последние годы жизни Репин провёл в своей усадьбе «Пенаты», где сейчас находится мемориальный музей его имени.

И. Репин. Портрет
И. С. Тургенева

Б. Кустодиев. Автопортрет.
Галерея Уффици

Борис Михайлович Кустодиев (1878—1927) родился в городе Астрахани в семье учителя гимназии. С юных лет проявил особый интерес к изображению русского провинциального быта.

В 1896 г. поступил в Академию художеств, в которой его наставником стал И. Е. Репин. Педагогический дар Репина помог Кустодиеву развить национальный русский характер его творчества.

Художником были созданы известные картины: «Ярмарка», «Праздник в деревне», «Масленица», «Утро»,

Б. Кустодиев. Вербный базар

Б. Кустодиев. Купчиха за чаем

«Купчиха за чаем». И везде, в каждом произведении мы видим образы, взятые из купеческой или крестьянской среды. Их отличает праздничность и жизнерадостность.

Кустодиев создал целую галерею живописных и карандашных портретов. Известна его серия портретов художников: Н. К. Рериха, П. К. Сомова, Е. Е. Лансере, И. Э. Грабаря. Эти живописцы вместе с Кустодиевым входили в состав знаменитого художественного объединения «Мир искусства», которое во многом определило развитие русского искусства на рубеже XIX—XX вв.

Б. Кустодиев.
Портрет
Ф. И. Шаляпина

Ответьте на вопросы

1. Как был создан Русский музей?
2. В чём своеобразие творческого метода И. Айвазовского?
3. Поясните, почему И. Репин считается признанным мастером портрета.

Найдите информацию

1. Узнайте, какие картины В. Сурикова хранятся в Русском музее. Каким историческим событиям они посвящены?
2. Какие художники рубежа XIX—XX вв. представлены в собрании музея? Расскажите о творчестве одного из них. Поясните, как в его произведениях представлена переломная эпоха.

Содержание

Декоративно-прикладное искусство

ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ	4
Художественный язык декоративно- прикладного искусства	4
НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ ...	11
Роспись по дереву	11
Хохломская роспись.....	11
Городецкая роспись	19
Росписи Северной Двины и Мезени	27
Искусство матрёшки	33
Сергиевопосадская матрёшка	33
Семёновская и полхов-майданская матрёшка....	38
Керамика.....	43
Скопинская керамика	43
Каргопольская игрушка.....	46
Филимоновская игрушка.....	48

Беседы об искусстве

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МУЗЕИ МИРА	54
История создания музеев	54
Лувр.....	60
Метрополитен-музей	67
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МУЗЕИ РОССИИ.....	72
Музеи Москвы	72
Оружейная палата	72
Третьяковская галерея. Древнерусское искусство. Живопись первой половины XIX века.....	79
Третьяковская галерея. Живопись второй половины XIX века.....	92
Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.....	103
Музеи Санкт-Петербурга	116
Кунсткамера	116
Эрмитаж.....	120
Государственный Русский музей	131

Список литературы и интернет-ресурсов

1. Авсиян О. А. *Натура и рисование по представлению: учеб. пособие.* – М., 1985.
2. *Азбука в картинках Александра Бенуа.* Факсимильное издание. – М., 1990.
3. *Акварель. Советы начинающим.* Из творческого опыта. Остроумова-Лебедева. – М., 1991.
4. *Акварель: учеб. пособие для студентов-заочников худож.-граф. фак-тов пед. ин-тов.* – М., 1976.
5. Аксёнов К. Н. *Рисунок в помощь начинающему художнику-оформителю.* – М., 1987.
6. Алпатов М. В. Александр Андреевич Иванов. – Л., 1983.
7. Алпатов М. В. *Камилль Коро.* – М., 1984.
8. Альфонс Муха / под ред. С. Муха; пер. с англ. Т. Золотова. – М., 2006.
9. Бакушинский А. В. *Художественное творчество и воспитание / сост. Н. Н. Фомина, вступ. статьи Н. Н. Фомина, Т. А. Колцева.* – М., 2009.
10. Баумштарк Р. *Старая Пинакотека. Мюнхен / пер. с нем. М. Кларк, У. Вайнберг.* – Лондон; Мюнхен, 2002.
11. Беда Г. В. *Основы изобразительной грамоты: Рисунок, живопись, композиция: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов.* – М., 1981.
12. Богемская К. Г. *Клод Моне.* – М., 1984.
13. Валентин Серов / вступ. ст. и сост. Д. В. Сарабянов. – Л., 1987.
14. Выготский Л. С. *Собр. соч. / Л. С. Выготский.* – М., 1984.
15. *Выставка рисунков М. А. Врубеля. Каталог.* – М., 1955.
16. Гаврилова Е. И. *Русский рисунок XVIII века.* – Л., 1983.
17. Государственная Третьяковская галерея. *Рисунок. Акварель / сост. В. Азаркович, А. Гусарова, Е. Плотникова.* – М., 1966.
18. Государственный Эрмитаж: *Альбом / авт.-сост. В. А. Суслов, М. Б. Щукин, Е. Н. Ходза и др.* – М., 1987.
19. Давыдов В. В. *Теория развивающего обучения.* – М., 1996.
20. Дмитриева Н. А. *Краткая история искусства. Вып. 1 «От древнейших времён по XVI век».* – М., 1986.
21. Дмитриева Н. А. *Михаил Александрович Врубель.* – Л., 1984.
22. Дмитриева Н. А. *Михаил Врубель. Жизнь и творчество: Художественный очерк.* – М., 1984.
23. Долгополов И. *Мастера и шедевры: В 3 т.* – М., 1986.
24. Зайцев А. С. *Наука о цвете и живопись.* – М., 1986.
25. Зинченко В. П. *Психологические основы педагогики: Психолого-педагогические основы построения системы развивающего обучения Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова.* – М., 2002.
26. Игнатъев С. Е. *Закономерности изобразительной деятельности детей: учеб. пособие для вузов.* – М., 2007.
27. *Изобразительное искусство. 5–9 кл.: рабочая программа для общеобразоват. учрежд. / С. П. Ломов и др.* – М., 2012.
28. *Изобразительное искусство: учеб. 5–8 кл. / под ред. Б. М. Неменского* – М., 2008.
29. *История искусства зарубежных стран. Переобитное общество, Древний Восток, Античность / под ред. М. В. Доброклонского, А. П. Чубовой.* – М., 1980.
30. *История русского искусства: учеб.* – М., 1979.
31. Каменев В. С. В. И. Суриков. *Историческая живопись. 1870–1890.* – М., 1987.
32. *Клод Моне / авт.-сост. В. Кулаков.* – М., 1989.
33. *Клод Моне: живопись из российских и зарубежных музеев.* – М., 2001.
34. Костерин Н. П. *Учебное рисование: учеб. пособие для учащихся пед. уч.* – М., 1984.
35. *Крымов Николай Петрович – художник и педагог: статьи, воспоминания.* – М., 1989.
36. *Кудрявцева Л. С. Художники Виктор и Аполлинарий Васнецовы.* – М., 1991.
37. Кузин В. С. *Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе: учеб.* – М., 1998.
38. Кузин В. С. *Рисунок. Наброски и зарисовки: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений.* – М., 2004.
39. Кузин В. С., Кубышкина Э. И. *Изобразительное искусство: учеб. 1–3 кл.* – М., 2012.
40. Кузин В. С. *Изобразительное искусство: учеб. 4 кл.* – М., 2012.
41. Кузин В. С. *Психология живописи: учеб. пособие для вузов.* – М., 2005.
42. Курочкина Т. И. *Иван Николаевич Крамской.* – Л., 1989.
43. *Лазуко А. К. Виктор Михайлович Васнецов.* – Л., 1990.
44. *Лебедев А. К., Солодовников А. В. Василий Васильевич Верещагин.* – Л., 1987.
45. *Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность.* – М., 1974.
46. *Ли Н. Г. Рисунок. Основы академического рисунка: учеб.* – М., 2006.
47. *Ломов С. П. Живопись: учеб.* – М., 2008.
48. *Ломов С. П. Русские живописцы XVI–XIX веков: учеб. пособие. Беседы об искусстве для школьников.* – М., 1997.

49. Ломов С. П. Дидактика художественного образования: монография. – М., 2010.
50. Ломов С. П., Игнатъев С. Е., Кармазина М. В. Изобразительное искусство. 6 кл.: учеб. для общеобразоват. школ. – М., 2010.
51. Мальцева Ф. С. Алексей Кондратьевич Саврасов. – Л., 1989.
52. Манисер М. Г., Серов В. А., Сысоев П. М. и др. Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. – М., 1968.
53. Марков П. Об акварели или живописи водяными красками. – М., 2003.
54. Матис А. Анри де Тулуз-Лотрек. Театр жизни / пер. И. А. Лейтес. – М., 2007.
55. Мирскова Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве: пособ. для учителей. – Мн., 2005.
56. Мислер Н., Боулт Дж. Филонов. Аналитическое искусство / пер. с англ. А. И. Ильф. – М., 1990.
57. Михайлова К. В., Смирнов Г. В. Живопись XVIII – начала XX века: из фондов Государственного Русского музея. – Л., 1978.
58. Основы художественного ремесла: пособ. для учителей / В. А. Барадюлин, Б. И. Коромыслов, Ю. В. Максимов и др. – М., 1987. – (Б-ка учителя изобраз. искусства).
59. Очерки истории искусства / под ред. Н. Е. Григоровича, Г. Г. Поспелова. – М., 1987.
60. Листунова А. М. Богатырь русского искусства. – М., 1991.
61. Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство / гл. ред. В. М. Полевой; ред. кол.: В. Ф. Маркузов, Д. В. Сарабянов, В. Д. Синоков (зам. гл. ред.). – М., 1986.
62. Ростовцев Н. Н. Академический рисунок. – М., 1984.
63. Ростовцев Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. – М., 2007.
64. Рубцов В. В. Совместная учебная деятельность в контексте проблемы соотношения социальных взаимодействий и обучения // Вопросы психологии. – 1998. – № 5.
65. Русское искусство: из фондов Государственного Русского музея / авт.-сост. Е. Н. Петрова. – Л., 1989.
66. Секачѳва А. В., Чуйкина А. М., Пименова Л. Г. Рисунок и живопись: учеб. для средн. спец. учеб. заведений. – М., 1983.
67. Семѳнов О. С. Иван Билибин. – М., 1988.
68. Сергей Андрияка. Акварель. Альбом. – М., 2003.
69. Смирнов Г. Б., Унковский А. А. Рисунок и живопись пейзажа: пособ. по рисунку и живописи для студентов-заочников худож.-граф. фак-тов пед. ин-тов. – М., 1975.
70. Сокольников Н. М. Изобразительное искусство и методика его преподавания. – М., 2006.
71. Сокольников Н. М. Изобразительное искусство: 5–8 кл. – М., 1996.
72. Соловьѳва Б. А. Искусство рисунка. – Л., 1989.
73. Стернин Г. Ю. Илья Ефимович Репин. – Л., 1985.
74. Терентьев А. Е. Изображение животных и птиц средствами рисунка и живописи. – М., 1980.
75. Унковский А. А. Живопись темперой и гуашью: учебно-метод. пособие для студентов-заочников худож.-граф. фак-тов пед. ин-тов. – М., 1980.
76. Фаворский В. А. Рассказы художника-гравера. – М., 1976.
77. Шорохов Е. В. Композиция: учеб. для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов. – М., 1986.
78. Штукенброк К., Тетлер Б. 1000 шедевров европейской живописи. – Tandem Verlag GmbH, 2005.
79. Щипанов А. С. Юным любителям кисти и резца: кн. для учащихся ст. кл. – М., 1981.
80. Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.
81. Энциклопедический словарь юного художника / сост. Н. И. Платонова, В. Д. Синоков. – М. 1983.
82. Ялухин А. П. Живопись: учеб. пособие для учащихся пед. уч. – М., 1985.
83. Ялухин А. П. Живопись: учеб. пособие для учащихся пед. уч. – М., 1985.

<http://anrnatiss.ru>
<http://dic.academic.ru>
<http://gallerix.cz>
<http://rosdesign.com>
<http://ru.wikipedia.org>
<http://svetico.narod.ru>
<http://swordmaster.org>
<http://www.artguide.ru>
<http://www.bashedu.ru>
<http://www.china-voyage.com>
<http://www.exkurs.ru>
<http://www.gumfak.ru>
<http://www.history-ryazan.ru>
<http://www.hramislovo.ru>
<http://www.rah.ru>
<http://www.s-egorov.ru>
<http://www.silaev-ag.ru>
<http://www.webartplus.narod.ru>
<http://www.wikipaintings.org>

В оформлении обложки использована
репродукция картины А. Сайкиной «За работой»

Учебное издание

Ломов Станислав Петрович
Игнатьев Сергей Евгеньевич
Кармазина Марина Валерьевна

ИСКУССТВО

Изобразительное искусство

5 класс

Учебник

В двух частях. Часть 2

Зав. редакцией *С. В. Степанова*
Ответственный редактор *А. В. Рассказова*
Художественный редактор *Е. П. Кузнецова*
Художественное оформление *А. В. Колалин*
Макет *Э. К. Ипполитова*
Технический редактор *И. В. Грибкова*
Компьютерная верстка *И. В. Полякова*
Корректор *Л. А. Малинина*

Сертификат соответствия
№ РОСС RU. АЕ51. Н 15488.

Подписано к печати 28.03.12. Формат 70 × 108^{1/16}.
Бумага офсетная. Гарнитура «Школьная». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 12,6. Тираж 3000 экз. Заказ № 8311.

ООО «Дрофа». 127018, Москва, Суцеский вал, 49.

Предложения и замечания по содержанию и оформлению книги
просим направлять в редакцию общего образования издательства «Дрофа»:
127018, Москва, а/я 79. Тел.: (495) 795-05-41. E-mail: chief@drofa.ru

По вопросам приобретения продукции издательства «Дрофа»
обращаться по адресу: 127018, Москва, Суцеский вал, 49.
Тел.: (495) 795-05-50, 795-05-51. Факс: (495) 795-05-52.

Торговый дом «Школьник». 109172, Москва, ул. Малые Каменщики, д. 6, стр. 1А.
Тел.: (499) 911-70-24, 912-15-16, 912-45-76.

Книжный магазин «УЗНАЙ-КА!».

127434, Москва, Дмитровское шоссе, д. 25, корп. 1. Тел.: (499) 976-48-60.

ООО «Абрис». 129075, Москва, ул. Калибровская, д. 31А.

Тел./факс: (495) 981-10-39, 258-82-13, 258-82-14. <http://www.textbook.ru>

ООО «Разумник». 129110, Москва, Напрудный пер., д. 15.

Тел.: (495) 961-50-08. <http://www.razumnik.ru>

Интернет-магазин «UMLIT.RU». <http://www.umlit.ru>

Интернет-магазин «Умник и К». <http://www.umnikk.ru>

Интернет-магазин: <http://www.drofa.ru>

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».

141200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

www.ommpk.ru, www.ommk.pf тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685