

ИСКУССТВО

(ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И МИРОВАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА)

9 класс



С электронным приложением

ИСКУССТВО

(ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА)

Учебное пособие для 9 класса
учреждений общего среднего образования
с русским языком обучения

С электронным приложением

Под редакцией кандидата педагогических наук
С. И. Колбышевой

Допущено
Министерством образования
Республики Беларусь

Минск
«Адукацыя і выхаванне»
2019

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

УДК 7.03(100)(075.3=161.1)

ББК 85(0)я721

И86

Авторы: С. И. Колбышева (§ 4, 8, 12, 13, 15, 17), Ю. Ю. Захарина (§ 6, 8—11, 13—17), И. Г. Томашева (§ 1, 3, 5, 7, 11), Н. В. Бычкова (§ 2, 4, 5, 7), И. Г. Волкова (§ 7, 8), М. А. Шатарова (§ 8, 14)

Рецензенты: кандидат искусствоведения, доцент, заведующий отделом экранных искусств государственного научного учреждения «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси» А. А. Карпилова; методическое объединение учителей изобразительного искусства государственного учреждения образования «Гимназия № 41 г. Минска имени Серебряного В. Х.» (учитель изобразительного искусства и отечественной и мировой художественной культуры высшей квалификационной категории, заместитель директора по учебной работе О. А. Карпович)

Как работать с дополненной реальностью

Для работы с элементами дополненной реальности необходимо приложение «AIV – дополненная реальность», скоростной доступ в интернет, исправная чистая камера, хорошее освещение. Приложение должно работать на устройствах под управлением iOS версии 9.0 и выше, Android версии 5.0 и выше; требования к оперативной памяти: 2 гигабайта; OpenGL 3.0. (Работа на устройствах с предыдущими версиями операционных систем и с низшими параметрами оперативной памяти и OpenGL не гарантируется.)

1. Установите приложение «AIV – дополненная реальность» через App Store или Google Play. (Для поиска введите название «AIV – дополненная реальность».)

2. Запустите приложение. Выберите учебник «Искусство (отечественная и мировая художественная культура). 9 класс» из списка.

3. Скачайте 3D-контент для книги на свой гаджет.

4. Запустите книгу.

5. Наведите камеру на иллюстрацию с символом  так, чтобы изображение полностью поместилось на экране.

6. Приложение автоматически распознает изображение и воспроизведёт контент дополненной реальности.

ISBN 978-985-599-044-5 (отд. изд.)

ISBN 978-985-599-043-8

© Оформление. РУП «Издательство
“Адукацыя і выхаванне”», 2019

Дорогие друзья!

В 9-м классе мы продолжаем с вами увлекательное путешествие по просторам отечественной и мировой художественной культуры.

Вы увидите, как Великая французская революция повлияла на историю искусства. Узнаете, что такое романтизм, и поймёте, почему художники-классицисты вели с романтиками непримиримую борьбу. Великая живопись и музыка XIX века раскроют вам глубины человеческой души и сокровенные тайны сердца. Вы посетите знаменитые Парижские салоны и удивитесь неожиданным открытиям импрессионистов.

Искусство XX века ошеломит вас своими противоречиями и увлечёт яркими экспериментами. Вы увидите небоскрёбы Нью-Йорка и поразительные полотна Марка Шагала. Вместе с советскими художниками будете бороться с фашизмом и праздновать победу над ним. Короли джаза и рока исполнят для вас свои лучшие хиты. А дерзость и изобретательность художников начала XXI века превзойдут все ваши самые смелые ожидания.

В работе вам поможет компакт-диск. Отсылки к нему отмечены значками , . При необходимости с художественными произведениями можно ознакомиться в других информационных источниках: справочной литературе, энциклопедиях, интернете. Отсылка к ним отмечена значком . На компакт-диске вам предлагаются дополнительные странички, которые помогут ответить на вопросы и выполнить задания. Дополнительный материал обозначен значком . Некоторые иллюстрации, отмеченные значком , «оживут» благодаря возможностям дополненной реальности. Ознакомиться с инструкцией по использованию дополненной реальности можно на с. 2.

Авторский коллектив



Художественная культура XIX века: откровения и противостояния

И всё-таки твой дух, Свобода, жив,
Твой стяг под ветром плещет непокорно,
И даже бури грохот заглушив,
Пускай, хрипя, гремит твоя валторна.

*Джордж Байрон
(1788—1824 гг.)*



Эжен Делакруа.
Свобода, ведущая народ (1830 г.)

XIX век можно назвать революционным веком в истории культуры. Дерзкий, свободолюбивый характер эпохи сформировался в огне революций и национально-освободительных войн, прокатившихся по Европе. Общество требовало свобод... Художники тоже боролись за свободу — свободу творчества.

Если раньше развитие искусства определялось традициями и шло с ними в одном русле, то в XIX веке появлялось всё больше художников, которые спорили с принятыми в искусстве нормами. Каждый из них предлагал свой путь к красоте и истине. Столкновение разных художественных «правд» и легло в основу развития искусства XIX века.



§ 1. Классицизм и романтизм: разум и чувства

Рубеж XVIII—XIX веков в Европе ознаменовался потрясениями: Великая французская революция, разделы Речи Посполитой, наполеоновские войны... XIX век — эпоха широких политических и социальных движений — с самого начала оказался насыщен культурными противоречиями. Это усложнило картину развития искусства и вывело его на новый этап.

XIX век — как эпоха в истории искусства — условно занимает период от Великой французской революции до Первой мировой войны.

Тенденции развития искусства XIX века	Их проявления
Демократизация	Если ранее главным заказчиком художественных произведений выступала элита общества — церковь и аристократия, то после революций Нового времени к ним примкнули и представители других социальных слоёв. Это привело к расширению жанров и тем в искусстве.
Снижение доли религиозного и увеличение доли светского искусства	Религиозный жанр — ведущий в европейской культуре с эпохи Средневековья — уступил свои позиции более «приземлённым» и демократичным жанрам: пейзажу, портрету, натюрморту, бытовой и исторической картине.
Коммерциализация	Окончательно сложилась система художественного рынка. Если ранее художники создавали произведения искусства на заказ, то теперь всё чаще работали на продажу. В художественных салонах мастера выставляли готовые картины, где их демонстрировали и продавали публике.
Творческая свобода художника	Художники получили свободу в выборе тем и сюжетов произведений, открыто выражая в них свой личный взгляд на мир. Однако это нередко оборачивалось конфликтом с обществом. Если мастер оказывался новатором и значительно опережал своё время, он становился непонятым для современников и потому невостребованным. Эту трагедию, неизвестную художникам предшествующих эпох, пережило большинство ярких и по-настоящему оригинальных мастеров Нового времени.



Тенденции развития искусства XIX века	Их проявления
Разделение на официальное (более консервативное) и неофициальное (новаторское) искусство	В XIX веке искусство разделилось на два русла: официальное и противостоящее ему новаторское. Официальное искусство поддерживалось государством, академиями художеств и широкой публикой. Оно основывалось на проверенных временем идеалах Античности и Ренессанса. Художники-новаторы искали новые пути в искусстве. Их борьба с устаревшими взглядами стала на этом этапе главным двигателем художественного прогресса.
Распад стилевого единства	В культуре XIX века нельзя выделить один ведущий стиль. Искусство развивалось слишком стремительно, и такой стиль не успевал сформироваться. Художественную картину века определяли несколько стилей и множество стилевых направлений, существовавших параллельно и обычно в борьбе друг с другом. Своего пика стилевое дробление достигло к концу века, когда уже почти каждый большой художник являл собой отдельный стиль.

XIX век — новая эпоха в искусстве. XIX век можно назвать увертюрой к истории современного искусства. Ведь те черты, которые отличали эту эпоху от предыдущих, сохраняются и в искусстве нашего времени.

Главным художественным центром Европы в XIX веке был Париж. Здесь проходили самые авторитетные выставки — знаменитые Салоны. В Париж со всего мира стремились коллекционеры и любители искусства, приезжали на учёбу молодые художники. Именно Франция стала родиной многих художественных направлений в искусстве XIX века.



Вспомните, какая европейская страна была лидером в искусстве Возрождения и барокко. Как вы думаете, почему в XIX веке центр художественной жизни переместился во французскую столицу?

Классицизм — официальный стиль в искусстве XIX века. *Классицизм** — стиль, основанный на подражании искусству Античности. Он возник во Франции ещё в XVII веке и окреп в эпоху Просвещения. В XIX веке классицизм стал официальным художественным стилем в большинстве государств.

* Слова, выделенные цветом, предлагаются в словаре. Не требуют заучивания наизусть.



Искусство классицизма — возвышенное и прекрасное. В нём господствовали сюжеты из древней истории и мифологии. В архитектуре классицизма царил благородный ордер с идеальными пропорциями. Но это искусство было оторвано от реальности. Даже портреты кисти мастеров-классицистов больше напоминали изображения не конкретных людей, а прекрасных античных богов и богинь.

Картины *Жана Огюста Доминика Энгра* — мэтра французского классицизма — безупречны по своему исполнению. Все детали тщательно выписаны, выверена и отточена каждая линия, живописная поверхность выглажена до зеркального блеска... Но от этой идеальной живописи веет холодом, так как в произведениях классицизма совершенство формы стояло выше её чувственного наполнения.

Скорее к разуму, а не к сердцу зрителя обращена скульптура датского мастера *Бертеля Торвальдсена*. Его образы не взаимодействуют с окружающим миром. Они замкнуты на себе, будто очерчены строгим контуром. Их гладкая поверхность, предельно чёткие объёмы, ясный силуэт — апогей совершенной чистой красоты. И одновременно — вершина равнодушия произведения к миру зрителя.



Бертель Торвальдсен. Ганимед, кормящий Зевсова орла (1817 г.)



Жан Огюст Доминик Энгр. Портрет Наполеона на императорском троне (1806 г.)





Одним из художников-классицистов был французский живописец *Жак Луи Давид*. Вспомните уже известную вам картину «Клятва Горациев» этого мастера. Какие черты классицизма она демонстрирует?

Классические идеалы в искусстве Беларуси. *Дворцово-парковый ансамбль с Петропавловским собором в Гомеле* — яркий памятник классицизма в архитектуре Беларуси. Его отличают безупречные классические формы. Храм выполнен в строгом дорическом ордере и не имеет скульптурных украшений. Четыре шестиколонных портика (по одному на каждом фасаде) определяют его идеально уравновешенную композицию, центр которой отмечен большим куполом.

Вершиной белорусской живописи эпохи классицизма являются картины *Иосифа Олешкевича*, учившегося сначала в Вильно, а затем во Франции у Жана Огюста Доминика Энгра. По своей творческой манере «*Портрет молодой женщины*» белорусского живописца поразительно напоминает лучшие работы его учителя. Неизвестная дама одета по моде начала XIX века: её светлое платье простого силуэта походит на греческую тунику. Строгое благородство наряда оттеняет ярко-красная шаль. Точёной, «мраморной» красотой поражают великолепно написанные лицо, плечи и руки женщины. Лаконичная



Архитектор Джон Кларк. Петропавловский собор
в Гомеле, Беларусь (1808—1819 гг.)



**Иосиф
Олешкевич.**
Портрет
молодой
женщины
(1810-е гг.)

композиция и безукоризненный рисунок придают портрету ту степень законченности, которая так ценилась классицистами. Спокойствие модели, её ясный безмятежный взгляд убедительно доносят до зрителя идею гармонии человека и мира — основную идею классицизма.



Сравните портреты кисти Ж. О. Д. Энгра и И. Олешкевича на страницах параграфа и на компакт-диске. Найдите схожие черты в их живописи. Докажите, что произведения созданы в одном стиле.

Романтизм — новый взгляд на мир. В полном бурных событий XIX веке идеи классической красоты и гармонии многим казались залогом желаемого порядка и стабильности. Ориентированное на золотой век Античности, искусство классицизма создавало отрадную иллюзию его возрождения. Но это не соответствовало действительности: после ужасов Великой французской революции общество уже не верило, что мир устроен разумно и гармонично. На волне глубокого разочарования в идеях эпохи Просвещения возник романтизм — оппозиция классицизму.

Романти́зм — это не стиль, а лишь направление в культуре, которое проявилось только в литературе, музыке и изобразительном искусстве. Романтики видели мир иначе, чем классицисты. Их мировоззрение можно определить



Теодор Жерико.
Офицер
конных егерей
императорской
гвардии, идущий
в атаку (1812 г.)

словами немецкого философа *Фридриха Шёллинга*, который говорил о «раскованности человеческого духа». Классицисты во главу угла ставили разум — романтики воспевали стихию чувств. Их искусство было более эмоциональным и открытым: оно увлекало зрителя сильными переживаниями. Классицизм утверждал незыблемость правил и авторитетов, требовал подчинения человека обществу — романтизм ратовал за свободу во всех её проявлениях. Классические образы стремились к гармонии и статике — мир романтических героев определялся бурной динамикой и контрастами.

Уже в самом названии картины *«Офицер конных ёгерей императорской гвардии, идущий в атаку»* французского художника *Теодора Жерико* заявлено то динамическое напряжение, которое пронизывает произведение. Вставший на дыбы разгорячённый конь едва не опрокидывает всадника. Смелая диагональная композиция словно разрывает пространство картины. Всё вокруг

Прекрасные произведения никогда не стареют, если их источником является неподдельное чувство. Я жалею людей, работающих холодно и спокойно.

Эжен Делакруа. «Дневник»



объято всполохами огня и клубами дыма. Безудержный порыв и упоение боем сочетаются с тревожным ощущением возможной катастрофы.

Романтизму присуще драматическое мироощущение. Основой жизни романтики считали не гармонию, а конфликт. В живописи эту идею они воплощали с помощью динамичной композиции, резких ракурсов, интенсивных сочетаний цветов, сильных контрастов света и тени.



Картина Т. Жерико была закончена одновременно со вступлением Наполеона Бонапарта в Москву. Она наполнена победными интонациями. Однако растерянное лицо офицера контрастирует с общим бравурным характером произведения. Как это можно объяснить с позиции романтизма?

Современность как историческая драма. Романтики смотрели на мир более широко, чем классицисты. Как очевидцы глобальных исторических потрясений, они посвящали свои произведения не только прошлому, но и тем событиям современности, которые особенно взволновали их.

На драматические события войны за независимость Греции глава французских романтиков *Эжен Делакруа* откликнулся работой *«Резня на Хиосе»*. В ней



Эжен Делакруа.
Резня на Хиосе (1824 г.)



художник живописал трагическую смерть от рук турецких карателей мирных жителей острова Хиос. Через неравное столкновение безжалостных угнетателей и их жертв Делакруа выразил характерное для романтизма ощущение жизни как жестокой борьбы и трагического диссонанса.



В своём «Дневнике» Э. Делакруа писал: «Мы живём в грозное время, когда весь мир разят молнии...» Найдите отражение этого взгляда на мир в художественных произведениях мастера, представленных в параграфе: «Свобода, ведущая народ» (с. 4.) и «Резня на Хиосе».

Конфликт человека и мира в искусстве романтизма. Центральным образом в искусстве романтизма была яркая личность, а её главной характеристикой — способность глубоко и сильно чувствовать. *«Портрет донны Исабель де Порсэль»* кисти испанского художника *Франсиско Гойи* поражает открытостью и интенсивностью эмоций героини. Стремительно повернувшись, женщина гордо и смело смотрит вдаль. Во всём её облике ощущается дерзкая независимость и самоутверждение — почти вызов окружающему миру. Спиралевидное движение фигуры, окутанной вихрем чёрных кружев, передаёт всплеск внутренней энергии молодой испанки, её огненный темперамент.



Франсиско Гойя.
Портрет донны
Исабель де
Порсэль (1806 г.)



Возьмите на заметку...

В поисках необычного

Страстной натуре романтического героя тесно в рамках обычной жизни. Он или бунтует, вступая с нею в конфликт, или бежит от неё, влекомый надеждой где-то в ином месте найти воплощение своих мечтаний. Художники-романтики погружались либо в мир своих фантазий, создавая порой совершенно нереальные и даже мистические образы, либо в мир прошлого. Особенно их привлекали таинственное Средневековье и восточная экзотика.

Для Э. Делакруа важным источником вдохновения стали поездки в Марокко и Алжир. Торжественный выезд султана, шумные арабские праздники, охота на диких зверей... В этих сюжетах художник нашёл яркость и полноту жизни, к которым стремилась его пылкая натура.

Даже самый банальный мотив, как в картине «Марокканец, седлающий коня», художник превращал в волнующее, романтическое зрелище. Отказавшись от обязательного для классицизма отточенного рисунка, живописец усилил цвет. Ударами кисти он оживил его и заставил вибрировать. Зеркально-гладкую поверхность картины заменил «кипением» красок. Это вдохнуло в полотно ощущение бурной, полнокровной жизни.



Эжен Делакруа. Марокканец, седлающий коня (1855 г.)

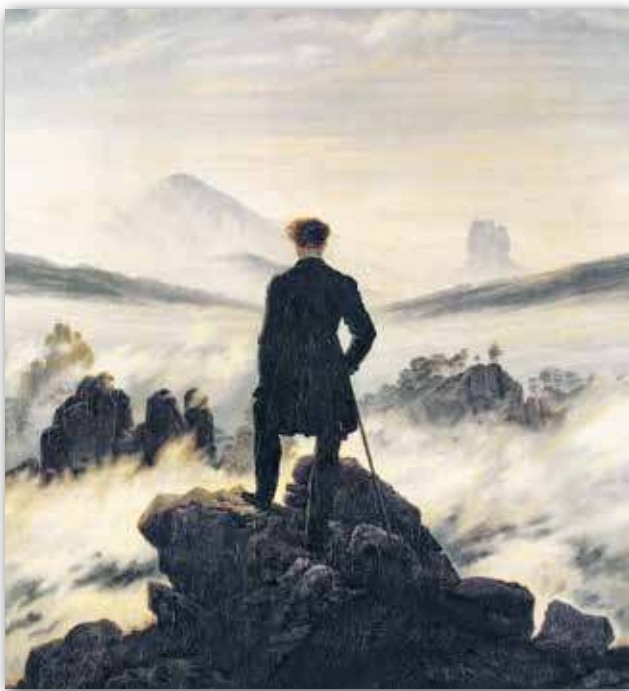


Художник-классицист Ж. О. Д. Энгр презрительно говорил, что Э. Делакруа «пишет бешеной метлой». Как вы думаете, что имел в виду и чем раздражался авторитетный мастер?

Романтический герой живёт сердцем и не признаёт доводов рассудка. Он стремится к свободе самовыражения и потому нередко вступает в конфликт с реальностью, которая его не устраивает. В некоторых произведениях противостояние Человека и мира приобретает глобальный характер, как, например, в картине «Странник над морем тумана» немецкого художника Каспара Давида Фридриха. Фигура одинокого странника высится на гребне отвесной скалы. Перед ним распахивается огромный мир — безбрежное пространство неба,



**Каспар Давид
Фридрих.** Странник
над морем тумана
(1818 г.)



моря и гор. Таинственная стихия завораживает, ужасает и притягивает человека. Он словно желает помериться с ней силами. Композиционный разрыв между чётко выписанным, ограниченным пространством первого плана и бескрайними даями, объатыми клубящимся туманом, создаёт напряжение в картине. Это усиливает драматизм диалога Человека и мира.



Вспомните романтических героев из литературных произведений. Какие черты характера им присущи? Кто из них является для вас особенно привлекательным? Почему?



Национальные идеи белорусского романтизма. В каждой стране романтизм имел свои особенности. На белорусских землях он был связан с идеями национально-освободительного характера. Под влиянием романтизма *Ян Дамель* и *Януа́рий Суходо́льский* с особой гордостью писали картины, посвящённые славному истории Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой.

Настоящим манифестом романтизма можно назвать «*Портрет Адама Мицкевича на скале Аю-Даг*» кисти *Вале́нтия Ванько́вича* — самого последовательного романтика в отечественной живописи. С талантливым поэтом Адамом Мицкевичем художник познакомился в Виленском университете, где они оба учились. Вскоре за активную деятельность в патриотических студенческих кружках Мицкевича арестовали и выслали сначала в Санкт-Петербург, а затем в Крым. В Петербурге, куда Ванькович переехал, чтобы продолжить



художественное образование, друзья часто встречались. Там и был написан знаменитый портрет.

Картина представляет возвышенный романтический образ поэта. Адам Мицкевич стоит на фоне горного крымского пейзажа в наброшенной на плечи кавказской бурке — символе свободолюбивых горцев — и вдохновенно смотрит вдаль. Опираясь на скалу, головой он почти касается клубящихся облаков, а его мысли и чувства стремятся ещё выше. Близость грозовой стихии не страшит поэта: она созвучна его страстной душе. Чеканный профиль Мицкевича — как на римской монете — утверждает на века роль его личности в национальной истории.



**Валентий
Ванькович.**
Портрет Адама
Мицкевича
на скале Аю-Даг
(1828 г.)



В картине В. Ваньковича имеется несколько красноречивых символов. Красная шаль героя — это деталь костюма греческих повстанцев. Она связывает образ Мицкевича с образом поэта-романтика Джорджа Байрона, погибшего на войне за независимость Греции. Найдите в произведении другие символы и расшифруйте их с помощью информационных источников.

Романтизм был ответом культуры на кризис эпохи Просвещения. Отвергая классические идеи вечной гармонии, порядка и стабильности, романтики воспевали свободу личности и творчества, стихию чувств, жизнь как движение и борьбу. Они предлагали более эмоциональное и динамичное искусство, способное выразить противоречия современного им мира.



Вопросы и задания

1. Охарактеризуйте особенности классицизма, используя примеры художественных произведений, представленных в параграфе. Подумайте, почему именно этот стиль получил статус официального в искусстве XIX века.
2. В первой колонке таблицы перечислены характерные черты романтического мировоззрения. Заполните вторую колонку (в тетради), проиллюстрировав каждую из них примером конкретного художественного произведения.

Особенности романтического мировоззрения	Художественные произведения
Неприятие обыденной реальности	
Свобода личности	
Природа как образ неуправляемой стихии	
Жизнь как борьба	
Интерес к истории, мифологии, фольклору	
Культ таинственного и экзотического	

3. В пейзажной живописи романтиков были распространены мотивы бури, грозы, извержения вулкана и др. Подумайте, почему. Рассмотрите картину *«Девятый вал»* русского художника *Ивана Айвазовского*. Какие черты романтизма вы в ней видите?



Иван Айвазовский.
Девятый вал
(1850 г.)

Творческая мастерская



4. Открытое противостояние художников-романтиков и классицистов началось в 1824 году, когда на выставке в Парижском салоне в одном зале оказались работы Э. Делакруа «Резня на Хиосе» и Ж. О. Д. Энгра «Обет Людовика XIII». Совершенно разные по стилю исполнения, картины вызвали бурную реакцию публики. Энгра хвалили, а Делакруа ругали. Представьте себя посетителем этой выставки. Подготовьте два выступления: одно как похвалу Энгра, другое — в защиту Делакруа. Разыграйте в классе словесную баталию между сторонниками классического и романтического искусства. Кто победит?



Возьмите на заметку...

Компромиссы в творчестве русских романтиков

В России, в условиях сильного централизованного государства, романтизм — дитя свободы — не мог стать таким мощным и радикальным движением, как в Европе. Он обычно выступал в формах компромисса с классицизмом. Блестящим образцом такого искусства является творчество *Карла Брюллова*. Попробовав отдельные приёмы романтизма привить классической живописи, художник получил настолько эффектный результат, что его слава вознеслась до небес. Картину Брюллова «Последний день Помпеи», изображающую трагическую гибель античного города, публика с восторгом принимала и в России, и в Европе.



Карл Брюллов. Последний день Помпеи (1830—1833 гг.)

Мотив катастрофы, драматическое противостояние человека и стихии, световые контрасты, динамика форм, повышенная эмоциональность... Эти наработки романтизма мастер блестяще соединил с отточенным, академически правильным рисунком, скульптурной ясностью форм, по-театральному сложной, величественной композицией и обязательной для классицизма идеализацией. После Брюллова подобный декоративный вариант романтизма развивали многие русские художники...



В картине «Последний день Помпеи» К. Брюллов изобразил и себя — в образе художника, который убегает, держа на голове ящик с красками. Как вы думаете, какую роль в композиции произведения играет автопортрет? Ответ вам подскажет материал на дополнительной страничке.



§ 2. Романтизм в музыке: энциклопедия чувств

Полно и многогранно романтизм проявился в мире музыки — всепроникающей и многоликой, бесконечно разнообразной и страстной, взволнованной и волнующей. Благодаря воспетой в произведениях композиторов-романтиков стихии чувств музыка была провозглашена идеальным видом романтического искусства.

Стиль сердечных интонаций. Музыка является самым эмоциональным из всех видов искусства. Именно в XIX веке эмоциональный фон музыки позволил композиторам-романтикам предложить новый взгляд на действительность и выразить его в своих сочинениях. Неповторимый внутренний мир человека, находящийся в постоянном движении, раскрывается в музыке романтизма через сложную гамму чувств. Особой областью, в которой эта палитра чувств была раскрыта в мельчайших деталях — с нарастаниями и спадами, переменчивостью и переходами из одного в другое, стала лирика.

Лирикой наполнена музыка многих композиторов XIX века. Но наиболее ярким лирическим дарованием обладал *Франц Шуберт* — младший современник Бетховена и первый из европейских композиторов-романтиков. Считают, что именно Шуберт открыл лирико-романтическую эпоху в музыке, обратившись к народной песне. Широкий спектр лирических чувств — нежности и печали,



Юлий Шмидт. Шубертиада (фрагмент) (1897 г.)



трепета и восторга — запечатлён композитором в «Серенаде» из сборника «Лебединая песня». Красивая песенная мелодия с её выразительными паузами то устремляется широкими ходами вверх, то ниспадает. Фортепианное сопровождение напоминает характерное для вечерней песни-серенады звучание гитары. Оно вторит вокальной мелодии, тем самым словно поддерживая признание-призыв взволнованного влюблённого. Оттенки радости и грусти сменяют друг друга, смятение и тревога промелькнут лишь на мгновение, и дальше — просветление: есть надежда на долгожданную встречу.



Как вы думаете, почему известный музыкальный критик Борис Асафьев назвал романтический лиризм «стилем сердечных интонаций»? Поясните свою точку зрения, прослушав на компакт-диске музыкальные произведения Франца Шуберта.

Разум ошибается, чувство — никогда.

Роберт Шуман

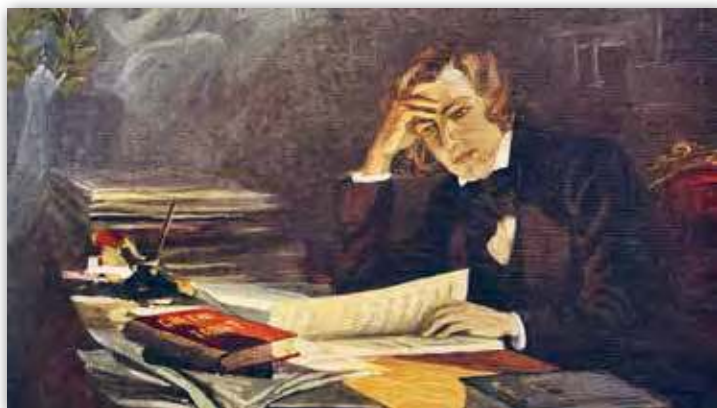
От сердца к сердцу. Музыку романтиков неслучайно называют музыкой, идущей «от сердца к сердцу». В её открытости отчётливо звучит исповедальность автора. Произведения композиторов-романтиков раскрываются перед слушателем словно страницы дневников, в которых выражено только самое сокровенное и личное. Созвучность мира героя и мира автора наделяет музыку романтиков характерными для неё чертами автобиографичности.

В цикле фортепианных пьес «Карнавал» немецкого композитора *Роберта Шумана* из галереи портретов, бытовых сценок и танцев выстраивается целостная картина маскарада. Словно в калейдоскопе, кружась в вальсовом вихре, стремительно возникают и исчезают яркие музыкальные характеры. В праздничную атмосферу вовлекаются традиционные театральные маски «*Пьеро*» и «*Арлекин*», музыкальные портреты — поэтический *ноктюрн «Шопен»* и виртуозная *пьеса-каприз «Паганини»*, женские образы — мимолётное увлечение юности Шумана в *пьесе «Эстрелла»* и любовь всей его жизни Клары Вик в *пьесе «Киарина»*.

Интересный факт

Роберт Шуман писал не только музыку. В «Жизненных правилах для музыкантов» композитор даёт молодёжи мудрые рекомендации.

- ✓ Когда будешь постарше, не играй ничего модного. Время дорого. Надо иметь сто человеческих жизней, чтобы познакомиться только со всем хорошим, что существует на свете.
- ✓ Прислушивайся внимательно ко всем народным песням; это сокровищница прекраснейших мелодий; они откроют тебе глаза на характер различных народов.



Роберт Шуман за работой над песенным циклом «Любовь поэта»



Роберта Шумана справедливо признают мастером музыкального портрета. Прослушайте на компакт-диске пьесы из цикла «Карнавал», представленные в параграфе. Кого из друзей, знакомых или родных вы узнали в этих портретах?

Романтические миниатюры. Своей музыкой композиторы-романтики протестовали против устоев общества, сковывавших свободу художника. Идеал, который, с их точки зрения, был практически недостижим, они видели за пределами действительности. Отсюда в музыкальном искусстве получили развитие темы духовного одиночества, неотвратимости судьбы, лирической исповеди...

Наиболее полно они были воплощены в жанре *музыкальной миниатюры**, позволявшем запечатлеть необъятное в одном мимолётном мгновении.



Эжен Делакруа.
Фридерик Шопен (1838 г.)

Вечность мгновения и мгновения вечности представлены в 24 прелюдиях польского романтика *Фридерика Шопена*. *Прелюдия № 4 минор* — одно из величайших его творений, совершеннейших образцов романтической миниатюры. Тема лирической исповеди претворяется здесь в звучании драматического монолога художника. Скорбность и одновременно утончённость образа прелюдии-элегии достигается простыми средствами. Монотонное повторение ритмической фигуры, с одной стороны, создаёт ощущение некоторой застылости, с другой — передаёт внутреннюю взволнованность.

* Музыкальная миниатюра — небольшая инструментальная или вокальная пьеса.



Мелодия прелюдии воплощает чувство глубокой печали. Она соткана из жалобных нисходящих секундовых интонаций, из оков которых вырывается в широкую волну только в кульминации. Те же секундовые вздохи-плачи мы слышим в аккордах, неуклонно скользящих вниз. Богатство гармонических красок и мелодических интонаций передаёт сложные и глубокие переживания. Сдерживаемое эмоциональное напряжение неуклонно нарастает и приводит к бурному протесту героя, дошедшего до трагического отчаяния.

Мир, стань мгновением...

Евгений Назайкинский



Ещё при жизни Ф. Шопен был признан мастером инструментальной миниатюры. Прелюдия, ноктюрн, этюд, экспромт... Прослушайте на компакт-диске лирические миниатюры композитора. Почему, по вашему мнению, романтики предпочитали именно этот жанр?

Романтика русского романса. В России романтизм связан с именами выдающихся композиторов Александра Алябьева, Александра Варламова и Александра Гурилёва. Благодаря их таланту и мастерству сформировались два основных жанра русской вокальной музыки — русская песня и русский романс.

Во всемирно известном романсе «Соловей» Александра Алябьева получил воплощение образ небольшой птички, мастерство и красота пения которой завораживают слушателей. Через этот поэтический образ «вольной пташки» —



Сантьяго
Русиньол.
Романс (1894 г.)



символ отзывчивости к человеческим переживаниям в народной лирике — повествуется о несчастной женской судьбе. Мелодия романса Алябьева отличается изяществом и благородной простотой, мягкостью, обилием украшений, напоминающих тонкие соловьиные трели. Простота и величественность музыки романса «Соловей», передающего чувства нежности, печали и грусти как воплощение чистоты, делают его поистине народным.

Образцом народного творчества признан и романс «Однозвучно гремит колокольчик» Александра Гурилёва. Он посвящён теме вечного пути человека по бескрайним просторам родной земли. Непостижимую тоску и трогательную чувствительность композитор передаёт с помощью распевной мелодии, плавных интонаций, вальсовости. Совершенно иные чувства — романтический порыв, взволнованность, характеризующие непримиримость героя и его вызов миру, — отражены в стремительной волнообразной мелодии романса «Белеет парус одинокий» Александра Варламова.



Романсы и песни А. Алябьева, А. Варламова и А. Гурилёва прочно вошли в концертный репертуар многих певцов. Однако предназначались они прежде всего для исполнения в домашней обстановке, в кругу друзей. Попробуйте воссоздать эту атмосферу, разучив и исполнив в классе первый куплет романса «Вечерний звон» А. Алябьева. Текст произведения предлагается на дополнительной страничке.

Музыкальный романтизм на белорусских землях. Период романтизма в музыкальной культуре Беларуси отмечен ростом интереса к национальной самобытности белорусского народа. Мелодии народных песен и танцев как основу своих произведений впервые стал использовать композитор *Антон Абрамóвич*. Ярким примером выступает его фортепианная поэма «Белорусская свадьба». Её части выстроены согласно свадебному обряду и образуют восьмичастную программную сюиту. Вступлением к сюите звучит пьеса «Приезд сватов», музыку которой отличают задорный характер и стремительное движение. В ней широко используются приёмы звукоизобразительности: топот копыт, звон бубенцов, звучание народных инструментов. Торжественность характерна для пьесы «Сватовство». В лиричной части «Плач девичий» слышатся тревожные причитания девушки о предстоящем замужестве. На контрасте светло и трогательно звучит «Девичий вечер»: невеста в кругу подруг прощается с отчим домом. Величественная музыка пьесы «Приезд князей» сменяется сдержанной молитвой («Хор в костёле») и просветлённым «Благословлением». Завершает фортепианную поэму беззаботно-радостная и полнозвучная «Круговая».

В комической опере «Идiллия» («Селянка») выдающегося композитора *Станiслава Монюшко* на либретто *Винцэнта Дўнина-Марцинкévича* со сцены впервые зазвучала белорусская речь. «Идиллия» по праву считается первой белорусской национальной оперой. Крестьяне в этой опере пели на белорусском языке («простонародной говорке», как было указано в афише),



**Скульпторы
Лев и Сергей
Гумилевские.**
Памятник
Станиславу
Монюшко
и Винценту
Дунину-Марцинкевичу
в Минске, Беларусь
(2016 г.)

что подчёркивало их социальное положение. Национальный колорит музыки достигался также с помощью белорусского фольклора. К сожалению, партитура оперы была утеряна. Сегодня мы можем судить о ней только по сведениям из архивных документов.



Прослушайте фортепианную поэму «Белорусская свадьба» А. Абрамовича в информационных источниках. Попробуйте описать белорусский свадебный обряд в соответствии с характером частей произведения.

Романтизм в музыке утвердил высокую ценность личности с её эмоционально богатым внутренним миром. Достижениями романтизма стали новаторство образов и музыкального языка, создание непревзойдённых шедевров в жанре инструментальной и вокальной миниатюры, расцвет национальных композиторских школ.

Вопросы и задания

1. Считают, что наиболее ярко романтизм воплотился в музыкальном искусстве. Композиторы утверждали, что только музыка может передать многогранный мир человеческой души. Прослушав произведения, охарактеризованные в параграфе, назовите основные черты музыки романтизма. Какое впечатление на вас произвели эти произведения?



2. Одним из самых загадочных произведений Ф. Шуберта была *симфония № 8 си минор*, получившая название «*Неоконченная*». Основные темы двух частей симфонии имеют песенную природу: они звучат подобно задушевному романсам



и песням. Прослушайте темы симфонии на компакт-диске. Охарактеризуйте их. Какие средства музыкальной выразительности использовал композитор, чтобы отразить внутренние переживания человека?



3. Романс «Соловей» А. Алябьева у многих композиторов вызывал желание придать ему новое звучание. Известно несколько вариантов романса: виртуозная фортепианная пьеса-транскрипция «Соловей» венгерского композитора *Фёренца Листа*, «Воспоминание о России. Транскрипция № 4 в форме фантазии на тему «Соловей» А. Алябьева» немецкого романтика *Иоганнеса Брамса*. Прослушайте эти произведения в информационных источниках. Как, на ваш взгляд, изменился характер основной мелодии романса в прочтении композиторов других национальных школ?

Творческая мастерская



4. Одним из ярких примеров музыкальной миниатюры являются «Песни без слов» немецкого композитора *Феликса Мендельсона*. Это сборник фортепианных пьес, разнообразных по настроению и образам. Прослушайте несколько миниатюр («Песня венецианского гондольера» фа-диез минор, «Песня за прялкой») на компакт-диске. Подумайте, почему цикл получил такое название? Предложите словесную зарисовку музыкальных образов. Прочитайте их в классе. Совпали ли ваши ассоциации с ассоциациями одноклассников?

§ 3. Реализм: человек в реалиях социума

К середине XIX века в европейском искусстве сформировалось ещё одно художественное направление — *реализм*. Оно было вызвано к жизни волной мощных демократических движений, прокатившихся по Европе в 1830—1840-х годах. Отталкиваясь от достижений романтизма, художники-реалисты всё же создавали совсем другое искусство.

«Манифест реализма». Основоположителем реализма во французской живописи считается *Густав Курбё*. Этот неординарный мастер говорил, что

Интересный факт

Жюри Парижского салона не раз отвергало картины Густава Курбё как «прославляющие безобразное». В 1855 году художник демонстративно выставил свои работы в деревянном бараке под вывеской «Павильон реализма». В каталоге к выставке он изложил собственные взгляды на искусство. Этот текст вошёл в историю как «Манифест реализма».

художнику не следует изображать то, чего он не видел. Вместо того чтобы силой воображения «воскрешать» великие эпизоды истории и мифологии, он должен правдиво передавать нравы, идеи и облик своей эпохи. Сюжеты из современной жизни охотно воплощали уже и романтики, однако выбирали только самые захватывающие и необычные из них. Реалисты же утверждали, что жизнь нужно отражать не выборочно, а во всех её проявлениях, даже самых обыденных и нелюбимых.



Жан Франсуа Милле.
Анжелюс (Вечерний
благовест) (1857—1859 гг.)

Художник *Жан Франсуа Миллэ* посвятил своё творчество сюжетам, которые прежде считались недостойными высокого искусства. Выходец из крестьян, он писал только крестьянскую жизнь и будни простых людей. Используя скупые изобразительные средства, художник подчёркивал тяжесть труда земледельца. Лаконичные композиции Милле решены в приглушённой цветовой гамме. Лица персонажей его картин обычно не различимы, в их склонённых фигурах читается усталость и смирение. Но вместе с тем — и величественная монументальность, рождающая чувство уважения к труженикам земли.

В картине «*Анжелюс (Вечерний благовест)*» изображены крестьянин и его жена, которые, услышав колокольный звон, прервали работу и молятся. Их неловкие фигуры, застывшие посреди поля, освещают мягкие лучи заходящего солнца. Живопись Милле подкупает торжественной простотой и особой серьёзностью. Она словно памятник крестьянскому труду, умножающему жизнь на земле.



Реалисты выдвинули в искусстве нового героя — трудового человека. Вспомните известные вам картины «Дробильщики камней» Г. Курбе и «Сборщицы колосьев» Ж. Ф. Милле. Опишите образ труженика, созданный художниками, и перечислите средства выразительности, использованные для его характеристики.

Поэзия обывденного в пейзаже. Желание показать жизнь в её прозаичных и будничных моментах нашло отражение и в пейзаже. В отличие от романтиков реалисты не искали в природе поразительных эффектов, драматических состояний. Наоборот, они раскрывали её красоту в привычных проявлениях и незатейливых мотивах.

Чтобы писать с натуры, ничего не выдумывая и не приукрашивая, группа молодых французских пейзажистов во главе с *Теодóром Руссо́* оставила



Теодор Руссо. Вид в окрестностях Гранвиля (1833 г.)

парижские мастерские и уехала работать в деревню Барбизон. Пейзажи художников-барбизонцев словно окно в реальную природу. Вместо мифологических персонажей в них живут и действуют простые люди: крестьяне, пастухи, их дети. Нисколько не облагороженная и «не причёсанная» природа написана предельно честно. Кажется, что если «шагнуть» в картину, то можно дотронуться рукой до настоящих земли и деревьев.



Как вы думаете, чем была вызвана популярность сельского пейзажа в реалистической живописи — интересом к образу сельского труженика или ностальгией человека эпохи промышленного переворота по естественной деревенской жизни? Аргументируйте свою точку зрения.

Шедевры русского реализма. С наибольшей полнотой реализм проявился в русском искусстве. В середине XIX века Россия переживала социально-экономический кризис. Больные вопросы современности — социальное неравенство, бедность и другие — стояли в русском обществе особенно остро. Художники хотели участвовать в их обсуждении. В своих произведениях они критиковали существующие порядки, надеясь тем самым их изменить. Так в русском искусстве сформировалась особая разновидность реализма — *критический реализм*.

Обличительным пафосом дышат картины *Василия Перова*. Первым из русских художников он позволил себе открытую критику духовенства. В картине «*Чаепитие в Мытищах, близ Москвы*» художник изобразил чванливого монаха, который пьёт чай и игнорирует подошедших к его столу нищих. Выбирая подчас самые мрачные сюжеты из жизни беднейших сословий, Перов стремился разбудить гражданскую совесть общества через сострадание к своим персонажам.

Выступая против возвышенного искусства Императорской академии художеств, русские мастера-реалисты организовали своё творческое объединение —



Василий Перов. Чаепитие
в Мытищах, близ Москвы
(1862 г.)

Товарищество передвижных художественных выставок. Создавая произведения на самые животрепещущие темы современности и организовывая их выставки-продажи по всей России, они укрепляли позиции реализма в русском искусстве.

Членами товарищества были почти все крупнейшие русские мастера второй половины XIX века: Иван Крамской, Алексей Саврасов, Иван Шишкин, Илья Репин, Василий Сүриков... Картины *Ильи Репина* можно считать энциклопедией

Окружающая жизнь меня слишком волнует,
сама просится на холст.

Илья Репин



Илья Репин. Бурлаки на Волге (1870—1873 гг.)



**Иван
Шишкин.**
Рожь
(1878 г.)

русской жизни того времени: настолько социально разнообразными были персонажи художника. «Пейзажами богатырского народа» справедливо называют работы *Ивана Шишкина*. Первозданная красота природы, её стихийная жизненная мощь отождествляются в его произведениях с образом русского народа и дремлющих в нём сил.

Народ был главным героем и «хоровых» полотен *Василия Сурикова* — мастера исторического жанра. Как и Лев Толстой, художник считал народ основной движущей силой истории. В картине «Утро стрелецкой казни» толпа приговорённых к казни стрельцов занимает весь первый план и противопоставляется образу Петра I, который вместе со своим войском находится в стороне. На эпоху великих реформ, ломавших традиционный уклад жизни России, Суриков посмотрел глазами простых людей. И вместо триумфа Петра I художник изобразил национальную трагедию.



**Василий
Суриков.**
Утро
стрелецкой
казни
(1881 г.)



Ради большей художественной выразительности В. Суриков в своих произведениях отступал от исторической достоверности. Казнь стрельцов, например, он перенёс на Красную площадь и написал её на фоне собора Василия Блаженного. Поразмышляйте, как это помогло выразить главную идею произведения.

«Мягкая» правда белорусского реализма. Как и в других странах, реализм в искусстве Беларуси начал формироваться в 1830—1840-х годах. Он был связан с традициями русского реализма, однако не имел такой резкой критической направленности.

Интерес к образу простого человека обычно сочетался с желанием приукрасить действительность и идеализировать патриархальный уклад деревенской жизни. В картине *«Вербное воскресенье»* Канутия Русецкого крестьянская девочка стоит на пороге костёла с букетом вербы. Она простодушно позирует художнику. Её тихая, кроткая красота, переданная с большой деликатностью, словно озарена предчувствием светлого праздника. Девочка смотрит на нас внимательно и чуть печально. Но приподнятая торжественность образа исключает возможность рассказа о тяготах крестьянского бытия.

Большой психологизм и социальная заострённость присущи работам *Никодима Силивановича* — художника следующего поколения, связанного с русскими передвижниками. В его картине *«Пастух из Свентяницы»* создан образ глубоко реалистичный и, пожалуй, единственный в своём роде в отечественном искусстве. Усталое лицо старого пастуха обрамляют космы седых волос, а узловатые натруженные руки сжимают посох. В его взгляде словно сконцентрировались вся тяжесть угнетённого существования крестьянина и горечь автора, переживающего за свой народ.

Белорусские живописцы, в отличие от русских художников, не изображали острых социальных конфликтов. Они предпочитали однофигурные композиции, в которых жанровая живопись смыкалась с портретом и обличительные настроения смягчались.



Канутий Русецкий. Вербное воскресенье (1847 г.)



Никодим Силиванович. Пастух из Свентяницы (1891 г.)



Чем, на ваш взгляд, был обусловлен «мягкий» характер белорусского реализма: особенностью национального менталитета или исторической ситуацией? Обоснуйте свою точку зрения.

Развитие искусства первой половины XIX века — это путь от классицизма через романтизм к реализму. Двигаясь по этому пути, искусство всё больше сближалось с жизнью и выражало интересы всё большего количества людей. В эпоху реализма оно уже не только правдиво отражало жизнь во всех её проявлениях, но и выносило приговор её несправедливости.

Вопросы и задания

1. Объясните, каким образом романтизм проложил дорогу реализму. В чём совпадают взгляды романтиков и реалистов, а в чём отличаются? Подтвердите ответ конкретными примерами из литературы и изобразительного искусства. Запишите их в таблицу (в тетради).

	Основные черты	Произведения литературы и искусства
Романтизм		
Реализм		

2. В окончательном виде реализм сформировался в XIX веке. Но отдельные проявления реалистического мировоззрения встречались у европейских мастеров и ранее. В творчестве кого из живописцев XVII—XVIII веков вы можете отметить черты реализма? Чем произведения этих художников отличаются от работ реалистов XIX века?



3. «Великим композитором» в живописи называют Василия Сурикова. Познакомьтесь с его полотном «Боярыня Морозова» на дополнительной страничке. Какие особенности этой работы вы можете назвать?

Творческая лаборатория

4. Подумайте, как вы относитесь к задачам искусства. Должно ли оно быть возвышенным, чтобы отвлекать человека от жизненных проблем? Или, наоборот, призвано как можно полнее отражать реальность и тем самым помогать её осмыслению? Представьте, что вы художник-фотограф. Сделайте несколько снимков в разных жанрах, которые отражали бы ваш взгляд на искусство. Придумайте им названия и представьте в классе, дополнив необходимыми комментариями. Кто окажется убедительнее: правдолюбы-реалисты или идеалисты-романтики?



§ 4. Реализм в музыке: жизнь во всех проявлениях

Реализм в музыкальном искусстве развивался по тому же пути, что и реализм в других видах художественного творчества, — одновременно с рядом противоречивых мировоззренческих и социальных процессов. Композиторы реалистического направления стремились показать жизнь и окружающую действительность такими, какие они есть.

Реалистическая музыкальная драма. Наибольшими возможностями для реалистического отображения действительности обладал жанр оперы. К середине XIX века из эффектного спектакля опера превратилась в сложную реалистическую драму, по своему звучанию достигавшую порой высот подлинной человеческой трагедии.

Опера «Травиата» итальянского композитора *Джузеппе Вέρди* создавалась как реалистичный музыкальный портрет главной героини — Виолетты. Привыкшая к праздности и легкомыслию, она впервые испытывает глубокое чувство любви. Грани её образа раскрываются постепенно. В *Застольной песне «Высоко поднимем все кубок веселья»* из I действия оперы Виолетта предстаёт прелестной дамой, прославляющей радость жизни. В песне, написанной в характере лёгкого и изящного вальса, с помощью яркой оркестровки, призывных восходящих интонаций и обилия украшений в мелодии, реплик хора, вторящих Виолетте, не только воссоздается непринуждённая атмосфера салонного быта, но и подчёркивается принадлежность ветреной героини к светскому обществу.



Сцена из оперы
«Травиата» Джузеппе
Верди в постановке
Римского оперного
театра

Задуматься о смысле истинного счастья Виолетту призывает её возлюбленный Альфред. Хрупкое изящество девушки, сломленной болезнью и страданиями от жертвенного расставания с ним, правдиво раскрывается в предсмертной арии Виолетты *«Простите вы навеки»* из III действия. Меланхолический характер арии, написанной в жанре вальса, созвучен сложному душевному состоянию героини.



Сцена из оперы «Кармен» в постановке Академического театра оперы и балета в Днепропетровске, Украина (2018 г.)



Иной образ создал французский композитор *Жорж Бизе* в опере «*Кармэн*». Природная сила и свободолюбие цыганки Кармен переданы в веренице номеров-сцен. Сначала её образ раскрывается через испанские песни и танцы, и только к концу оперы — через речитатив. Острый ритм в аккомпанементе и скользящие вниз интонации в вокальной мелодии *хабанеры** «*У любви, как у птишки, крылья...*» из I действия передают красоту и неукротимый нрав Кармен. Хабанера — призыв героини, обращённый к солдату Хозе, а цветок, брошенный к его ногам, — обещание любви.

В *ариозо*** Кармен («*Уж если раз ответ зловеший карты дали...*») из сцены гадания в III действии Ж. Бизе реалистично передаёт настроение героини, испытывающей сильные душевные переживания: карты предрекли ей трагическое будущее. Певучая мелодическая линия прерывается частыми паузами. Напряжённая гармония звучит на фоне «застывшего» баса. Неизменно повторяющийся ритм как замедленное биение сердца — свидетельство нарастающего волнения Кармен.



Судьбы премьерных постановок опер «Травиата» Дж. Верди и «Кармен» Ж. Бизе во многом схожи. Их ожидала негативная реакция зрителей. Однако в скором времени музыка опер и их герои полюбились публике. Как вы думаете, почему так произошло?

* *Хабанера* (исп. *habanera*, от *Habana* — Гавана, город на Кубе) — народный танец и песня с характерным чётким ритмом.

** *Ариозо* (итал. *arioso* — наподобие арии) — небольшая ария.



Реализм в русской музыке. Вершиной реализма в русской музыке явились произведения участников кружка «Могучая кучка» — творческого содружества композиторов из Санкт-Петербурга. Милий Балакирев, Модест Мусоргский, Николай Римский-Корсаков, Александр Бородин, Цезарь Кюй, подобно художникам-передвижникам, создали искусство, главной темой которого стала жизнь народа.



Александр Михайлов.
Могучая кучка.
Балакиревский
кружок (1950 г.)

Композитором-психологом признан *Модест Мусоргский* — мастер реалистического наблюдения за человеческой жизнью и поиска новаторских способов её звукового выражения. Кого бы ни представлял композитор — толпу или отдельную личность, он правдиво, с состраданием и симпатией раскрывал индивидуальность и неповторимость натуры человека.

Галерею ярких портретов Мусоргский создал в опере «*Борис Годунов*», основанной на исторической трагедии Александра Пушкина. Каждому из действующих лиц, будь то представители царской семьи или люди из народа, найдена глубокая, психологически точная музыкальная характеристика.

Сколько свежих, нетронутых искусством
сторон кишит в русской натуре, ох, сколько!

Модест Мусоргский

В финальном действии оперы, в сцене у собора Василия Блаженного, появляется Юродивый — сложный и символический персонаж. Отверженный всеми нищий, над которым потешаются уличные мальчишки, представлен как собирательный образ народа, воплощение его совести и веры в справедливость.



Режиссёр Вера Строева.

Кадр из фильма-оперы
«Борис Годунов» (1954 г.)

В песне Юродивого «*Месяц едет, котёнок плачет*» повторяется однообразный мотив, благодаря чему она скорее походит на жалобный плач. Вместе с тем в лаконичной монотонной интонации чувствуется глубокое внутреннее напряжение и ожидание. И это ощущение не обманывает: песня-плач вырастает в мощную хоровую сцену — кульминацию оперы. Так в выразительных контрастах Мусоргский показал «живого человека в живой музыке».

Веру в величие и мощь русского народа воплотил ещё один композитор «Могучей кучки» *Александр Бородин*. Его симфонию № 2 си минор «*Богатырскую*» справедливо называют своеобразным музыкальным символом России. Образы, созданные в произведении, навеяны сказаниями о героях-богатырях и их победных битвах.

Благородство, героизм и богатырская сила, воплощённые в музыке, звучат уже в I части симфонии. Все инструменты проводят одну мелодию, построенную на кратких былинных интонациях, которые изложены уверенной размашистой поступью в низком регистре и громкой динамике. Тут же возникает другой образ — молодецкая удаль, пустившаяся в весёлый пляс. Нежностью и теплотой наполнена третья тема, близкая лирической русской народной песне. Между главными образами не возникает противоречий, и поэтому музыкальное развитие приводит к углублению их основных характеристик.



Прослушайте в информационных источниках и на компакт-диске произведения, предложенные в параграфе. Какие проявления реализма вы можете отметить в этих музыкальных сочинениях?

Психологический реализм Петра Чайковского. Творчество величайшего русского композитора *Петра Чайковского* трудно отнести к определённому направлению. В его музыке сочетаются гармоническая ясность классицизма, исповедальность и порывистость романтизма, объективность реализма.



Благодаря этому единству произведения композитора заслуженно считаются вершиной *психологического реализма*. Он, согласно собственному высказыванию, «правдиво, искренне и просто» раскрыл в музыке сложный внутренний мир современника: Чайковскому удалось не только выявить глубинную суть человеческого характера, но и показать его в постоянном развитии.

Симфония № 6 си минор («Патетическая») — лирическая исповедь человека о смысле жизни. Принятие героем трагической неизбежности проходит через сильнейшие драматические конфликты (I часть), светлые воспоминания (II часть), грандиозность торжественного ликования (III часть). Горестный монолог героя в финале-реквиеме симфонии (IV часть) выражает его глубокие душевные страдания. Основная тема имеет характер декламации, она наполнена порывами, устремлёнными к свету, интонациями вздоха, горькой жалобы. Окончание темы звучит словно вопрос, на который нет ответа. Её многократное варьированное повторение напоминает движение по замкнутому кругу, утверждающее скорбно-трагедийное содержание симфонии.

Наиболее многогранное воплощение психологический реализм получил в *опере «Пиковая дама»*, написанной композитором по одноимённой повести Александра Пушкина. В ней правдиво и реалистично отражены противоречия характера главного героя Германа, приведшие к трагедии. Причиной тому послужила его фанатичная вера в силу игральных карт — в силу случая. Как манифест звучит *ария* Германа «*Что наша жизнь? Игра!*» из III действия. Призывно-уверенные восходящие интонации в мелодии, стремительность темпа и чеканная поступь ритма передают глубокую убеждённость героя в своей «философии удачи».



Василий Сварог.
Портрет Петра
Чайковского
(1940 г.)



Прослушайте на компакт-диске основную тему IV части симфонии № 6 си минор П. Чайковского. Какие ассоциации вызвала у вас музыка?

Реалистическое музыкальное искусство вывело на сцену представителей различных слоёв общества, чьи мораль и образ жизни ранее нередко осуждались. Преобразив музыкальные жанры (вокальные, оперу, симфонию), композиторы-реалисты раскрыли их неисчерпаемые возможности в правдивом отражении действительности и человека в ней.

Вопросы и задания



1. Основным жанром в опере «Травиата» является вальс, который сопровождает все события, происходящие с Виолеттой. Прослушайте несколько музыкальных номеров на компакт-диске. Подумайте, почему композитор выбрал именно этот жанр.



2. Мусоргский был великолепным мастером сатиры. Его исполнение знаменитой «Песни о блохе» неизменно сопровождалось восхищёнными возгласами и хохотом слушателей. Познакомьтесь с этим произведением в исполнении знаменитого русского певца Фёдора Шаляпина на компакт-диске. Какое впечатление на вас произвела песня? Какие черты реализма вы можете в ней отметить?



3. Современные авторы нередко переосмысливают творчество классиков. В балете «Кармен-сюита», созданном на музыку оперы «Кармен» Ж. Бизе, советский и российский композитор Родион Щедрин представил иной взгляд на это всемирно известное музыкальное произведение. На фотографии запечатлён один из моментов балета. Посмотрите его фрагменты в информационных источниках. С каким из музыкальных номеров оперы, охарактеризованных в параграфе, можно соотнести образ Кармен, созданный одной из величайших балерин XX века Майей Плисецкой?



Сцена из балета «Кармен-сюита». В роли Кармен — Майя Плисецкая

Творческая мастерская



4. В Большом театре Беларуси зрители могут познакомиться с операми композиторов «Могучей кучки». В афише на сайте театра bolshoib Belarus.by найдите эти музыкальные произведения. Какие из них вам уже знакомы? Посетите одну из постановок или посмотрите её фрагменты в информационных источниках. Какое впечатление на вас произвёл спектакль? Охарактеризуйте в небольшом сочинении-эссе один из музыкальных номеров, раскрыв на его примере черты реализма.



§ 5. Яркость и непосредственность впечатлений импрессионистов

Во второй половине XIX века социальное напряжение в европейском обществе пошло на спад. Эпоха революционных движений сменилась относительным затишьем. И после всплеска в искусстве реализма социально-критических настроений маятник художественных вкусов качнулся в другую сторону. В 1870-х годах в искусстве Франции возникло новое художественное направление — *импрессионизм*...

Новая правда в живописи. Художники-импрессионисты отчасти продолжали традиции реалистического искусства. Они писали только современность. Особенно их вдохновляла быстро меняющаяся реальность большого города. Неслучайно колыбелью импрессионизма стал Париж — город с кипучей энергией, который бурно развивался и перестраивался в 60—70-х годах XIX века.

Мотивы картин импрессионистов самые обыденные: толпа на парижских бульварах, кафе и их завсегдатаи, повседневная жизнь вокзалов, театров, магазинов... *Эдуард Мане*, стоявший у истоков импрессионизма, утверждал, что художник «должен жить своим временем и изображать то, что видит перед собой». В картине «Железная дорога» это, например, две юные парижанки, ожидающие прихода поезда. Незамысловатая сценка словно выхвачена из потока жизни случайным, быстрым взглядом художника: одна из героинь даже не успела обернуться к зрителям.



Эдуард Мане.
Железная дорога
(1872 г.)



В картине Мане не поднимает социальных проблем. В сравнении с художниками-реалистами у Мане и импрессионистов была другая задача. Они хотели показать, что любой, даже самый прозаичный, момент жизни таит в себе красоту. Всё: и клубы паровозного дыма, и железные прутья забора, и белокурый затылок девочки — может стать объектом любования. Красоту жизни импрессионисты видели в самой мимолётности её мгновений. А также в неповторимой игре постоянно меняющегося света, способного любой фрагмент действительности превратить в прекрасное видение. Эту новую, независимую от политики и общественных отношений, сугубо живописную правду о мире они и запечатлевали на своих полотнах.



Рассмотрите произведения Э. Мане в параграфе и на компакт-диске. В чём вы видите живописные новации художника? Какие настроения вызывают у вас его полотна?

Свет и цвет как запечатлённое мгновение. Следуя за Э. Мане, импрессионисты совершили переворот в живописи. До них художники обычно создавали картины в мастерской. Импрессионисты, чтобы сохранить в своих произведениях живое ощущение жизни, движение воздуха и света, стали писать их на *пленэре* (фр. *en plein air* — на открытом воздухе). Работая на природе, на городских улицах, художники научились различать мельчайшие световые нюансы, улавливать, как игра света «зажигает» цвет и расщепляет его на множество граней-оттенков. Своё обострившееся восприятие цвета и окутывающей предметы световоздушной среды импрессионисты передавали на холсте с помощью новой техники живописи.

Они писали чистыми, не смешанными на палитре красками, нанося их на холст отдельными мазками. Поверхность картины превращалась в вибрирующий хаос ярких красочных всплесков. На первый взгляд такой живописный «сумбур» кажется бессмысленным, но именно он создаёт необходимый эффект.

Интересный факт

Термин «импрессионизм» (фр. *impressionnisme*, от *impression* — впечатление) изначально носил насмешливый характер. По названию картины Клода Моне «Впечатление. Восход солнца» критика окрестила всю группу молодых художников импрессионистами. И утверждала, что даже в рисунке обоев больше законченности, чем в их произведениях.

На определённом расстоянии, уже в глазах зрителя, мозаика отдельных мазков собирается в законченный образ. Но не застывает навечно, как было в живописи раньше, а сохраняет в себе искры продолжающегося движения — движения воздуха, света, цвета, самой жизни.

Картина «Улица Монторгей в Париже, праздник 30 июня 1878 года» Клода Моне рождается на наших глазах из потока чистых цветов, которые заливают полотно шумной волной. С каким мастерством



Клод Моне.
Улица
Монторгёй
в Париже,
праздник
30 июня
1878 года
(1878 г.)

и чувством свободы живописец использует стремительные мазки, чтобы передать ветер, трепетание флагов, движение толпы и уличную сумятицу! Он не выписывает детали, смазывает контуры: торопится зафиксировать в картине своё первое, самое яркое, впечатление от ликующего весеннего праздника.



Порассуждайте, почему поначалу ироничный термин «импрессионизм» так понравился художникам, что вскоре они и сами стали называть себя импрессионистами.

Многовариантность импрессионизма. Импрессионизм был первым коллективным выступлением французских художников против официального искусства. Когда в 1874 году работы молодых живописцев не приняли в Салон, они организовали свою выставку, давшую название новому направлению в живописи. Несмотря на обрушившуюся критику, импрессионисты продолжали упорно работать. И добились того, что их последняя, восьмая, выставка 1886 года получила признание публики.



Клод Моне.
Прогулка по скалам
Пурвиля (1882 г.)

В жизни многие импрессионисты были близкими друзьями. Они вместе работали и поддерживали друг друга в тяжёлые времена, когда их картины никто не покупал. Однако сам импрессионизм не был единым движением. При общей основе каждый художник отличался своим живописным почерком.

Клода Моне как самого последовательного импрессиониста более всего интересовало взаимодействие света и цвета в постоянно меняющейся природной среде. Художник десятки раз писал один и тот же мотив (стога сена, Руанский собор и т. д.) в разное время суток, чтобы уловить тончайшие изменения цвета при разном освещении. И, не задумываясь, растворял предметы в световоздушной среде так, что они лишались материальности и превращались в цветовые пятна.

В живописи *Огюста Ренуара* сохранялось большее уважение к предметности форм. В картине «*Две сестры (На террасе)*», как бы играя лёгкой кистью, художник создаёт волшебное дрожание пейзажной среды. А лица моделей пишет строже, оберегает от расщепления цветом. Разноцветная дымка, окутывающая фигуры, лишь слегка касается девичьих лиц, оттеняя их нежность. В молодости Ренуар работал художником на фарфоровой фабрике. Там он и приобрёл ту текучую плавность мазка и любовь к радостным, лучистым сочетаниям красок, которые остались в его живописи навсегда.

Самым экстравагантным среди импрессионистов был *Эдгар Дега*. Он любил асимметричные, фрагментарные, словно случайные композиции с неожиданным углом зрения: они фиксировали жизнь в необычном ракурсе, будто застигнутую врасплох. Удивительно цепкий взгляд художника особенно метко схватывал движение. В работе «*Звезда (Танцовщица на сцене)*» балерина в



Огюст Ренуар. Две сестры
(На террасе) (1881 г.)



Эдгар Дега. Звезда (Танцовщица
на сцене) (1876—1877 гг.)

жемчужном платье парит в потоке музыки и аплодисментов. За её спиной клубится пространство кулис. Намёк на существующий контраст между праздничным волшебством спектакля и трудовыми буднями театра придаёт композиции остроту, характерную именно для произведений Дега.



Сравните работы французских художников-импрессионистов. Что объединяет произведения К. Моне, О. Ренуара и Э. Дега? Чьи работы вам нравятся больше и почему?

Музыкальный импрессионизм. Если романтизм в музыке был обще-европейским явлением, то музыкальный импрессионизм развивался исключительно в рамках французской культуры. Это художественное направление представляют два композитора — Клод Дебюсси и Морис Равель. Их отказ от академических традиций и смелые эксперименты в области музыкального языка послужили основой для создания оригинальных сочинений.

Шум моря, изгиб какой-то линии горизонта, ветер в листве, крик птицы откладывают в нас разнообразные впечатления. И вдруг... одно из этих воспоминаний изливается из нас и выражается языком музыки.

Клод Дебюсси



Клод Дебюсси черпал вдохновение в созерцании природы. Неудивительно, что тема лирического пейзажа в творчестве композитора стала ведущей. В его симфоническом эскизе «Море» и «ноктюрне-зарисовке» «Облака» проявились основные идеи импрессионистов — значимость мимолётных впечатлений и эмоциональных оттенков. В этих произведениях мы слышим колоритные сопоставления тембровых и гармонических красок, переливчатые звучности и изящество ритмического рисунка... Композитор будит фантазию и воображение, позволяя слушателю самому представить художественный образ и нарисовать собственную картину впечатлений.

Импрессионизм *Мориса Равеля* более реальный и объективный. В его произведениях, по сравнению с сочинениями Дебюсси, музыкальные темы более широки, а образы представлены в динамике. Например, звучание фортепианной пьесы «Игра воды» рождает зримый образ водной стихии: струящиеся потоки и каскады, звонкие журчания и переливы, радужные брызги.

Музыка К. Дебюсси и М. Равеля ознаменовала новый период в развитии европейской музыки, продемонстрировав отношение к звуку как краске.



Клод Моне. Японский мостик (1899 г.)



Прослушайте на компакт-диске произведения композиторов-импрессионистов. Подберите соответствующие их образному строю живописные полотна художников-импрессионистов. Выделите средства выразительности, присущие импрессионистическим произведениям обоих видов искусства.

В XIX веке — в эпоху промышленного переворота — резко возросла динамика жизни: открывалась эра больших скоростей. Импрессионисты пытались отразить эту новую картину реальности. Их беглая, «незаконченная» манера подачи материала, расщепление образа на микровсплески частиц помогали передать мимолётность мгновений жизни во всей яркости первых впечатлений от них.



Вопросы и задания



1. Живопись французских импрессионистов иногда называют «искусством безмятежного счастья». Творчество каких французских художников в наибольшей степени соответствует этому определению? Познакомившись с работами в параграфе и на компакт-диске, подтвердите свой ответ конкретными примерами.

2. Свои лучшие произведения М. Равель и К. Дебюсси посвятили теме воды. Обо-
жал писать водную стихию и К. Моне, которого даже называли «Рафаэлем воды»
(с. 40, 42). Как вы думаете, почему именно эта тема была такой притягательной
для импрессионистов?



3. Одним из наиболее известных музыкальных произведений М. Равеля считают
«Болеро» для симфонического оркестра. Прослушайте его на компакт-диске,
прочитайте текст на дополнительной страничке. Посмотрите в информационных
источниках «Болеро» в исполнении Майи Плисецкой. Поразмышляйте, какими
средствами современного танца передана главная композиторская идея — по-
степенное и неуклонное нарастание звука, достигающее кульминации-апофеоза.

Творческая мастерская

4. Работа «Папский дворец, Авиньон» французского художника *Поля Синьяка*
выполнена в технике неомпрессионизма, или пуантилизма (фр. *point* — точка).
Если присмотреться, можно увидеть, что изображение состоит из цветных точек.
Возникшая в живописи конца XIX века, техника пуантилизма и сегодня широко
используется в компьютерной растровой графике. Растровые изображения также
включают множество мельчайших элементов — точек-пикселей. Попробуйте с
помощью известных вам графических программ (Microsoft Paint, Adobe Photoshop)
создать рисунок в технике пуантилизма на тему «Моё впечатление от...».



Поль Синьяк.
Папский дворец,
Авиньон (1900 г.)



Возьмите на заметку...

Индивидуализм в творчестве постимпрессионистов



Винсент Ван Гог.
Церковь в Овере (1890 г.)

Следующим после импрессионизма этапом в истории французской живописи стал *постимпрессионизм* (приставка пост- от лат. *post* — после). Художники-постимпрессионисты учитывали опыт своих предшественников, но и спорили с ними. Не довольствуясь передачей сиюминутных зрительных впечатлений от реальности, они стремились выявить глубинную сущность жизни. Каждый художник понимал её по-своему. И потому творил в живописи свой, сугубо индивидуальный, мир, заметно отличавшийся от реального.

Самые страстные и мятущиеся образы в искусстве пост-

импрессионизма создал *Винсент Ван Гог*. Человек впечатлительный и ранимый, он остро переживал красоту окружающего мира и глубже других чувствовал страдания человека в нём. Это драматическое противоречие художник и воплощал на своих полотнах. Любой объект живой или неживой природы Ван Гог писал в феерически ярких красках и наделял страдающей душой.

В картине «Церковь в Овере» в роли страдающего героя выступает романская церквушка. Взятая в капкан извивами дорожки, прижатая сверху плотной синевою неба, она вся изогнулась и сторбилась. Смелым искажением форм и нервными, лихорадочными мазками художник рассказал нам о её (а на самом деле о своём) душевном состоянии.



Сравните живописные работы импрессионистов и постимпрессионистов (Винсента Ван Гога, Поля Гогёна, Поля Сезанна), предлагаемые в параграфе и на компакт-диске. Какие уроки импрессионистов усвоили их преемники? В чём постимпрессионисты были не согласны с мастерами предшествующего поколения?



Искусство рубежа XIX–XX веков



Мы хотим... создавать новые здания будущего, где всё сольётся в едином образе: архитектура, скульптура, живопись...

Вальтер Гропиус

**Инженер Гюстав
Эйфель.** Эйфелева
башня в Париже,
Франция (1889 г.)

Постепенно Европа отказывается от нормативности классицизма. И хотя в искусстве европейских стран традиции классицизма ещё долго сохраняли устойчивые позиции, художники получили некоторую свободу творчества, не ограниченную строгими правилами. Она нашла выражение как в воплощении художественных идей, так и в содержании произведений искусства. Например, в выборе круга изображаемых предметов и явлений действительности, а также в характере их трактовки и арсенале средств выразительности. Наиболее очевидно эта тенденция проявилась к концу XIX века.



§ 6. Модерн: поиск нового в изведанном

Историзм, охвативший искусство Европы и Америки с конца XIX века, отражал художественные вкусы и предпочтения общества. Потрясённая техническими новшествами публика, не желая отказываться от сложившихся представлений о красоте, ещё долгое время оставалась консервативной. Но среди создателей прекрасного были и те, кто стремился выйти за пределы уже наскучивших художественных форм.

Особенности модерна. В конце 1880-х годов в Европе зародился стиль *модёрн* (фр. *moderne* — современный). Его родоначальниками стали архитекторы. Ценность искусства они видели в «первородности» форм. Декор, навеянный мотивами архитектуры стран Востока или европейской готики, подчёркивал изысканность композиции, вторил очертаниям архитектурных объёмов.

В каждой стране и в каждом городе модерн проявился по-разному. Но были и общие черты, характеризующие архитектуру этого стиля. Проектирование зданий осуществлялось «изнутри наружу», когда центром композиции выступал обширный вестибюль с причудливой лестницей.

Стиль модерн охватывает период с конца 1880-х годов до начала Первой мировой войны (1914 год).



Архитектор Жюль Лавиротт. Фрагмент фасада Дома Лавиротта в Париже, Франция (1901 г.)



Архитектор Фёдор Шехтель. Лестница в особняке С. П. Рябушинского в Москве, Россия (1900—1903 гг.)



Нередко художественным акцентом фасадов служили балконы, формы которых напоминали раковины моллюсков, пасти фантастических животных или плетёные из лозы корзины. Особое внимание архитекторы уделяли украшению фасада. Его декорировали лепниной с растительными мотивами, аллегорическими и символическими композициями или же рельефами с утончёнными женскими фигурами.

Интересный факт

В разных странах стиль модерн называли по-своему: в Англии и России — модерн, во Франции — ар-нуво, в Германии — югендстиль. В Австрии, Польше, Западной Беларуси — сецессион (сецессия), в скандинавских странах — викинг-стиль. Были свои названия и в некоторых городах. В Париже, например, модерн именовали «стилем метро» или «стилем Гимара» (по имени архитектора).



Как вы считаете, сохранил ли стиль модерн преемственность с историческими стилями? Обоснуйте свою точку зрения, используя художественные примеры, предложенные в параграфе.

Художественный язык Гауди. Развитие нового стиля в Испании связано с именем *Антонио Гауди*. Своё вдохновение на создание неповторимых творений архитектор-экспериментатор черпал в природном мире. Основываясь



Архитектор Антонио Гауди. Фрагмент главного фасада Дома Батльо в Барселоне, Испания (перестроен в 1904—1906 гг.)



на законах физики и математических расчётах, он фантазировал, воображал, сочинял. Его архитектурные шедевры стали результатом преломления языка природных форм в языке технического мышления. Каждое произведение А. Гауди — это сверхреальный образ, в котором красота природного мира выражена средствами искусства. Его архитектурные образы отличаются пластичностью форм, декоративностью облика, сказочностью характера.

Антонио Гауди работал в Барселоне. Благодаря руке зодчего город в начале XX века преобразил свой облик. Возведённые по его проектам дома и архитектурные ансамбли стали украшением улиц и парков столицы Каталонии.

Перестроенный зодчим *Дом Батльó* выделяется на фоне застройки улицы не только богатым декоративным убранством, но и органично вырастающими из плоскости стены элементами. Это и опоры нижних уровней, напоминающие кости фантастических существ, и обрамления оконных проёмов, имитирующие не то панцирь черепахи, не то кожу диковинного зверя, и балконы в виде устрашающих масок, и шипы, следующие по кромке карниза. Да и само покрытие кровли, а также декор фасада выглядят подобно чешуйчатой коже дракона. А сияющие яркими красками витражи придают благородство вычурным формам.



Познакомьтесь на страницах параграфа и на компакт-диске с архитектурными шедеврами Антонио Гауди. Какой из них вам понравился больше всего? Почему?

Модерн в изобразительном искусстве. Произведения живописцев и графиков модерна отличались не меньшим разнообразием приёмов и художественных техник, чем архитектурные творения зодчих. Для изобразительного искусства, как и архитектуры, были характерны мистичность, декоративность, пластичность и стилизация природных мотивов.

Отвлечённость от реального мира и погружённость в размышления о мироздании получили выражение в творчестве австрийского художника *Густава Климта*. В композиции *«Дерево жизни»* средствами нового художественного языка Г. Климт создал космическую атмосферу. На фоне закрученных спиралей, символизирующих растительный мир, красуется изящное цветущее дерево. Треугольные листья облачают его тонкий изогнутый ствол. В невесомости порхают бабочки.словно звёзды, у подножия дерева рассыпаны сияющие цветы. Элементы природного мира блистают яркими красками на золотом фоне, создавая эффект инкрустации драгоценными камнями.

Лаконичный язык, не лишённый декоративности, отличает графические произведения модерна. В одной из четырёх аллегорических композиций с образом юной девы, олицетворяющей разные виды искусства (поэзию, живопись, танец, музыку), чешский художник *Альфóнс Марíа Мúха* выразил романтику



Густав Климт. Панно «Дерево жизни» для столовой дворца Стокле в Брюсселе, Бельгия (1905—1909 гг.)



Альфонс Мариа Муха. Поэзия (из серии «Искусство») (1898 г.)

творческой природы. В *гравюре* «Поэзия» мечтательная девушка, погружённая в свой внутренний мир, вглядывается в солнечную даль. Лучи сияющего солнца, озаряющие золотым светом кроны деревьев, находят продолжение в формах её лёгкого головного убора и ниспадающего платья. Переплетение одежд своими мягкими, плавными очертаниями и золотисто-багряным колоритом вторит образу природного окружения, в котором Поэзия ищет вдохновение.



Рассмотрите аллегорическую композицию «Поэзия» Альфонса Мариа Мухи. Какой из атрибутов указывает, что перед нами именно Поэзия? Поясните свою точку зрения.

Модерн в декоративно-прикладном искусстве. Оформление помещений было частью единого художественного замысла приверженцев модерна. Дизайн интерьеров разрабатывали архитекторы и мастера прикладного творчества. Каждый из них стремился, чтобы его творение стало главным украшением помещения, кардинально не выделяясь среди иных предметов обстановки. Для этих целей лучше всего подходили уникальные художественные произведения, созданные авторами вручную, без применения фабричных станков и механизмов.



Уильям Моррис. Гобелен
«Дятел» (1885 г.)



Чарльз Ренни Макинтош.
Витраж в Доме любителя
искусств в Глазго, Шотландия
(1900-е гг.)

Идею возрождения традиционных техник ремесла продвигал англичанин *Уильям Моррис*. Основав в собственном доме компанию-ателье по производству предметов декоративно-прикладного искусства, он ратовал за возврат произведениям искусства образности, которая была утрачена с распространением фабричного производства. Именно У. Моррис воссоздал технологию ткачества безворсовых ковров — *гобелёнов*, обогатив её новыми красками, композиционными приёмами и орнаментами. Гобелены мастера представляли неземной мир, наполненный реальными объектами. Так, в *гобелене «Дятел»* художник изобразил настороженных птиц, сидящих на ветвях плодородного дерева. В сплетении разных по форме и цвету листьев, цветов и плодов, заполняющих всё пространство, проявилось увлечение автора мотивами средневековой культуры: растительным декором и мистицизмом.

Излюбленный у мастеров, казалось бы, уже давно забытой готики мотив цветка розы засиял в новом свете в витражах шотландского мастера *Чарльза Ренни Макинтоша*. Но это были уже не те средневековые орнаментальные узоры, которые своими многолучевыми формами и радужными красками лишь отдалённо напоминали цветок. В витражах Ч. Макинтоша роза обрела изящество. В естественных изгибах кустарника она засверкала огненным пламенем, как украшение царской короны.



Сравните готические витражи окон-роз с витражом Ч. Р. Макинтоша. В чём заключаются их отличия? В каких художественных средствах витража Ч. Р. Макинтоша выражаются особенности модерна?

Несмотря на сенсационный технологический прорыв в конце XIX — начале XX века, представители модерна всё же обращались к опыту мастеров прошлых эпох. Вобрав в себя то лучшее, что было накоплено в культуре, уникальный стиль модерн дал миру новые формы и образы в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре.



Вопросы и задания

1. Выделите в тексте параграфа основные особенности, мотивы и средства выразительности модерна, запишите их в таблицу (в тетради). В чём, на ваш взгляд, заключаются главные достижения искусства этого стиля?

Особенности стиля				
Основные мотивы				
Средства выразительности				

2. В 1895 году немецкий мастер *Герман Обрист* выполнил декоративное панно «Удар бича», мотив которого подхватили сторонники модерна. На шерстяном полотне шёлковой нитью он вышил незатейливый узор. Какой мотив, по вашему мнению, лёг в основу этого панно? На что обратили внимание представители модерна? Обоснуйте ответ.



Герман Обрист.
Удар бича (1895 г.)



3. Ярким примером модерна в музыке является творчество *Александра Скрябина*, с которым вы познакомились на уроках искусства в 5 и 6-м классах. В музыке композитора преобладают мелодические линии, напоминающие орнаментальные узоры; украшения, создающие ощущение невесомости; сложные гармонии, влияющие на красочность звучания. Прослушайте в информационных источниках прелюдии Ре мажор № 5, до-диез минор № 10 и ми-бемоль минор № 14 из цикла «24 прелюдии для фортепиано». Какие ассоциации вызвала у вас музыка? Какие черты модерна вы в ней можете отметить? Как творчество А. Скрябина согласуется, на ваш взгляд, с его высказыванием: «...музыка заколдовывает время, может его вовсе остановить?»

Творческая мастерская



4. Познакомьтесь на компакт-диске с произведениями декоративно-прикладного искусства в стиле модерн. Выполните эскиз предмета интерьера или рисунок обоев, гобелена (на выбор) в этом стиле. Обсудите свой проект в классе. Поясните, какие стилевые признаки модерна вы хотели подчеркнуть.



§ 7. Серебряный век русской культуры

Рубеж XIX—XX веков в истории русской культуры называют Серебряным веком. Это была эпоха расцвета национального гения во всех областях искусства. Его плодотворной почвой являлся *полистилизм* — одновременное существование

в культуре разных художественных стилей и направлений, причудливо переплетающихся друг с другом.

Термин «Серебряный век» (по аналогии с Золотым веком Античности) появился как характеристика русской поэзии рубежа веков. Но оказался настолько ёмким, что его стали соотносить с расцветом всей русской культуры конца XIX — начала XX века.

«Отрадное» искусство Валентина Серова. Новая эпоха в русской живописи началась с творчества *Валентина Серова*. Ученик художника-реалиста Ильи Репина, молодой живописец оказался новатором. Началом его творческого пути стала картина *«Девочка с персиками»* — одно из первых произведений *русского импрессионизма*. После серьёзной, отягощённой социальными смыслами

живописи передвижников произведение Серова ошеломило светлым и непосредственным восприятием жизни. Написанная свежими, ликующими красками, наполненная светом, воздухом и сиянием молодости, картина утверждала новый живописный язык — свободный и поэтический.



Как и многие художники Серебряного века, Валентин Серов ностальгировал по красоте ушедших времён. В картине *«Похищение Европы»* приёмами современного искусства он пытается воскресить загадочный мир раннегреческой культуры. Упрощённый, почти силуэтный рисунок и лаконичная композиция, построенная на контрасте гибких линий и больших плоскостей цвета, характеризуют произведение как шедевр живописи модерна.

Валентин Серов. Девочка с персиками (1887 г.)



В нынешнем веке пишут всё тяжёлое,
ничего отрадного. Я хочу, хочу отрадно-
го и буду писать только отрадное.

Валентин Серов

Серов был смелым художником. Он постоянно искал новые средства выразительности, и его живописная манера эволюционировала от импрессионизма к модерну.



Валентин Серов.
Похищение Европы
(1910 г.)



Познакомьтесь на компакт-диске с работами *Константина Корóвина* — друга Валентина Серова, главного представителя импрессионизма в русском искусстве. Применимы ли, на ваш взгляд, к его картинам слова молодого Серова об «отрадной» живописи?

Символические образы Михаила Врубеля. Одним из стержней культуры Серебряного века был **символи́зм**. Это художественное явление возникло в Европе в 80-х годах XIX века. В русском искусстве ярчайшим представителем символизма стал *Михаил Вру́бель* — создатель таинственных, неподдающихся точной расшифровке, мистически притягательных образов.

Художники-символисты воспринимали зримый мир как сложную систему символов. И цель искусства видели в том, чтобы, изображая определённые образы, рассказывать не о них, а о том тайном смысле, который скрывается за их внешней оболочкой. Однозначно выразить этот глубинный смысл они считали невозможным. В своих произведениях символисты лишь намекали на него, подстёгивая к фантазированию самого зрителя.



Михаил Врубель. Демон сидящий
(1890 г.)

Символические образы М. Врубеля отличались наибольшей глубиной и неоднозначностью. В его *работе «Демон сидящий»* нет сюжета. Есть только вечная тема — тема Зла, которую художник воплощает неожиданно: в образе красивого юноши с огненным взглядом и мятущейся душой. Картина написана великолепно, в оригинальной манере Врубеля: каждая форма, словно кристалл, раздроблена на острые грани, «подсвеченные» изнутри. Их драгоценное мерцание усиливает ощущение волнующей нереальности.



Рассмотрите произведения М. Врубеля в параграфе и на компакт-диске. О чём они рассказывают современному зрителю? Попробуйте раскрыть символику понравившегося вам образа.

«Мир искусства». Самым значительным объединением русских художников рубежа XIX—XX веков был *«Мир искусства»*. В отличие от передвижников, мирискусники полагали, что искусство должно возвышаться над реальностью, не опускаясь до прямого иллюстрирования жизни. Смысл искусства — создавать красоту, которая будет противостоять безобразной действительности. Эта красота должна быть не классического толка — идеальная и заглаженная, а новая: каждый художник должен найти её сам и выразить по-своему.

В работах *Константина Сомова* красота получала оттенок лёгкой манерности и шутливой игры со зрителем. Атмосфера картины *«Язычок Коломбины»* пропитана духом маскарадной культуры XVIII века. В произведениях художника *Александра Бенуа* — идейного вдохновителя объединения «Мир искусства» — красота часто соединялась с грустью. Его *«Прогулка короля»* — это меланхо-



Константин Сомов. Язычок
Коломбины (1915 г.)



Александр Бенуа. Прогулка
короля (1906 г.)

лическое воспоминание о блистательной эпохе Людовика XIV, её удаляющееся, приглушённое эхо.

Современность не вдохновляла мирискусников. Им больше нравилось играть с образами прошлого, поэтому многие художники объединения с удовольствием работали для театра: создавали декорации, костюмы, афиши. Сотрудничество с «Миром искусства» способствовало расцвету русской театральной культуры на рубеже XIX—XX веков.



Членами творческого объединения «Мир искусства» были В. Серов и М. Врубель. Какие особенности их произведений свидетельствуют об этом?



«Русские сезоны» Сергея Дягилева. В начале XX века высокого уровня мастерства и мировой известности достиг русский музыкальный театр. Это произошло благодаря *Сергею Дягилеву* — уникальному в своём роде импресарио*, умевшему «эффектно преподнести чужой талант». В рамках искусства и во имя искусства он осуществил невиданный эксперимент: представил миру богатую русскую культуру — творение его современников и единомышленников. Будучи одним из основателей объединения «Мир искусства», Дягилев начал с организации за рубежом выставок русской живописи. Затем стал устраивать симфонические и вокальные «Исторические русские концерты» и, наконец, показы русских опер.

* *Импресарио* (итал. *impresario* от *imprendere* — предпринимать, затевать) — организатор концертов, зрелищных мероприятий или представитель какого-то артиста.



Мы хотели найти такое искусство, посредством которого вся сложность жизни, все чувства и страсти выражались бы помимо слов и понятий не рассудочно, а стихийно, наглядно, бесспорно...

Сергей Дягилев

Апофеозом «Русских сезонов» явился «*Русский балет Дягилева*». Дягилевские спектакли взорвали существовавшие представления о театре и танце. Дягилев создал такой вид театра, для которого был характерен синтез искусств — музыки, хореографии и живописи. Новый язык танца, оформление сценических костюмов и декораций отличались непредсказуемостью, филигранностью деталей, изяществом и гармонией элементов. Музыка балетов удивляла смелостью и яркостью звукового колорита. Зрелищность спектаклей, созданная благодаря сочетанию различных средств выразительности, захватывала и увлекала зрителя в волшебный мир театра.

Одним из выдающихся примеров постановок Дягилева является балет-сказка «*Жар-птица*», ставший результатом творческого союза ярчайших представителей русского модерна — композитора *Игоря Стравинского*, хореографа *Михаила Фокина*, художников *Александра Головина* и *Леона Бакста*. Это оригинальное творение позволило европейцам увидеть «русское в русском» и открыть для себя содружество новых имён. В балете красочно показаны



Александр Головин. Эскиз декорации «Кощеево царство» к балету-сказке «Жар-птица»



фантастические образы русских народных сказок. Один из них — Кощеево царство — получил живописную музыкальную характеристику в эпизоде «Поганый пляс Кощеева царства» из I картины. Звучание ударных и медных духовых инструментов оркестра, калейдоскоп кратких мотивов, необычные гармонические краски-пятна, стремительность нарастания звучности и темпа, энергия регулярного и нерегулярного ритмов рисуют зловещую картину дикого танца.

Фантастический образ Жар-птицы — символа ослепительного счастья и жизни, абсолютной красоты — создан иными художественными средствами. Её *Колыбельная* из I картины, сочинённая Стравинским в духе восточной экзотики, наполнена таинственными звучаниями. В филигранно выписанном Леоном Бакстом костюме Жар-птицы воплощены стихии воздуха и огня, причудливость и невесомость образа. Танцовщица, по замыслу Михаила Фокина, воспроизводила необычными движениями рук и тела колдовские жесты, демонстрируя власть над Кощеевым царством.

Так в своём творчестве, отразившем атмосферу времени, композиторы-модернисты соединили хореографию, изобразительное искусство и театр, используя широкую палитру средств выразительности этих видов искусства.



Прослушайте в информационных источниках Пляс Жар-птицы и Колыбельную Жар-птицы из I картины балета И. Стравинского. В каком из номеров композитор живописует Жар-птицу как символ огня, солнца, света? Какие средства выразительности он для этого использует?



Леон Бакст. Эскиз костюма Жар-птицы к балету-сказке «Жар-птица»

Московский художественный театр: система Станиславского. Волна экспериментов в XX веке настигла и драматический театр. В эпоху модерна изменилась сама суть театрального искусства. Возникла необходимость в многогранном отражении «правды жизни» и глубины психологического состояния героев.



Реформаторами театра выступили видные деятели искусства — режиссёр *Константин Станиславский* и драматург *Владимир Немирович-Данченко*. В 1898 году они основали Московский художественно-общедоступный театр

Интересный факт

По воспоминаниям очевидцев, на репетициях Станиславский часто сам показывал актёрам их роли. Режиссёр был так убедителен, что переиграть его было невозможно. Критики говорили, что Станиславский не оставлял актёрам шансов показать собственное видение роли.

Немирович-Данченко, наоборот, только «намечал» сценический образ, позволяя актёрам самим добавлять в игру те или иные оттенки.

(позднее Московский художественный театр, МХТ). Это название подчёркивало главную особенность их театра — доступность «душевному запросу» каждого зрителя. В стенах МХТ была разработана новая театральная система, известная во всём мире как *система Станиславского*.

В первую очередь Станиславский и Немирович-Данченко пересмотрели репертуар театра. Интерес режиссёра и драматурга вызывала не только классическая, но и современная драматургия, поднимающая «обширный круг мучающих современного зрителя вопросов». В связи с этим изменилось и значение режиссёра:

с точки зрения К. Станиславского, в раскрытии острых жизненных вопросов только он один мог держать во внимании весь замысел спектакля (или *сверхзадачу*), нередко «спрятанный» от зрителей за текстом пьесы. Именно режиссёр должен обнаружить этот замысел и подобрать средства для его реализации на сценической площадке.



В «режиссёрском» театре Станиславского и Немировича-Данченко кардинально изменилось и понимание исполнительского мастерства. В процессе решения сверхзадачи актёрам предлагалось максимально приблизиться к героям, испытать их чувства и эмоции. «Не изображать, а переживать» — так сам Станиславский определял пути перевоплощения актёра в достижение абсолютной достоверности сценического образа.

Сцена из спектакля «Вишнёвый сад» по пьесе Антона Чехова в постановке МХТ. В одной из ролей — Константин Станиславский (1904 г.)



Когда играешь злого, — ищи, где
он добрый.

Константин Станиславский



Посмотрите внимательно в информационных источниках фрагмент репетиции К. Станиславского. Как, на ваш взгляд, в творческом процессе проявляется «искусство переживания» — основной постулат системы Станиславского?

Русская культура на рубеже XIX—XX веков переживала мощный подъём, волны которого докатились и до Европы. Творения художников Серебряного века не только не уступали, но порой превосходили глубиной своих образов работы европейских мастеров. А в области музыкально-театрального искусства русские мастера сцены и вовсе стали новаторами.

Вопросы и задания

1. Балетные спектакли «Русских сезонов» Сергея Дягилева подобны живописным полотнам. Благодаря чему, на ваш взгляд, можно сделать такое сравнение?



2. Посмотрите в информационных источниках хореографическую миниатюру «Умиравший лебедь» на музыку Камилля Сен-Сана в исполнении *Анны Павловой* — одной из величайших балерин XX века. Какое впечатление на вас произвёл этот хореографический номер?



3. На Московском кинофестивале в 2001 году был учреждён приз «Верю. Константин Станиславский». В чём заключается идея награды? Узнайте в информационных источниках, какие известные слова Станиславского легли в основу названия премии? Для чего они перефразированы?

Творческая мастерская



4. Музыкальное искусство Серебряного века невозможно представить без творчества *Сергея Рахманинова*. В своих сочинениях, наполненных сердечностью и теплотой, композитор культивировал прекрасное. Прослушайте «Вокализ», написанный для голоса и фортепианного сопровождения (на компакт-диске предлагается один из вариантов переложения произведения — в инструментальном звучании). Охарактеризуйте романс. Какими выразительными средствами композитор воплощает красоту духовных помыслов человека? Какие ассоциации рождаются у вас при прослушивании этого сочинения? Подберите к романсу стихи и живописные произведения.



§ 8. Искусство Беларуси рубежа XIX—XX веков

В поисках идеалов красоты художники Беларуси на рубеже XIX—XX веков обращались к историческому наследию. Фундаментом для новых идей служило искусство прошлого. Окружающий мир — в его первозданном виде или же преобразованный рукой творца — давал подсказки в определении путей развития художественной культуры.

Архитектура: возрождение исторических традиций. Как и во всей Европе, в архитектуре белорусских земель второй половины XIX века широкое распространение получила **неогóтика**. Наиболее ярко этот стиль воплотился в образах храмов. В первом неоготическом храме, построенном на территории Беларуси, — *церкви Успения Пресвятой Богородицы в деревне Сарья* — зодчий воспеваёт дух готической пластики форм и в образном строе, и в деталях. Остроконечные очертания окон, тонких башенок, зубцов, следующих по кромке крыши, создают впечатление устремлённости ввысь.

Костёл Божьего Провидения в деревне Слобódка Браславского района возведён в традициях **неоромáнской архитектуры**. Его базиликальный объём отличается праздничным нарядом. Массивность неприступных форм,



Архитектор Густав Шахт. Церковь
Успения Пресвятой Богородицы
в д. Сарья, Беларусь (1852—1857 гг.)



Костёл Божьего Провидения
в д. Слободка Браславского района,
Беларусь (1903—1906 гг.)



напоминающих средневековый замок, смягчают полукруглые арки, ниши, аркатурные пояса. Их очертания повторяют своды глубокого портала и лепестки окон-роз на фасадах.

Мастера, увлечённые архитектурными формами прошлого, обращались и к традициям русского зодчества. Так, в образе *Воскресёнского собора в Борисове* воплотились черты московской архитектурной школы XVII—XVIII веков. Своим сказочным убранством храм напоминает дворец. Особую торжественность ему придаёт сочетание красного кирпича стен с выбеленными элементами декора — витыми колонками, полукружиями арок, килевидными кокошниками и аркатурными поясами.



Портал костёла
Божьего Провидения



В примерах, предлагаемых в параграфе и на дополнительной страничке, укажите элементы художественных стилей, к которым обращались мастера белорусских земель на рубеже XIX—XX веков.



Архитектор Пётр Меркулов. Воскресенский собор в Борисове, Беларусь (1871—1874 гг.)



Живопись: красота родной земли. В творчестве белорусских живописцев конца XIX века ярко проявляется влияние русской культуры. Вместе с тем в произведениях изобразительного искусства, даже при отсутствии сюжетной линии, художники воспевают самобытность родного края.



Витольд Бялыницкий-Бируля. Вешние воды
(1903 г.)



Для работ *Витольда Бялыницкого-Бирули*, признанного мастера пейзажа, характерны тонкое чувство цвета, использование удачных сочетаний холодных и тёплых тонов, задушевное лирическое звучание и эмоциональность.



Поэтичный и одухотворённый образ родной природы мы видим в его пейзаже «*Вешние воды*». Художник создал картину пробуждающейся после зимнего сна земли. Жизнь постепенно возвращается в водную гладь, в молодые побеги, в стройные стволы берёз... Мастер отражает переходные моменты в природе, используя широкую цветовую палитру. Особая любовь художника к весенним пейзажам проявляется в картинах мажорным трепетным настроением, ожиданием чуда.

Фердинанд Рушцыц. У костёла (1899 г.)



Воспевая красоту белорусской земли и человека, который на ней живёт и трудится, *Фердинанд Рўщиц* наполняет свои работы глубоким смыслом. Природа в его произведениях отражает настроение человека — она грустит, страдает, волнуется. Особой эмоциональностью отличается картина «У костёла». В центре композиции — яркое весеннее небо, наклонившиеся от ветра деревья и огромные белые облака, придающие пейзажу движение. Художник достаточно условно обозначает фигуры людей. Основное внимание он уделяет передаче природного мотива — благодатного весеннего дня.

Историческая тематика стала лейтмотивом произведений *Казиміра Альхимовича*. Мастер воссоздавал значимые эпизоды истории белорусского народа. В работе «Похороны Гедиміна» мы видим длинную вереницу церемониальной процессии. Но ни один из её участников не обращает взор вперёд. Этот приём позволяет ощутить трагизм происходящего. Диагональное построение композиции ещё больше усиливает чувство внутреннего напряжения. Сцена прощания с великим князем Литовским будто затягивается. Да и само шествие, теряясь где-то в глубине лесной гущи, кажется нескончаемым. Средствами композиции и колорита художник показывает душевное состояние героев, их отношение к происходящему.



Казимир Альхимович. Похороны Гедимина (1888 г.)



Рассмотрите внимательно работы белорусских живописцев в параграфе и на компакт-диске. Каким настроением проникнуты произведения? Как вы думаете, с каким художественным стилем можно соотнести эти работы? Почему?



Наполеон Орда.
Витебск. Вид на город
(2-я половина XIX в.)

Наполеон Орда — художник и композитор. *Наполеон Орда* — один из самых разноплановых представителей своей эпохи — проявил себя и как композитор, и как художник, и как учёный.

На музыкальное творчество Орды большое влияние оказал Фридерик Шопен. Композиторы часто устраивали совместные выступления в музыкальных салонах Парижа. Излюбленной шуткой музыкантов было исполнение произведения одного из них без оглашения имени автора. Публика оставалась в недоумении — настолько близки по образному строю были их сочинения. В знаменитом *полонезе «Северная звезда» Ми мажор* Наполеона Орды схожесть музыкального языка двух композиторов проявилась особенно ярко. Музыка полонеза отличается мягким лиризмом — несколько торжественным и вместе с тем лёгким и одухотворённым, что свойственно произведениям именно этого композитора.



Наполеон Орда.
Усадьба Тышкевичей
в Логойске
(1864—1876 гг.)



Такая же лёгкость ощущается в акварелях и графических работах Наполеона Орды, в которых нашли отражение его впечатления после многочисленных путешествий по родному краю. Мастер создал около тысячи зарисовок, с документальной точностью передав в них особенности архитектурных сооружений земель Беларуси — храмов и садово-парковых комплексов, усадеб и дворцов, провинциальных домов и церквушек...



Прослушайте полонез «Северная звезда» Н. Орды в информационных источниках. Сравните его с уже знакомым вам полонезом Ля-бемоль мажор Фридерика Шопена. Охарактеризуйте оба сочинения.

Игнатий Буйницкий и первый белорусский театр. *Игна́тий Буйні́цкий* всю жизнь посвятил возрождению национальной культуры. По профессии он был землемером. Переезжая из деревни в деревню, Буйницкий не только измерял земельные владения, но и записывал народные песни, обычаи, фиксировал особенности белорусских танцев. На своей родине, в имении Поливачи (ныне Витебская область), сначала в домашнем кружке, а затем в организованном им любительском театре демонстрировал представления по мотивам собранного им фольклорного материала. В этих представлениях участвовали сам Буйницкий, его дочери, друзья, местная молодёжь. Молодые люди охотно играли в постановках в первую очередь благодаря личности самого Игнатия Буйницкого — честного, доброго, открытого человека. Актёры труппы уважительно называли его «дядька Игнат».

Во время представлений Буйницкого стихи и песни звучали на белорусском языке, а знаменитые народные танцы — «Лявониха», «Метелица» — исполнялись с таким энтузиазмом, что у зрителей захватывало дух... Да и сам Буйницкий танцевал «з сэрцам», как вспоминали артисты театра. Успех пришёл незамедлительно, и уже через несколько лет, в 1910 году,



Игнатий Буйницкий
с дочерью

Публіка проста адурэла, усе бясконца крычалі: «Брава, біс!» Па 3—4 разы прыйшлося танцаваць адзін танец. Танцоры, хлопцы і дзяўчаты, пад кіраўніцтвам Буйніцкага падабраліся такія, што аж сцэна грымела ад заліхвацкага тупату і ў вачах мільгацела...

Язеп Дыла. Из статьи «Першы прафесійны тэатр»



его любительский коллектив принял участие в Первой белорусской вечеринке в Вильно. После этого выступления и был создан профессиональный театр — *Первая белорусская труппа*.

А когда Буйницкий с дочкой пошёл «Лявониху», а за ним ватага парней с девушками как начали притопывать, подпрыгивать, так вся публика — тысяч восемь человек — как ударила в ладоши, как закричала: «Браво, браво, белорусы!»

*Из воспоминаний одного
из очевидцев представления*

Особенностью театра Игнатия Буйницкого является его синтетический характер: драматические пьесы, в том числе и белорусских авторов, сопровождались народными песнями и танцами. Впервые со сцены красота белорусского народного искусства зазвучала так выразительно и ярко.



Подумайте, что в представлениях Игнатия Буйницкого вызывало такую активную зрительскую реакцию. Что зажигало зрителей энергией и заставляло включаться в действие?



Возьмите на заметку...

Юдель Пэн и первая частная школа живописи

Одним из центров художественной жизни в Беларуси в конце XIX — начале XX века был Витебск. В этом городе много лет жил и работал *Юдель Пэн* — продолжатель реалистической традиции в белорусской живописи.

В 1892 году мастер открыл в Витебске первую на белорусских землях частную художественную студию «Школа рисования и живописи», которая работала до 1918 года. Здесь все желающие за символическую плату обучались основам рисунка и живописи. Многие из учеников Пэна затем поступили в высшие художественные заведения Российской империи и зарубежья и стали профессиональными художниками. Некоторые из них прославились на весь мир.

Среди живописных произведений Юделя Пэна выделяются повествовательные композиции, рассказывающие о жизни ремесленников: сапожников, портных, часовщиков. Художник показывает их



Юдель Пэн.
Старый портной
(1910 г.)

в реальных жизненных ситуациях, правдиво передаёт их тяжёлый труд, рабочую обстановку, раскрывает их духовный мир, надежды и радости. Картины Пэна отличаются глубокой психологической характеристикой персонажей, высоким мастерством живописи, собирательностью образов городских жителей того времени. Так, в картине «Старый портной» перед зрителем предстаёт типичный образ мастера швейного дела начала прошлого века. Мы видим усталого и погружённого в свой внутренний мир старика, на лице которого отражены терпение и сосредоточенность.

Вообще-то в первый раз я узнал о существовании Пэна, когда ехал как-то на трамвае вниз к Соборной площади и мне бросилась в глаза белая на синем фоне надпись: «Школа живописи Пэна». «Ого! — подумал я. — Какой культурный город наш Витебск!»

Марк Шагал. «Моя жизнь»



Что, по вашему мнению, означает понятие «национальный характер искусства»? С помощью каких средств выразительности может быть воплощён национальный характер в художественных произведениях?



В искусстве Беларуси рубежа XIX—XX веков заметно влияние, с одной стороны, русской художественной школы, с другой — западноевропейской культуры. Несмотря на это, белорусское искусство сохранило самобытность и смогло передать национальные традиции и достижения будущим поколениям.

Вопросы и задания

1. Познакомившись с европейской и белорусской архитектурой модерна, подумайте, чем они отличаются. Свои наблюдения запишите в таблицу (в тетради).

Европейская архитектура модерна		Белорусская архитектура модерна	
Основные черты	Художественные произведения	Основные черты	Художественные произведения

2. Основателем классического натюрморта в белорусском искусстве по праву считают *Ивана Хруцкого*. С какими натюрмортами мастера вы знакомы? Подумайте, какие особенности творческого почерка художника делают его произведения узнаваемыми в мировой художественной культуре?



3. Многие исследователи считают, что начало XX века ознаменовано новым этапом в развитии белорусской графики, связанным с поисками идеалов эпохи. Прокомментируйте эту точку зрения, используя материал на дополнительной страничке.



4. Прослушайте в информационных источниках романс «Старая песенка» Наполеона Орды на слова Адама Плуга. Охарактеризуйте это музыкальное сочинение. Какой теме оно посвящено? Какое значение для раскрытия темы имеет соотношение текста и аккомпанемента? Какую особенность в музыкальном повествовании романса вы можете отметить?

Творческая мастерская



5. По акварелям и графическим работам Наполеона Орды сегодня можно изучать историю архитектуры Беларуси. Многие постройки были навсегда разрушены, и их оригинальный вид сохранился только в рисунках художника.



Изучив информационные источники и иллюстрации на компакт-диске, составьте архитектурный портрет вашего населённого пункта, района по работам Н. Орды (форма на выбор). Изображения каких архитектурных сооружений вы использовали? Расскажите, какие из этих памятников архитектуры сохранились, а какие не выдержали испытания временем.



Художественные эксперименты XX века

Быть «возбудителем беспокойства» в обществе — значит... постоянно выходить за границы сложившихся стереотипов, ломать их, творить новые оригинальные формы...

Евгений Розенблюм



Пит Мондриан. Композиция с красным, чёрным, синим, жёлтым и серым (1921 г.)

Художественная культура XX века — сложное и многообразное явление, наполненное неожиданными поворотами и противоречиями. Для искусства этого периода характерны постоянное чередование различных направлений, неординарные идеи и замыслы, возникающие будто спонтанно, неосмысленно и доказывающие право на своё существование. Художественные школы, объединения и индивидуальные творческие программы мастеров искусства то существуют параллельно, соперничая друг с другом, то переплетаются, сливаются, формируя плацдарм для дальнейших экспериментов.



§ 9. Кубизм и абстракционизм: смешение красок и форм

В начале XX века в искусстве произошёл переворот. Взгляды творцов, нередко противоположные по характеру, отразило передовое художественное явление — **авангáрд** (фр. *avant-garde* — передовой отряд). Авангардисты продолжили развивать намерение художников модерна отказаться от всяких норм в творчестве. Совокупность художественных направлений авангарда стали именовать **модернiзмом**.

Произведения искусства создавались не для наслаждения публики, а как вызов традициям. Представители авангарда отказались от изобразительности в пользу декоративности. Они экспериментировали с формой, цветом, перспективой, композицией. Вводили эффекты, меняющие восприятие, — визуальную деформацию, искажение изображаемых объектов; отказывались от трёхмерности и показывали действительность в двухмерном пространстве, из-за чего произведения искусства казались на первый взгляд примитивными.

Взрыв формы: кубизм. Новое понимание художественной формы предложили мастера **кубiзма**. Чтобы окончательно уйти от реалистичности изображаемых объектов, кубисты намеренно деформировали их, прибегая к неординарным способам. Первые пробы в этом направлении выразились в придании



Робер
Делоне.
Эйфелева
башня
(1914 г.)



Кубизм — это искусство, для которого прежде всего важна форма. Форма и цвет приобретают у нас собственное значение.

Пабло Пикассо

предметам геометрических качеств — угловатости, линейности, округлости... Изображения стали напоминать мозаичные композиции, выложенные из кусочков необработанного камня или осколков стекла. Предметы походили на груду расколотых керамических сосудов, склеенных небрежно, неаккуратно. Очертания объектов становились острыми, резкими, линии — порывистыми, исчезла классическая мягкость рисунка. Порой было трудно определить, что изображено в композиции. Но в целом она представляла комбинирование частей раздробленных объектов.

В композиции «*Эйфелева башня*» французского художника Робэра Делонэ «железная красавица» показана одновременно в нескольких ракурсах. В окружении унылых, тусклых зданий, несопоставимых с башней и между собой по размеру, она словно сияет светом бронзы. Её ломанные линии и исчезающие в лучах солнца очертания создают эффект взрывающейся формы, теряющей равновесие и готовой вот-вот рухнуть своей тяжестью на землю.

Ориентируясь на восприятие неподготовленной публики, кубисты со временем стали намеренно включать в художественные произведения знакомые предметы. На живописные полотна они наклеивали вырезки из газет, поверх слоя масляной краски сыпали песок или приклеивали битое стекло. Этот приём получил название «*коллáž*» (фр. *coller* — клеить, приклеивать). В натюрморте «*Стеклянный графин и газета*» французский художник Жорж Брак использовал несколько техник, позволивших достичь сверхреальной передачи объёма изображения. Выполненная маслом на холсте композиция была дополнена коллажем и прорисовкой деталей углём. Именно коллаж с печатными текстами помог ощутить реальность запечатлённых предметов.



Жорж Брак. Стеклянный графин и газета (1914 г.)



Наложение подручных материалов на картину, написанную маслом, предполагало рождение ассоциативных образов у зрителя. Ведь само по себе нечёткое изображение не давало ясности. Поэтому в каждом случае коллаж применялся точно к месту. Какие ассоциации рождаются при знакомстве с работами кубистов у вас?

Многоликий Пикассо. Основателем кубизма считают *Пабло Пикассо* — экстравагантного и непредсказуемого художника, который на протяжении всего творческого пути был искателем особенных способов выражения материальной формы. Он экспериментировал с рисунком, цветом, техниками, изучая грани возможного воспроизведения реальных объектов. Его опыты конструирования формы воплотились в разных видах искусства — живописи, графике, скульптуре, керамике. Отталкиваясь от реалистического представления окружающего мира, художник практиковал нетрадиционные приёмы передачи предметов в пространстве. Ими стали вначале колорит, а затем — многомерное моделирование формы.

В произведениях изобразительного искусства художник словно анализирует предметы, представляя их в виде собранных фрагментов. В каждом эпизоде его художественного опуса есть подсказка, каждая деталь содержит отличительные признаки изображаемого предмета. Например, в композиции *«Скрипка и виноград»* можно видеть части корпуса с характерной линией изгиба, обломки грифа, колки, струны. Они кажутся хаотично разбросанными по полотну. Но в этой неупорядоченной композиции кроется логика построения формы. Худож-



Пабло Пикассо.
Скрипка и
виноград (1912 г.)



Там, где прошёл Пикассо,
делать нечего.

Андре Бретон

ник показывает скрипку структурно, размещая её части в разных плоскостях. Это даёт возможность увидеть музыкальный инструмент сразу в нескольких ракурсах, в разных проекциях. Перед зрителем открывается возможность, фантазируя, самому сконструировать известный ему предмет. А гроздь винограда лишь дополняет натюрморт романтическим оттенком.

В керамике Пикассо подчёркивает декоративный характер предмета. Незатейливый, на первый взгляд, рисунок продуман до мелочей. Художник не перегружает композицию деталями, сосредотачивая внимание на главном образе. Это может быть птица, рыба, человеческая фигура или лицо.



Сравните произведения живописи и декоративно-прикладного искусства Пабло Пикассо. Выделите общие черты, присущие кубистическому направлению.

Отдаляясь от реальности: абстракционизм. В результате поисков новых средств конструирования Вселенной появился **абстракционизм** — беспредметное искусство. Обращаясь к духовному началу — бестелесному, нефигуративному, творцы отвергали материальность среды. Движение планет или частиц в безмерном космосе, возникающее в воображении, было лишь исследованием формы. Посредством линий, точек, геометрических фигур и цвета художники-абстракционисты показывали, как может измениться восприятие формы на плоскости и в пространстве.

Первое громкое слово в беспредметном искусстве сказал основоположник абстракционизма *Василий Кандинский*. Его нефигуративная живопись продолжила исследования «музыкального звучания» цвета. Работая в связке



Пабло Пикассо. Голова
Фавна (1948 г.)



Пабло Пикассо.
Сова (1968 г.)



**Василий
Кандинский.**
Композиция VIII.
№ 260 (1923 г.)

с экспрессионистами, художник всё больше углублялся в изучение роли цвета в визуальном выражении формы, абстрагируясь от действительности. Постепенно из его художественных произведений исчезли изображения людей, животных и каких-либо предметов материального мира.



Выделите черты, присущие и кубизму, и абстракционизму. В чём, на ваш взгляд, заключается отличие этих направлений в искусстве начала XX века?

Казимир Малевич и супрематизм. Попытку определить наивысшие ценности искусства сделал **супрематизм** (разновидность абстракционизма). Главным достоинством творческих экспериментов художники-супрематисты выделили сам процесс создания художественного произведения. Выстраивая свои «сочинения», супрематисты словно исследовали окружающий мир — его формы, трактовки, способы восприятия и презентации. Так рождались композиции одновременно простые и сложные, однозначные и «зашифрованные», плоскостные и многоплановые.

Интересный факт

В некоторых работах для усиления «звучания» цвета Казимир Малевич использовал приём совмещения цветов. В картине «Красный квадрат», например, под слой красной краски он положил чёрную, чтобы добиться ощущения глубины цвета.

Живописным манифестом супрематизма стала картина «**Чёрный квадрат**» *Казими́ра Малéвича*. Мрачной геометрической формой на белом фоне художник выразил окончательный отказ от



**Казимир
Малевич.**
Чёрный
квадрат
(1915 г.)

Живописцы должны не обращать внимания на сюжет и вещи, если хотят быть чистыми живописцами.

Казимир Малевич

предметности изображений. Словно чёрная бездна, уносит зрителя куда-то в глубину тёмная дыра. Мы попадаем в пространство, где заканчивается познание материи и открывается безграничная свобода для всплеска чувств и эмоций. Неоднородный цвет тёмной краски, которую художник готовил сам, усиливает ощущение космичности.

В композициях К. Малевича с одноимённым названием «Супрематизм» обязательным становится светлый фон с «летающими» в невесомости одноцветными геометрическими фигурами. Из всего богатства геометрических форм художник останавливается на кресте и четырёхугольнике. Их сочетание в композиции порождает эффект движения. А фигуры, выполненные в ярких красках, позволяют сосредоточиться на главных средствах выразительности — цвете и форме.



Казимир Малевич.
Супрематизм (1915—1916 гг.)



Приём совмещения цветов использовался К. Малевичем не впервые. Вспомните, где в искусстве вы уже встречались с применением подобной техники? В чём заключается новаторство художника?

Два ярких авангардных направления XX века — кубизм и абстракционизм — продемонстрировали неординарное понимание художественной выразительности. Кубисты избрали главным композиционным средством форму в её дроблении на части и растворении в пространстве. Абстракционисты же отказались от воспроизведения явлений действительности, навсегда уйдя от предметности и событийности.

Вопросы и задания



1. В картине «Три музыканта» П. Пикассо использовал оптический приём иллюзорного письма, именуемый обманкой. Его особенность заключается в создании трёхмерных изображений, виртуально выходящих за пределы очерченного пространства (вперёд или в глубину). Укажите в картине те фрагменты композиции, которые вызывают ощущение перетекания пространства.

2. Британский мастер *Генри Мур* создавал скульптурные образы, навеянные формами природы. Что из предметного мира, на ваш взгляд, напоминает его композиция «Овал с точками»? К какому направлению в искусстве XX века вы отнесли бы эту скульптуру? Обоснуйте своё мнение.

3. Рассмотрите «Композицию VIII. № 260» В. Кандинского на с. 74. Определите главную точку схождения линий в перспективе. Какими средствами художник выделил центр композиции? Какое название вы дали бы этой работе? Какую картину реального мира она напоминает?



Генри Мур. Овал с точками
(1968—1970 гг.)

Творческая мастерская

4. Вооружившись карандашом или восковыми мелками и используя подручные материалы (бумагу, песок, фольгу, ткань), создайте коллаж в стилистике кубизма (жанр — натюрморт). Какие средства художественной выразительности вы применили в своей работе? Какая идея была заложена в вашем проекте? Обсудите работу в классе. Как вашу идею восприняли одноклассники?



Возьмите на заметку...

Игра с цветом: фовизм

Первой организованной группой художников XX века, бросивших вызов салонному искусству, были представители *фовизма*. Обращаясь к наследию постимпрессионистов и живописи художников стран Востока, фовисты предложили свой взгляд на окружающий мир. Как в китайской и японской живописи на свитках, в полотнах мастеров-реформаторов многозначное толкование получил фон.

Фон осознавался как реальное и в то же время неземное пространство. Он не характеризовал в полной мере обстановку, а лишь давал подсказку, намёк на границы того пространства, в котором действуют герои художественного произведения.

Фовисты много экспериментировали со средствами художественной выразительности. Главной областью их опытов стал цвет. Играя с красками, они словно стремились показать всему миру, как должны «звучать» картины (например, в *произведении «Красная комната»* французского художника *Анри Матисса*).

Анри Матисс неслучайно сравнивал живопись с музыкой. Он отмечал, что с помощью цвета в живописи можно так же ярко выразить чувства, как с помощью нот в музыке. Для раскрытия своего эмоционального мира мастер использовал яркие чистые цвета, а порой смешивал их, подчёркивая таким образом их звучность.

Интересный факт

Название художественного направления «фовизм» возникло после выставки работ художников в Осеннем салоне в 1905 году. На страницах журналов об искусстве появились заметки, в которых художников называли «дикими» (фр. *fauve*).



Анри Матисс.
Красная комната
(1908 г.)



Назовите особенности творческого почерка фовистов. По каким признакам можно узнать работы художников этого направления? Какое название вы дали бы творчеству художников-фовистов?



§ 10. Экспрессионизм и сюрреализм: искусство будущего

Представители иных художественных направлений — экспрессионизма и сюрреализма — стремились донести до зрителя в заострённо эмоциональной форме изменения окружающего мира — быстротечность времени, импульсивность жизни человека, а также роль техники в переустройстве уклада общества.

Экспрессионизм в изобразительном искусстве. Главной темой в творчестве представителей **экспрессионизма** стала судьба человека в современном мире, полном несправедливости и жестокости. Художники-экспрессионисты



Кете Кольвиц. Офорт «За точкой косы» из цикла «Крестьянская война» (1905 г.)



Эрнст Людвиг Кирхнер.
Улица Берлина (1913 г.)

показывали реальную картину жизни. Более всего они обращали внимание на замолчанные жизненные эпизоды, когда за изяществом и утончённой возвышенностью образов кроется неправдивое отражение фактов. Поэтому героями художественных произведений экспрессионистов стали люди нуждающиеся и взывающие к состраданию. Так художники выражали душевную боль человека, ищущего помощи в несправедливом мире.

Напряжённо и драматично прозвучала сущность житейских обстоятельств в графике немецкой художницы *Кете Кольвиц*. В первом десятилетии XX века ею создан *цикл офорт* из семи листов «*Крестьянская война*». В каждой композиции, в каждом образе выражается трагизм крестьянской доли, подталкивающий к грядущему восстанию. Например, в *листе «За точкой косы»* художница крупным планом показывает негодующую крестьянку, крепко сжимающую руками орудие труда. В её прищуренных глазах читается ненависть. Она кажется решительно настроенной на боевые действия. И ничто в этом мире не может сдержать её чувств.

Представители экспрессионизма работали в совершенно разных манерах. По-разному они относились и к цвету. Одни считали цвет подавляющим восприятие средством. Другие, как, например, немецкий художник *Эрнст Людвиг Кирхнер*, наоборот, трактовали его как главный инструмент выражения эмоций.

В создании экспрессивных живописных композиций Э. Л. Кирхнер использует насыщенные



контрастные краски. В картине «Улица Берлина» для достижения эффекта сумбурного движения людей он прибегает к многовекторной перспективе. Сходящиеся в разных точках линии пересекаются, порождая ощущение бессистемности композиционного решения. Художник избегает детальной прорисовки фигур и моделирует объёмы острыми отточенными штрихами, улавливая характер динамики.



Сравните работы художников-реалистов с произведениями экспрессионистов. Произведения какого направления вам кажутся более искренними, правдивыми? Почему?



Экспрессионизм в музыке. Композиторы-экспрессионисты, как и живописцы, старались раскрыть в музыкальных произведениях тему одиночества человека, его субъективные ощущения тревоги, страха и отчаяния, порожаемые событиями эпохи. Первым шагом на пути поиска новых средств выразительности, способных передать сложные образы внутреннего мира человека, был отказ от мелодии. Её место заняли изломанные музыкальные линии, резкие скачки, пронзительные из-за диссонансов* звучания, неожиданная динамика — от глубокого шёпота до крика.

Назад к Баху.
Игорь Стравинский

Фортепианный цикл «Микрокосмос» венгерского композитора *Бéлы Бáртока* — небольшая музыкальная вселенная, состоящая из экспрессивных музыкальных зарисовок, искромётных шуток, рассказов о душевных переживаниях. Отказ от законов классического искусства хорошо прослеживается в эффектной пьесе «Посвящение *И. С. Баху*». Чёткая, соразмерная тема, которая звучит в начале произведения и настраивает на серьёзный лад, неожиданно «обманывает» слушателя. Стройная музыкальная ткань постепенно рассеивается, тема насыщается диссонансами, становится более рельефной, угловатой. Необычная переработка классической темы выразительными средствами экспрессионизма в течение нескольких минут демонстрирует слушателю своеобразие нового музыкального языка.

Более отчётливо идеи экспрессионизма заявлены в сочинении *Белы Бартока*, получившем выразительное название «*Варварское аллегро***» («*Allegro barbaro*»). Музыкальный образ пугал слушателей сложностью, будоражил

* *Диссонанс* — резкое неблагозвучное звучание.

** *Аллегро* — быстрый темп в музыке.



Роберт Берени. Портрет Бёлы Бартока, выполненный в стилистике экспрессионизма (1913 г.)

силой звучания, шокировал «дикостью». «Варварская» музыка, берущая энергию в недрах фольклора, ошеломила людей необычным напором. Неслучайно критики называли творчество Бёлы Бартока и других композиторов-экспрессионистов «бунтом против традиционных взглядов на музыкальное искусство».

Моё царство — диссонансы.
Бёла Барток



Прослушайте «Варварское аллегро» Бёлы Бартока на компакт-диске. Какие произведения живописи экспрессионизма оно могло бы проиллюстрировать? Поясните, в чём вы видите созвучность средств художественной выразительности в музыке и живописи экспрессионизма.

Погружаясь в новую реальность: сюрреализм. В основе творчества *сюрреализма* лежала искажённая реальность, рождённая в подсознании. Знакомые предметы и образы реального мира представляли в совершенно неожиданном виде. Замысловатые сюжеты напоминали сновидения, галлюцинации или миражи. Но в этих сюжетах, пересекающих границы действительного и вымышленного, не было никакого смысла.

В искусстве сюрреализма выделяются два направления. Представители первого из них продолжили проводить вызывающие художественные акции, включившись в игру, предложенную дадаистами (прочитайте текст в рубрике «Возьмите на заметку» на с. 83). С помощью «ready-made» они предлагали публике образно осмыслить красоту предметов, произведённых заводским способом. Они комбинировали разные материалы, формы, конструируя предметы с несвойственными им качествами. Художница *Мерет Оппенгейм*,



Мерет Оппенгейм. Меховой чайный прибор (1936 г.)



Как вы хотите понять мои картины, когда я сам, который их создал, их тоже не понимаю. Факт, что я в тот момент, когда пишу, не понимаю моих картин, не означает, что эти картины не имеют никакого смысла, напротив, их смысл настолько глубок, сложен, связан, произволен, что ускользает от простого логического анализа.

Сальвадор Дали

например, создала свой знаменитый «*Меховой чайный прибор*», обернув керамическую посуду и чайную ложку дорогостоящим меховым материалом. Сделала это она ради забавы или всерьёз предложила невероятный дизайнерский ход, однозначно утверждать сложно. Но именно этот экспонат возвёл художницу в ранг ярчайших представителей сюрреализма.

Второе направление сюрреализма сохранило верность традиционным средствам художественной выразительности. Материя уже не разлагалась на частицы, форма не дробилась на части, пространство вновь обрело трёхмерность, в колористическую гамму вернулась полная палитра. Натуралистичность фрагментов изображения, порой доходящая до фотографической точности, не позволяла определённо толковать представленный сюрреалистами сюжет или образ. В работах художников таился скрытый смысл, расшифровать который было подвластно не каждому.

В картине «*Постоянство памяти (Мягкие часы)*» испанского художника-сюрреалиста *Сальвадора Дали* на фоне пустынного побережья и скал, окутанных мягким светом вечерней зари, будто спонтанно появляются «расплавленные часы». Они словно стекают по поверхностям, напоминая о текучести



Сальвадор Дали.
Постоянство
памяти (Мягкие
часы) (1930 г.)



времени. Ярким оранжевым пятном выделяются карманные часы, сплошь усыпанные муравьями. Они прочны и сохраняют свою форму, но так же тленны, как мир вокруг. Центр композиции занимает автопортрет художника, погружённого в сон и укрытого пластичными часами.



Рассмотрите полотна Сальвадора Дали в параграфе и на компакт-диске. Как вы думаете, что привлекает людей в этих работах? Какие ощущения вызывает творчество великого художника-сюрреалиста у вас?

Экспрессионисты и сюрреалисты при выборе средств художественной выразительности преследовали одну цель — эмоциональное воздействие на зрителя. В экспрессионизме пронзительно прозвучал трагизм современных катастроф, а сюрреалисты объединили два независимых противоположных мира — фантазийный и насущный, создав новую художественную реальность.

Вопросы и задания

1. Ещё до появления экспрессионизма как самостоятельного направления в искусстве свою буквально кричащую литографию создал норвежский художник **Эдвард Мунк**. Позже экспрессионисты обратились к этой работе как к эталону, усмотрев в ней соответствие своим взглядам. Кроме общего замысла работы с волнообразными линиями, «описывающими» содрогание воздуха от животрепещущего крика центральной фигуры, последователи выделили знаковым элементом композиции мост. В Германии в 1906 году экспрессионисты даже создали художественное объединение с одноимённым названием. Как вы думаете, что мог символизировать мост в гравюре Э. Мунка?

2. Работы представителей авангарда имели большое значение в развитии дизайна. Как вы думаете, почему? В чём это выразилось?



Эдвард Мунк.
Крик (1895 г.)

Творческая мастерская



3. Сальвадор Дали предложил много интересных дизайнерских идей — для оформления сада, городского пространства, интерьера. Его слоны на шатких паучьих лапках, диван в форме человеческих губ, текущие часы стали символами сюрреализма в целом. Рассмотрите в параграфе, на дополнительной страничке и на компакт-диске фантастические образы и предметы, созданные С. Дали. Придумайте свой вымышленный образ (предмет) в стилистике С. Дали, который мог бы стать дизайнерским объектом. Вылепите его из пластики или глины и при необходимости раскрасьте. Какие предметы реального мира вы избрали в качестве мотивов?





Возьмите на заметку...

Искусство как игра: дадаизм

По-своему отреагировали на произошедшие изменения в культуре представители *дадаизма*, или *дада́*. В отличие от других авангардных направлений в искусстве дадаистов подчёркивалось игровое начало. Ирония, насмешка, сарказм были теми художественными приёмами, которые наиболее часто использовали дадаисты.

От кубистов художники дада переняли коллаж. Но если творчество кубистов имело исследовательский характер, то у дадаистов коллаж был случайным. Кусочки разных материалов без всякой логики наклеивались на картон, бумагу, холст. Иногда в коллажах использовались фотографии — для отражения связи искусства с реальностью.

Одним из лидеров направления был француз *Марсэль Дюшан*. Его художественное творчество стало сенсацией. Он эстетически оценил достоинство промышленных изделий, которые начал выставлять как произведения искусства. Такая «художественная техника» получила название «*ready-made*» (англ. — сделанное из готового, готовые предметы). «Велосипедное колесо на табуретке» — яркий пример искусства «*ready-made*». В игровой форме художник демонстрирует значимость изобретения человечества, предлагая зрителю проникнуться мастерством создателя этого шедевра.



Марсэль Дюшан.
Велосипедное колесо
на табуретке (1913 г.)

Интересный факт

Название художественного направления «дадаизм» (фр. *dada* — детская лошадка, игрушка, несвязный детский лепет) было выбрано случайно, но в полной степени отразило характер искусства.



Какое впечатление на вас произвели работы дадаистов? В чём, на ваш взгляд, заключается художественное переосмысление предназначения промышленных изделий, чертежей с элементами механизмов, которое предлагали в своих произведениях художники этого направления?



§ 11. Парижская школа. Гении живописи из Беларуси

В начале XX века средоточием передового искусства был Париж: почти все направления авангарда рождались здесь. Чтобы быть в эпицентре художественных открытий, в Париж стремились начинающие художники со всего мира. Объединённые творческой атмосферой этого города, самые талантливые из них составили знаменитую Парижскую школу.

«Улей» и интернациональное сообщество художников. К Парижской школе принадлежал приехавший из Испании молодой Пабло Пикассо, художники из Италии, Польши, Болгарии, Румынии... Много было выходцев из Российской империи, особенно — молодёжи из белорусских губерний. Из-за черты оседлости им было проще пробыть в французскую столицу, чем в Москву или Санкт-Петербург.

Жили начинающие художники в Париже бедно, многие — впроголодь. Ютились в знаменитом «Улье» — общежитии для художников, которое за свой счёт содержал скульптор и покровитель искусства Альфрéd Бушé. Крохотные

Парижская школа — это условное название группы художников нефранцузского происхождения, работавших в Париже в 1910—1920-х годах. Они не представляли единого художественного направления. Их объединяло лишь то, что талант каждого раскрылся именно в Париже, в его активной творческой среде и в общении друг с другом.

комнатки «Улья» не имели отопления, электричества и даже холодной воды. Нищенскую жизнь его обитателей поддерживало только лихорадочное творчество и мечты о признании. Один из них — белорусский художник Марк Шагал — писал об этом так: «В «Улье» вы либо околевали от голода, либо становились знаменитыми».

Самой артистичной личностью среди художественной братии был *Амедео Модильяни* — выходец из знатной, но обедневшей итальянской семьи. Художник вёл свободную и даже несколько беспечную жизнь, а живопись создавал, наоборот, возвышенную и утончённую.



Амедео Модильяни.
Портрет Жанны Эбютерн
(1917 г.)



Оригинальный стиль Модильяни сложился в годы Первой мировой войны. Это был ответ художника на её ужасы: жёсткому времени он противопоставлял мир хрупкой женской красоты.

Женщины на картинах Модильяни чем-то похожи на средневековых мадонн. Узкие плечи, лебединые шеи, тонкие черты лица, полуприкрытые глаза, скрывающие тайны души... Они печальны, молчаливы и словно витают в других мирах. Живопись Модильяни завораживающе лаконична: как художник XX века он хорошо чувствовал ту особую выразительность, которую можно извлечь из упрощения форм. Несколькими гибкими элегантными линиями (Модильяни был виртуозом линии) мастер создавал те простые, изящно удлинённые формы, по которым так легко узнаётся его стиль. Они звучат пленительно, словно красивая скрипичная мелодия.



В письме другу А. Модильяни однажды написал: «Счастье — это ангел с печальным лицом». Рассмотрите «Портрет Жанны Эбютерн», жены художника. Охарактеризуйте образ молодой женщины, опираясь на это высказывание.

«Страдающая» живопись Хаима Сутина.

Близким другом А. Модильяни являлся художник *Хаим Сутин*. Это была необычная дружба: изысканный даже в бедности, красавец и балагур «тосканский герцог» (так Модильяни прозвали в Париже) и нелюдимый, с тяжёлым характером и неказистой внешностью еврейский паренёк из Беларуси. Но объяснялось всё просто: Модильяни был потрясён живописным дарованием Сутина, которое никто, кроме него, пока не мог оценить. Перед смертью он всех удивил, сказав: «Я умираю, но оставляю вам великого художника».

Хаим Сутин родился в местечке Смиловичи недалеко от Минска в бедной многодетной семье. Страсть мальчика к рисованию никто не поддерживал, и он рано ушёл из дома. Сначала учился в Минске и Вильно, затем без денег и знания иностранного языка добрался до Парижа. Если бы не поддержка



Гюстав Эйфель.
«Улей» в Париже, Франция

Интересный факт

«Улей» — оригинальное многоугольное здание с куполом — построил Гюстав Эйфель, создатель знаменитой башни в Париже. Он возвёл его как павильон для Всемирной выставки 1900 года, после которой А. Буше выкупил здание и приспособил под жильё. В 1960-х годах «Улей» задумали снести. Живущие в нём художники обратились к уже известному на весь мир Марку Шагалу, чьё заступничество и спасло памятник архитектуры.



Хаим Сутин.
Рыбы и помидоры
(1926—1927 гг.)

Модильяни, ему, скорее всего, пришлось бы очень трудно, потому что он был совершенно не приспособлен к жизни.

Часто страдая от голода, он писал натюрморты, которые сейчас исследователи так и называют — «голодные» натюрморты. Каждый изображённый на них предмет словно мучится от голода. Жадно разинули рты тощие селёдки, во весь голос кричат воспалённые помидоры, в голодных спазмах корчится скатерть. А вилки — старые, скрюченные — больше не могут терпеть и хищно тянутся к пище.

Манера Х. Сутина близка к экспрессионизму. Он пишет яростно. Пульсирующим цветом, лихорадочными мазками, искорёженными формами выражает художник душевные переживания и боль. Но выплёскивает эти чувства на холст так неистово, как не делал ни один экспрессионист до него.

Главный образ портретов Сутина — человек как страдающее существо. Даже *портрет* состоятельной дамы *Мадлен Кастён* художник пишет в этом ключе. Он наделяет образ женщины трогательной, почти детской беззащитностью. Утрируя черты лица, форму и положение рук, «раздувая» пламя красного цвета (любимый цвет Сутина), художник развивает тему портрета до предельно острого звучания. Он вызывает у зрителя пронзительную жалость к маленькому, безвинно мучающемуся человеку, захваченному врасплох жестоким временем.

Пейзажи Сутина полыхают великолепным цветом и тревожат неистовой динамикой. Это мир, который переживает внутреннее землетрясение. Он раскачивается у нас на глазах: встаёт на дыбы дорога, заваливаются набок дома, а деревья хватаются за небо. Эмоциональная напряжённость достигает пика в работах времён Второй мировой войны, которую художнику не суждено было пережить.



Хаим Сутин. Портрет Мадлен Кастен (1928 г.)



Хаим Сутин. Дорога в Кань-сюр-Мер (1923—1924 гг.)



Русский художник-авангардист Роберт Фальк говорил: «Если я — одна лошадиная сила, то Сутин — сто». Какую силу он имел в виду и как она выражается в работах Сутина?

Волшебник и сказочник Марк Шагал. Совсем другим мироощущением пронизана живопись *Марка Шагала*. Как и Сутин, Шагал вышел из бедной еврейской среды, в которой не поощрялись занятия изобразительным искусством. Талантливому юноше из Витебска пришлось приложить много усилий, чтобы стать художником. Сначала он учился живописи у местного мастера Юдея Пэна, потом — в Санкт-Петербурге, затем приехал в Париж, в «Улей».

С постояльцами «Улья» Шагал держался отчуждённо, предпочитая одиночество. В книге «Моя жизнь» он вспоминал: «Я оставался один в моей мастерской перед керосиновой лампой... Моя лампа горела, и я с ней». В этом состоянии была написана одна из самых известных картин мастера — «Я и деревня».

Интересно, что, если Сутин никогда в своём творчестве не обращался к воспоминаниям о родине и детстве, Шагал в Париже жил только ими. И воспроизводил их на полотнах. Но не буквально, как художник-реалист, а пропуская через богатейший мир своей фантазии. Так, что вся бытовая шелуха отпадала и реальный обыденный мир белорусской провинции превращался в дивную, добрую сказку. Сказку, в которой животные разговаривают с человеком, расцветает чудо-дерево, люди ходят вверх ногами и даже летают. На полотнах Шагала эти образы наслаиваются, просвечивают друг через друга, образуя поэтическое иносказание, которое невозможно объяснить словами.



Марк Шагал. Я и деревня (1911 г.)



Марк Шагал. Автопортрет с семью пальцами (1913 г.)

О своей раздвоенности между Парижем и Витебском художник с юмором рассказал в «Автопортрете с семьёю пальцами» (на идише выражение «работать семью пальцами» означает «очень быстро»). В картине он представил себя заграничным франтом, сидящим в мастерской с видом на Эйфелеву башню. Но в мыслях маэстро — родной город. Волшебная палитра и быстрые руки художника воплощают его любовь к родине в очередной живописной сказке.

В отличие от Сутина Шагал ещё вернётся на родину и проживёт долгую жизнь. До последних дней он сохранит в своём искусстве доброту и детскую непосредственность. А любовь к родному городу станет для него почти наваждением.



В Париже молодой Шагал познакомился с творчеством кубистов и на некоторое время попал под их влияние. Подтвердите это на примере произведений, представленных в параграфе.

Парижская школа — это целое созвездие оригинальных художников, среди которых лидерами были и наши соотечественники. Своим творчеством они показали, что искусство XX века — это искусство ярких личностей. В нём важнее не *что* создано и даже не *как* создано, а *кто* создал.



Вопросы и задания

1. Подумайте, почему такое явление, как Парижская школа, возникло именно во Франции в первых десятилетиях XX века. Какие художественные предпосылки этого вы можете выделить?



2. Среди художников Парижской школы наибольшую славу при жизни успел получить Марк Шагал. В 1963 году французское правительство сделало ему почётный заказ на роспись плафона Гранд-опера в Париже. Рассмотрите это произведение и сопоставьте его с архитектурой знаменитого здания. При необходимости обратитесь к информационным источникам. Чем живопись М. Шагала дополнила художественный образ театра?



Марк Шагал. Роспись плафона Гранд-опера в Париже, Франция (1963 г.)



3. Работы белорусских художников Парижской школы представлены в галерее «Арт-Беларусь». Посетите галерею в Минске или познакомьтесь с произведениями на официальном сайте галереи artbelarus.by. Какие ещё художники, уроженцы Беларуси, входили в состав Парижской школы? Какое впечатление на вас произвели их работы?

Творческая мастерская

4. Белорусским художникам Парижской школы посвящён документальный цикл Олега Лукашевича «Художники Парижской школы. Уроженцы Беларуси». Посмотрите фильмы, посвящённые творчеству Хайма Сутина и Марка Шагала. Подготовьте для учащихся младших классов устный рассказ о творческом пути одного из художников (основные вехи биографии, особенности художника как личности, своеобразии живописной манеры, трудности на пути к признанию).



Возьмите на заметку...

Школа Баухаус

В XX веке перспективные идеи утверждались в ведущих художественных школах. Рациональные решения, многие из которых используются проектировщиками и сейчас, предложила миру немецкая школа *Баухаус* (нем. *Bauhaus* — строительный дом) во главе с *Вальтером Гропиусом*. Одной из прогрессивных идей, выдвинутых В. Гропиусом, было использование остеклённых фасадов. Здания представляли собой набор отдельных объёмов-блоков, соединённых внутренними переходами и мостиками. А стеклянное «облачение» зрительно облегчало масштабные сооружения, придавая малоинтересным формам выразительные качества. Почти сплошное остекление создавало ощущение хрупкости «оболочки» зданий, в большинстве случаев возведённых для производственных целей. Но этот приём был функционально оправдан: остекление позволяло пропускать больше естественного света в помещения.



Архитекторы Вальтер Гропиус, Адольф Мейер.
Обувная фабрика «Фагус» в Альфельде-на-Лайне,
Германия (1910—1911 гг.)



Функционализм, рождённый в Баухаусе, получил отражение не только в архитектуре, но и в дизайне. В недрах Баухауса были созданы формы простых утилитарных предметов, которые остаются востребованными обществом по сей день: кресла, столики, чайники, светильники... Дизайн всех предметов быта отвечал стилю Баухауса, в основе которого лежала компоновка простых геометрических фигур — четырёхугольника, круга, овала...



Дизайнер Марианна Брандт. Чайник из набора чайной посуды (1924 г.)

Сторонником функционального подхода к организации городской среды был француз *Ле Корбюзье*. Как и его единомышленники из Баухауса, он создавал проекты, исходя из соображений разумности, ясности и практичности.



Дизайнеры Ле Корбюзье, Шарлотта Перрьер, Пьер Жаннере.
Шезлонг (1928 г.)



В чём вы видите особенности функционализма — стиля, сложившегося в архитектуре и дизайне в первой трети XX века?



§ 12. Эксперименты в музыке и кино XX века

Музыкальное искусство XX века буквально «взрывается» разнообразием стилей и направлений. Новые идеи, отражающие музыкальные традиции прошлого и интонации чужих культур, изменили представления о музыке у большей части населения планеты. Начала усиливаться роль массовой музыкальной культуры...

Невероятное количество новых тем, жанров, направлений, художественных находок открыл миру кинематограф. Вобрав в себя опыт и достижения других видов искусства, он предложил для осмысления уникальный «кинооттиск» эпохи...

Джаз: новые звуки, новые ритмы. Ярким музыкальным явлением начала XX века стал джаз — музыкальное направление, в котором пересекаются европейские и африканские традиции. Перепутать джаз с другими музыкальными явлениями невозможно. Необычайно живая и лёгкая ритмичная джазовая музыка, сочетая порой несоединимые культурные элементы — фольклора, религии, эстрады, не оставляет равнодушными слушателей и сегодня.

Важной особенностью джаза является **импровизация**. На основе заранее продуманной ритмической или гармонической формулы все музыканты импровизируют, внося в общую музыкальную партитуру свой «голос». Благодаря их импровизации у слушателей возникает ощущение непрерывности и даже некоторого однообразия. Такая коллективная импровизация может длиться несколько часов, но при этом ведущая роль принадлежит солисту. Во взаимодействии всех исполнителей — солистов и джазового коллектива — рождались уникальные джазовые композиции, получившие статус всемирной музыки.



Луи Армстронг

Выдающимся джазовым солистом-виртуозом был американский трубач *Луи Армстронг*. Его яркое эмоциональное соло не только стало примером высочайшего уровня исполнения джазовой музыки: сольную инструментальную импровизацию Армстронг поместил в центр джазовой композиции. Гениальный джазмен таким образом расширил границы джаза и направил его развитие в профессиональное русло.

«Королём джаза» называют американского композитора *Джорджа Гершвина*. В одном из своих лучших произведений «*Рапсодия в стиле блюз*» («*Голубая рапсодия*»), написанном для фортепиано и симфонического оркестра,



композитор переосмыслил народные напевы *спіричуэл** и *блюз***. Ритмическая и интонационная свобода, темпераментные темы, смелость и экстравагантность в решении музыкальных задач принесли ошеломительный успех и произведению, и автору. Синтез джаза и симфонической музыки стал началом нового направления — *симфоджаза*. Так Гершвин, соединив «серьезную» музыку с «лёгкой», удивил весь мир.



Джордж Гершвин



Прослушайте в информационных источниках песню «Такой прекрасный мир» («What a Wonderful World») в исполнении Л. Армстронга и «Рассоуди в стиле блюз» Дж. Гершвина. Какое впечатление на вас произвёл джаз? Чем, на ваш взгляд, притягательна джазовая музыка для людей, живущих в разных уголках планеты?

«Битлз»: покорение мира. В 60-е годы XX века мир был потрясён музыкой группы «Битлз» («The Beatles») — четвёрки молодых людей из английского города Ливерпуля. Уже через несколько лет после первого выступления на большой европейской сцене музыканты заняли первую позицию в мировом рейтинге. Их творчество настолько поразило соотечественников новизной и оригинальностью, что один из известных музыкальных критиков назвал лидеров группы *Джона Лэннона* и *Пола Маккартни* «величайшими композиторами после Бетховена».

Демократичная музыка легендарной четвёрки, отличавшаяся особой мелодичностью и простотой; внешний вид молодых людей — строгие костюмы и одинаковые причёски; чистые, неагрессивные голоса очаровали самую широкую аудиторию. В популяризации *рока* (англ. *to rock* — качать) «Битлз» сыграли решающее значение. Благодаря группе рок-музыка впервые получила статус серьёзного искусства, в котором текст и музыка были подняты на качественно новый художественный уровень.

Интересный факт

Песню «Вчера» («Yesterday») группы «Битлз» называют лучшей песней XX века. Рекорд количества её «прокручиваний» по радио и телевидению не превзойдён до сих пор...

* *Спиричуэл* — духовное песнопение афроамериканцев; эмоциональная коллективная импровизация с характерными возгласами-выкриками.

** *Блюз* — сольная лирическая песня афроамериканцев в медленном темпе. Для неё характерны сложный ритм и особая импровизационная манера исполнения.



Группа «Битлз»



Было предпринято большое количество попыток разгадать тайну успеха группы «Битлз». Прослушав на компакт-диске песни «Мишель» («Michelle»), «Вчера» («Yesterday»), попробуйте ответить на вопрос: в чём состоит «волшебство» ливерпульской четвёрки? Исполните песню «Вчера» в классе (текст предложен на дополнительной страничке).



Возьмите на заметку...

Синтез жанров в академической музыке

Ярким примером синтеза средств выразительности в академическом искусстве является сценическая *кантата* «*Кармина Бурана*» (лат. *Carmina Burana* — баварские песни) немецкого композитора *Карла Орфа*. В основе её либретто — стихи из средневековой рукописи, обнаруженной в одном из монастырей Баварии. Отсюда и название сочинения. Жанр произведения определить сложно. Сам Орф писал о пьесе так: «Светские песни для певцов и хора в сопровождении инструментов с представлением на сцене». Особенно важной для композитора являлась сценическая часть, в которой были сплетены черты разных жанров и видов искусства — кантаты, оперы и балета, драматического спектакля, средневековой мистерии, итальянской комедии масок. В грандиозной постановке задействованы смешанный хор, хор мальчиков, солисты, танцоры, расширенный состав симфонического оркестра.



Единого сюжета в представлении нет. Музыкально-сценическое действо объединяет образ Фортуны*. Уже в *прологе «О, Фортуна!»* мы ощущаем неотвратимость судьбы благодаря повторяющейся мелодии на фоне «шагающего» баса. Затем картины начинают меняться — пейзажные зарисовки, народные гулянья, картины средневекового быта... Но звучащая почти как заклинание тема настойчиво напоминает нам о неизменном присутствии Фортуны.

О, судьба!
Как луна, ты изменчива,
Всегда то растёшь,
То убываешь,
Вмешиваешься в ход жизни...
Из пролога «О, Фортуна!»



Композитор Карл Орф. Сцена из вокально-хореографического представления «Кармина Бурана» в постановке Большого театра Беларуси



Прослушайте в информационных источниках хор «О, Фортуна!» из кантаты «Кармина Бурана». Посмотрите соответствующий фрагмент одноимённого вокально-хореографического представления. Какие ассоциации у вас вызвала музыка К. Орфа? Какие средства выразительности указывают на разнообразие жанров и видов искусства в этих произведениях?

* *Фортуна* — древнеримская богиня удачи. В прологе «О, Фортуна!» кантаты «Кармина Бурана» образ имеет двойной смысл — это ещё и повелительница мира.



Итальянский неореализм: документ эпохи. Итальянского кинорежиссёра *Витторิโอ Де Сика* считают одним из основателей *неореализма* — нового направления в кинематографе середины XX века.

Такие художественные направления, как неореализм, не могли бы жить, существовать, если бы не возникла необходимость рассказать правду.

Лукино Висконти

В центр киносюжета неореалисты с почти фотографической точностью помещали самые обычные и повседневные события. Жизнь Италии — панорама города, шумные улицы или очереди в магазинах — были показаны в естественном освещении, без излишней театральности, нарочитости. У зрителей создавалось ощущение, что каждый персонаж киноистории, попавший в объектив, живёт, возможно, где-то рядом, на соседней улице. Этот эффект усиливался ещё и выбором героев: неореалисты редко снимали кинозвёзд, привлекая на главные роли преимущественно непрофессиональных актёров — обычных людей с улицы.

В фильме *«Похитители велосипедов»* В. Де Сика рассказал незамысловатую историю. У главного героя Антонио Риччи, только что нашедшего работу расклейщика афиш, крадут велосипед. В послевоенной Италии велосипед — это большая ценность, и его потеря для любой семьи связана с серьёзными проблемами. Глава семейства со своим сыном Бруно на протяжении всей картины ищет велосипед по улицам города. Вместе они обращаются в полицию, вместе оказываются на рынке, вместе переживают неудачи.

История отца и сына заканчивается неопределённо. Оба героя, маленький и большой, не найдя велосипед, молча возвращаются домой. Режиссёр доверяет зрителю самому завершить историю и решить, что же произойдёт с героями дальше.



Режиссёр Витторио Де Сика.
Кадр из кинофильма
«Похитители велосипедов» (1948 г.)



Главные роли в фильме «Похитители велосипедов» исполнили рабочий завода и мальчик — курьер из овощной лавки. Почему, на ваш взгляд, режиссёры-неореалисты предпочитали непрофессиональных актёров? Какой эффект они старались произвести?

Французское кино: новые темы, новые герои. «Новую жизнь» продемонстрировал и французский кинематограф. Французские режиссёры, часто нарушая сложившиеся традиции, внесли свой вклад в изменение представлений о кино и киногероях в мировом кинематографе. На экранах появились киноработы, в которых, казалось, искажалась сама действительность. События, «перетекая» из одного в другое, будили воображение зрителя. Сюжеты, даже самые незамысловатые, приобретали социальное звучание и ошеломляли своей новизной.

В некоторых случаях — как, например, в киношедевре «Шербурские зонтики» молодого французского режиссёра Жака Демю — новаторство проявилось уже на уровне жанра. И в настоящее время исследователи затрудняются с его определением: опера, мюзикл или музыкальный фильм? Дело в том, что в этой киноработе нет ни одной словесной реплики — актёры выражают свои эмоции только пением.

В основе сюжета — история любви юных Женевьевы и Гийома. Под влиянием событий герои были вынуждены расстаться. Молодые люди обещали друг другу обязательно встретиться и соединить свои судьбы. Но жизнь распорядилась иначе. Своё обещание нарушили и Женевьева, и Гийом. У каждого из них своя дорога...

Определяющую роль в этом фильме, безусловно, выполняет музыка, написанная французским композитором Мишелем Леграном. Песня «Я не могу жить без тебя» («*Je ne pourrai jamais vivre sans toi*») мгновенно стала популярной. Простая сентиментальная мелодия покорила не только широкую зрительскую аудиторию: на многих кинофестивалях фильм «Шербурские зонтики» получил высокую оценку самых взыскательных критиков.

Благодаря необычному музыкальному решению авторам фильма удалось незатейливую историю о двух влюблённых поднять на уровень искусства. В этом и заключается авангардное значение «Шербурских зонтиков» в истории мирового кино.

Интересный факт

Продюсеры не сразу приняли идею режиссёра и композитора кинофильма «Шербурские зонтики». Они говорили: «Неужели вы действительно думаете, что люди будут тратить полтора часа, слушая персонажей, поющих о повседневной жизни и мелочах?»



Подумайте, какой смысл вложен в название фильма «Шербурские зонтики». Какую символическую нагрузку выполняет образ зонтика?



Режиссёр Жак Деми. Кадр из кинофильма «Шербурские зонтики» (1964 г.)

И музыка, и кино XX века отличаются редкой пестротой. Эти виды искусства объединяют самые яркие и динамичные явления мировой культуры. Смешение жанров, стилей, ритмов, инструментов, технологий стало началом нового отношения к временным искусствам. Обращаясь к людям всех рас и культур, они становятся доступными самым широким массам.

Вопросы и задания



1. Творчество «Битлз» положило начало широкой конкуренции. В 1960-х годах в Великобритании появилось множество новых музыкальных групп, позднее также получивших мировую известность. Прослушайте в информационных источниках композиции «Энжи» («Angie») группы «Роллинг Стоунз» («The Rolling Stones») и «Солдат фортуны» («Soldier of Fortune») группы «Дип Пёрпл» («Deep Purple»). Что, на ваш взгляд, объединяет музыку этих популярных рок-групп?

2. Фильм «Похитители велосипедов» предложен авторами в чёрно-белом изображении. Подумайте, как этот художественный приём связан с замыслом кинокартины.

3. Жак Деми свой фильм «Шербурские зонтики» называл «фильмом в цвете и песнях». Стены домов во французском городке Шербур, в котором проходили съёмки, перекрашивали по несколько раз. Подумайте, какого эффекта старались достичь авторы фильма, уделяя внимание яркому искристому цвету.

Творческая мастерская



4. Ярчайшим событием, получившим мировую известность, стала *рок-опера* (синтез рок-музыки и оперного искусства) «Юнона и Авось» советского и российского композитора *Алексея Рыбникова* на слова *Андрея Вознесенского*. Посмотрите в информационных источниках фрагмент, в котором звучит романс «Я тебя никогда не забуду» в исполнении *Николая Караченцова* и *Елены Шаниной*. Попробуйте самостоятельно выделить и назвать черты нового жанра. Какие из них объединяют его с оперным спектаклем, а какие — с рок-концертом?



Возьмите на заметку...

Музыка в кино

Как известно, музыка в киноискусстве является одним из важнейших элементов. В одних фильмах она выполняет роль музыкального фона, и авторы — режиссёр и композитор — для этого могут подобрать музыкальные сочинения из имеющихся источников.

В других кинокартинах с помощью музыки решаются более сложные художественные задачи: авторы демонстрируют своё отношение к персонажам, событиям и изображаемой эпохе в целом. Глубоко проникая в ткань киноповествования, музыка создаёт своеобразный «комментарий» к фильму.

Нередко музыка, написанная композитором для конкретного фильма, «выходит» за его рамки и начинает жить как самостоятельное произведение.

Несчастливые влюблённые Ромео и Джульетта и бесстрашные джедаи из «Звёздных войн», путешествующие во времени герои из фильма «Назад в будущее» и эксцентричный Шерлок Холмс, любители приключений Индиана Джонс и Джеймс Бонд... Эти и многие другие кинообразы находятся вне времени: они понятны зрителям разных поколений и любимы ими. Исключительно важную роль в их узнаваемости играет киномузыка: именно она добавляет кинообразам завершающие штрихи, без которых впоследствии эти образы немислимы.



Постер
к кинофильму
«Доктор Ноу»
(1962 г.)



В современной киноиндустрии компьютерные технологии позволяют достичь самых невероятных эффектов — имитации голосов, звучания инструментов оркестра, шумов, звуков природы и др. Назовите 2—3 современных фильма, которые впечатлили вас своими звуковыми эффектами. Поясните замысел авторов фильма с точки зрения киномузыки.



Искусство советской эпохи

Время новое повеяло — смотри...

Яков Полонский



Борис Кустодиев. Большевик (1920 г.)

История имеет немало трагических страниц. Однако до XX века в ней было не так много периодов, которые именно в сфере искусства характеризовались одновременно и как великая трагедия, и как великий расцвет. Таким периодом является *советская эпоха*.

С одной стороны, в советской культуре о себе заявило большое количество талантливых мастеров искусства. С другой — в Советском Союзе утверждалась новая идеология, преследовались свобода мысли и свобода творчества. Это был особый период в истории, когда государство поставило перед собой задачу подчинить себе искусство. Частично эта задача была выполнена...



§ 13. Становление искусства советской эпохи

Советское искусство начинает отсчёт с момента свержения Октябрьской революции 1917 года и оканчивает своё существование 26 декабря 1991 года — в день распада Советского Союза.

В первые десятилетия советской власти искусство имело агитационно-пропагандистский характер. Идеалы революции ставились выше человека, его счастье видели в служении будущему человечества. Пропагандистами революционных идей становились деятели искусства...

Культурная революция. Советская власть уделяла большое внимание созданию «нового» искусства, отвечающего потребностям социалистического строя. Руководители понимали, что искусство оказывает на людей огромное влияние. Для того чтобы привлечь его на службу государству, в первую пятилетку были приняты постановления, имеющие для развития культуры страны важнейшее значение.

Благодаря первым решениям советской власти были национализированы художественные ценности, начали издаваться большими тиражами произведения искусства, открывались музеи, театры, киностудии. Впервые достижения художественной культуры стали достоянием широких масс.

Основные постановления первой пятилетки

Коллегия по делам музеев и охране памятников искусства и старины	Сохранение художественно-исторических ценностей. Национализация художественных музеев, частных собраний и коллекций
Декрет «Об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР»	Национализация библиотек и хранилищ
Декрет «О признании научных, литературных, музыкальных и художественных произведений государственным достоянием»	Национализация произведений искусства
Декрет «О переходе Петроградской и Московской консерваторий в ведение Народного комиссариата просвещения»	Национализация музыкальных учреждений

Революционный авангард. Художественные произведения, созданные в первые десятилетия советской эпохи, имели особый колорит. Это наиболее ярко проявилось в творчестве художников-авангардистов, веривших



Натан Альтман. Плакат «Кто был ничем, тот станет всем» (1918 г.)

Довольно грошовых истин.
Из сердца старое вытри.
Улицы — наши кисти.
Площади — наши палитры.
Владимир Маяковский

в переустройство мира с помощью прекрасного. Искусство авангарда — живопись, театр, музыка — вышло на улицы, площади, вплелось в повседневную жизнь человека. Авангардисты обосновывали это тем, что новые политические идеи с помощью нового художественного языка должны быть поняты и приняты широкими массами людей.

В Петрограде 7 ноября 1918 года художник *Натан Альтман* на Дворцовой площади как на сценической площадке при помощи огромных цветных щитов и транспарантов с революционными лозунгами («Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Кто был ничем, тот станет всем» и др.) организовал театрализованное массовое представление. На площади среди памятников классической архитектуры разыгрывались революционные события. В центре театрализованного действия развешивались красные полотнища, которые символизировали языки пламени костра, уничтожающего самодержавие. Новая эпоха противопоставлялась прежней...



Используя информационные источники и материал на дополнительных страничках, заполните в тетради таблицу «Искусство советского авангарда». Подберите художественные произведения разных видов искусства, ярко отражающие идеи революции.

«Пишите правду»: социалистический реализм. Государство не могло долго мириться с многообразием и богатством экспериментов в искусстве, часто приводивших к появлению у художников новых тем, сюжетов и образов. Советская Россия начала постепенно вырабатывать новую художественную идеологию, единственно правильную в свете социализма. Так появилось направление в искусстве, получившее в 1932 году название «*социалистический реализм*».

Основой социалистического реализма явились слова Иосифа Сталина «простота» и «доступность». Советский вождь призывал творческую интелли-



Режиссёр Григорий Александров. Кадр из кинофильма «Цирк» (1936 г.)

генцию прямо, доступно, легко, а главное, «верно» отражать происходящие события. При этом художнику было необходимо показать не то, что есть, а то, что должно быть. То, что отвлекает от сложности жизни, воспитывает в человеке самоотречение во имя советского государства. Неслучайно в работах художников 1930-х годов мы отмечаем мажорные, приподнято-утверждающие интонации, искренний оптимизм. Так, возможно, выражалась вера в светлое будущее.



«Пишите правду» — эти слова Сталина были ответом на вопрос «Что такое социалистический реализм?». Как, по-вашему, «правда» вождя соотносилась с реалиями жизни? Подтвердите своё мнение историческими и художественными примерами.

Архитектура: «всегда перед глазами». Начало эпохи ознаменовало появление грандиозного проекта, получившего название *«Башня III Интернационала»*. Башня-монумент посвящалась Коминтерну*. По замыслу архитектора *Владимира Татлина*, это должно было быть функциональное сооружение. Витки двух наклонных спиралей, к вершине которых устремлена лестница, тонкие металлические опоры — эти элементы в сложном переплетении создавали

* *Коминтерн* — сокращение словосочетания «Коммунистический интернационал».



Владимир Татлин. Модель Башни III Интернационала (1919 г.). Реконструкция **Дмитрия Димакова** (1986—1987 гг.)



Вера Мухина. Крестьянка (1927 г.)

иллюзию полупрозрачной и в то же время прочной оболочки. За ней, будто подвешенные в воздухе, располагались несколько стеклянных архитектурных объёмов-помещений в форме разных геометрических фигур. Нижнее помещение — кубическое — предназначалось для проведения съездов. Выше находился объём в форме цилиндра — для информационных служб. Верхнее помещение, полусферическое, предполагалось для работы художников. Каждый объём 400-метрового сооружения должен был вращаться вокруг своей оси с определённой скоростью.

Проект Башни III Интернационала, даже не будучи реализованным, произвёл на современников ошеломляющее впечатление. Идея «конструирования пространства» с помощью визуально неуравновешенных, неупорядоченных форм послужила источником появления нового направления в искусстве — **конструктивизма**. Основной чертой этого направления стало стремление к геометрическим формам, лаконичности и отрицанию декоративности.



Башня III Интернационала, к сожалению, не сохранилась. Её облик известен лишь по фотографиям и реконструкциям. Многие учёные видят в ней сходство с Вавилонской башней. Как вы думаете, почему?



Образ положительного героя в скульптуре и живописи. Новый образ человека труда утверждался в скульптуре. Независимо от материала и масштаба произведения этот образ получает монументальный характер. Мастера используют обобщённые формы, опускают детали, акцентируя внимание зрителя не на самом образе, а на художественной идее, важной для молодого советского государства.

Знаменитая **скульптура «Крестьянка» Веры Мухиной** — это образ сельской женщины-труженицы. Героиня уверенно стоит на снопах, словно на пьедестале. Типично повязанный платок на



Ефим Чепцов.
Заседание
сельской ячейки
(1924 г.)

голове, закатанные рукава, подоткнутая юбка, из-под которой выглядывает подол рубахи, — именно в таком виде крестьянка выходила на работу в поле. Скрещённые на груди руки, расправленные плечи выдают уверенность женщины в своих силах и гордость за свой труд. Открытое добродушное лицо и крепкий, непоколебимый стан — эти, на первый взгляд, несовместимые характеристики создают образ простой русской крестьянки.

Художественное творчество начала советской эпохи особенно обогатила живопись. Искусство реалистического направления стремилось правдиво и достоверно запечатлеть «кадры» революционной жизни государства. Так, на картине «Заседание сельской ячейки» художник *Ефим Чепцов*, как в эпизоде документального фильма, воссоздал один из рабочих моментов жизни партийных деятелей села. Каждый образ в картине — яркий портрет. Художник равно внимателен и к облику героев, и к их внутреннему миру, и к окружающей обстановке. Предельно точно, до мельчайших деталей автор воспроизводит историческое событие.



Назовите новаторские приёмы, которые использовали художники реалистического и авангардного направлений. Охарактеризуйте их на художественных примерах, представленных в параграфе и на компакт-диске.

Энергия революции в музыке и кино. Пульс жизни, динамика общественных преобразований, революционный оптимизм начала эпохи мастерски переданы во всех видах искусства.

Особенно звучно начало советской эпохи проявилось в *массовой песне*. Государственная установка «создание массовой песни — общественный долг музыканта» была выполнена композиторами *Исааком Дунаевским*, *Дмитрием*



Шостаковичем, Никитой Богословским... Простые по форме, ясные по содержанию, лаконичные с точки зрения поэтического и музыкального языка, новые песни были доступны людям. Войдя в каждый дом, в каждую семью, советская песня стала ярким гражданским явлением, иллюстрирующим советскую эпоху.

Нам песня строить и жить помогает,
Она, как друг, и зовёт, и ведёт,
И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадёт!

*Отрывок из песни «Марш весёлых ребят».
Музыка Исаака Дунаевского,
слова Василия Лебедева-Кумача*

Идея активного вмешательства человека в реальный мир прозвучала и в советском кино. «Личность должна быть социально активна и включена в творение истории и переделку мира» — этот лозунг стал толчком для появления в киноискусстве нового средства выразительности, получившего во всём мире название «*русский монтаж*». Монтаж не просто позволил фиксировать события на плёнке. Он предоставил широкие возможности пересоздавать историю, преобразовывать действительность.

Ярким примером русского монтажа является фильм «Броненосец «Потёмкин»» режиссёра *Сергея Эйзенштейна*. Киноистория повествует о трагическом восстании матросов в июле 1905 года, произошедшем на борту российского броненосца. Режиссёр так быстро монтировал кадры, что зрители, оказавшись вовлечёнными в события благодаря особой динамике фильма, испытывали глубокое эмоциональное потрясение. Русский монтаж с этого момента навсегда



Режиссёр Сергей Эйзенштейн. Кадр из кинофильма «Броненосец «Потёмкин»» (1925 г.)



вошёл в арсенал киноязыка, а фильм «Броненосец «Потёмкин»» провозгласил миру о появлении советского кинематографа.



Прослушайте в информационных источниках «Песню о встречном», «Спортивный марш» и «Марш весёлых ребят». Исполните одну из этих песен в классе (тексты предлагаются на дополнительной страничке). Как вы думаете, почему композиторы в массовой песне использовали преимущественно жанр марша?

Деятели искусства успешно реализовывали монументальную программу пропаганды, выдвинутую руководством страны. В визуальных искусствах яркое выражение получил образ нового положительного героя. А благодаря массовой песне и кино советская идеология стала понятна каждому человеку.

Вопросы и задания

1. Важной характеристикой искусства советской эпохи является *массовость*. Популярными жанрами стали массовые площадные действия, грандиозные празднично-зрелищные мероприятия, инсценировки литературных произведений, митинги-концерты, шествия. Перечислите описанные в параграфе эффекты, которые использовались в организации этих мероприятий в революционную эпоху.



Вера Мухина. Рабочий и колхозница (фрагмент) (1937 г.)



2. Познакомьтесь с работами *Александра Родченко* — представителя авангардного искусства — на дополнительной страничке и компакт-диске. Его живопись и сегодня выглядит яркой и «звучной». Также А. Родченко совершил революцию в области дизайна и фотографии. В чём состоит новаторство художника в этих видах искусства?



3. Основателем авангардного театра по праву считают *Всеволода Мейерхольда*. Прочитав материал на дополнительной страничке, ответьте на вопрос: что нового привнёс режиссёр в театральное искусство советской эпохи?

Творческая мастерская

4. Главной эмблемой молодого советского государства стали серп и молот, символизирующие союз рабочих и крестьян. Подумайте, каким может быть символ современной эпохи. Выполните эскиз этого символа. Какие атрибуты вы использовали? Почему?



§ 14. Между традицией и авангардом: искусство Беларуси 1920—1930-х годов

Начало 1920-х годов в Беларуси обозначилось как время стремительного развития авангарда. Одни художники стали на путь экспериментов с композицией, формой, цветом. Другие продолжали свою творческую деятельность в русле модерна. И авангардисты, и представители модерна, а также самобытные мастера выражали творческие убеждения, не пренебрегая национальными традициями искусства.

Новый художественный язык: Михаил Филиппович. Художественная культура Беларуси 1920—1930-х годов развивалась под эгидой лидеров искусства советского государства. Но при этом белорусские художники в своих произведениях стремились воплотить *черты национального характера искусства*. Они создавали типичные образы жителей белорусских городов и деревень, писали картины реальной жизни белорусского народа, его будней и праздников, труда и отдыха, его восприятия нового мироустройства.



Михаил Филиппович.
Иллюстрация
к белорусской
народной сказке
«Полещук и чёрт»
(1924 г.)

Первым художником, в работах которого национальные мотивы прозвучали в непривычной для своего времени форме, был *Михаил Филиппович*. Уроженец Минска, художник-экспериментатор, он в 1920—1930-х годах находился в поиске художественных средств. Работая как живописец, график, сценограф, а также создавая произведения мелкой пластики, он постоянно совершенствовал технику. На формирование его творческого кредо, безусловно, наложила отпечаток учёба в Москве. Там белорусский художник увлёкся проблемой моделирования формы цветом: он стал писать живописные полотна цветовыми пятнами. Композиции буквально наполнялись мерцанием света. Воспринимая



лучшие достижения импрессионистов, постимпрессионистов, фовистов, Филиппович придумал свой художественный язык, в котором соединились авангардные взгляды и национальный характер искусства.

Художественные произведения М. Филипповича 1920—1930-х годов отличаются декоративностью. Мастер работает крупной формой, уходя от излишних деталей. При разнообразной тематике работ почти всегда уловимы фольклорные нотки. Они выражаются то в сюжете, то в настроении композиций. Черпая вдохновение в народном творчестве, в календарных праздниках и обрядах белорусов, Филиппович создаёт многофигурные композиции, наполненные динамикой. Праздничная атмосфера рождается в обрядовых действиях, во взаимосвязи фигур, совершающих ритуал.

Яркие краски народных костюмов расцвечивают *композицию «Хоровод»*. Экспрессивно исполняя обрядовый танец, люди в праздничных одеждах словно сливаются с природным окружением. Расшитые орнаментальными узорами рубахи, жилеты насыщенных цветов, разноцветные юбки и броские головные уборы, словно полевые цветы, заливают окружающее пространство отблесками радужного света.



Михаил Филиппович.
Хоровод (1921—1922 гг.)



Сравните художественные произведения Михаила Филипповича с работами русских художников 1920-х годов. Выделите схожие и отличительные черты.

Напевы родной земли. Светозарность родных просторов, созвучная укладу усадебной жизни, воспевалась в живописных полотнах белорусских художников 1920-х годов. То романтизируя красу природы в разные сезоны года, то привлекая зрителя на прогулку по усадебному парку, то демонстрируя открывающийся из распахнутого окна жилого помещения вид на окрестности, белорусские пейзажисты выражали мироощущение своей эпохи. В композициях



Станислав Жуковский.
Ручей в хвойном лесу (1920 г.)



Владимир Кудревич.
Утро весны (1924 г.)

художников нет ноток тревоги или экспрессии бушующей стихии. Они полны гармонии, мелодичны и всегда передают отношение мастера к окружающему пространству.

В композиции *«Ручей в хвойном лесу»* Станислава Жукóвского едва уловимая мелодия тёплого летнего ветра создаёт ощущение благоухания природы. Это музыка жизни. Её подхватывает журчащий ручей, изгибом проходящий у подножия покрытых сочной травой холмов. Игра отражённого в зеркале воды света образует иллюзию безграничных просторов. Кажется, что заоблачные выси опустились на дно ручья, внимая звукам земли.

В импрессионистической манере передал гармонию света и цвета *Владимир Кудрэвич* в картине *«Утро весны»*. Окутанная лёгкой утренней дымкой берёзовая роща сияет богатством красок самоцветов. Переплетение гибких стволов молодых деревьев создаёт филигранные узоры, придающие композиции декоративный эффект.



В чём, на ваш взгляд, заключается отличие художественной манеры С. Жуковского и В. Кудревича? Как художественная манера помогает выразить характер композиций этих мастеров?

«Рисованные сказки». В 1920—1930-х годах в сельской местности Беларуси получили распространение *расписные ковры*, или *«маляв́анки»*. Созданные красками на холсте, «маляванки» служили главным украшением интерьера народного жилища. Они были ярким нарядом стен, подобно декоративным панно.



Расписные ковры стали делом всей жизни *Алёны Киш*. Художник-самоучка, А. Киш создавала свои произведения в примитивной манере. Стилизованные изображения, конечно, не были похожи на работы мастеров живописи этого времени, получивших художественное образование. Они напоминали роспись сундуков или иных предметов быта, с которыми мастерица была хорошо знакома. В своём творчестве А. Киш выразила мировосприятие, бытовавшее в народе. Неслучайно в основу произведений легли сюжеты райской жизни, любви.

«Маляванки» А. Киш выполнены в одном стиле. Их центральную часть занимает сюжетная композиция, по краям — орнаментальная рамка с цветочным декором. Фон расписных ковров однородный, чаще синий или чёрный. Изображения людей, животных, растений плоскостны и условны, пропорции искажены. Так, в композиции «*Рай*» попугаи, сидящие на ветвях пальм, по размерам превосходят листву деревьев и выглядят немного меньше львов.

Необычна и стилизация фигур. С помощью цвета, линий и декоративных узоров А. Киш создаёт визуальные имитации резьбы по дереву, гравировки, вязания. Изображения льва и львицы походят на деревянные фигурки. Попугаи кажутся выполненными из металла. А фантастическое животное с тремя рогами как будто наряжено в вязаную одежду.



«Маляванки» бытовали в мещанской среде с 1920-х по 1960-е годы. Позже их сменили гобелены и ворсовые ковры. Как вы думаете, с чем была связана столь длительная популярность расписных ковров?



**Алена
Киш. Рай**
(1920-е гг.)



Фантастические миры: Язеп Дроздович. В космическую среду увлекают любознательного зрителя живописные композиции *Язэпа Дроздóвича*. В картинах, созданных ещё в 1930-х годах, белорусский художник заявил миру о возможности существования внеземных цивилизаций.

Будучи не только творческой натурой, но и исследователем, он путешествовал по родному краю, собирая предметы для музея народной культуры, записывая песни и выполняя зарисовки белорусских усадеб и городов. Его увлекали необъятные непознанные просторы — земные и космические, реальные и вымышленные, населённые и безлюдные.

Интересный факт

В 1931 году Я. Дроздович опубликовал на белорусском языке свои представления о космических мирах в брошюре «Нябесныя бегі». В 1941 году увидела свет его «Теория движения в космологическом пространстве».

Графические и живописные работы Я. Дроздовича на космическую тематику, скорее, явились плодом рождённых в воображении идеалов мира, исполненного гармонии. Увиденные однажды художником во снах природные панорамы и архитектурные сооружения напоминают разные уголки земли. Так, например, в композиции «*Вид под кольцом на планете Сатурн*» в окружении зелени деревьев стоит крестьянская

изба. А в картине «*Встреча весны на Сатурне*» среди освещённой солнцем молодой травы бьёт ключом водный источник.



Язеп Дроздович. Вид под кольцом на планете Сатурн (1931 г.)



Рассмотрите живописную работу Я. Дроздовича «Встреча весны на Сатурне». Что необычного в изображении человеческих фигур вы видите?



**Язеп
Дроздович.**
Встреча весны
на Сатурне
(1932 г.)

Несмотря на распространение авангардных тенденций в искусстве Беларуси 1920—1930-х годов, художники сохранили самобытный характер творчества. Мотивы родной земли стали не только предметом наивного созерцания прекрасного, но и легли в основу сказочных, фантастических композиций, выражающих представления об идеальном мире.

Вопросы и задания



1. Перечислите общие черты, характерные для искусства Беларуси 1920—1930-х годов. Используйте информацию на дополнительной страничке. Свой ответ подтвердите художественными примерами.



2. В 1918 году в стране было открыто первое государственное учебное заведение художественного профиля — Витебское народное художественное училище. Познакомьтесь с работами преподавателей училища на дополнительной страничке. Идеи каких художественных течений, стилей вы можете в них найти?



3. Одним из выдающихся портретистов XX века в Беларуси считают скульптора *Заіра Азгура*. Познакомьтесь с его творчеством на дополнительной страничке и в информационных источниках. Сопоставьте скульптурные работы мастера с работами Веры Мухиной. Что общего и различного вы видите в созданных ими образах?



Творческая мастерская

4. Выполните эскиз «маляванки» в стилистике А. Киш или Я. Дроздовича (техника — цветной карандаш, фломастер, гуашь или компьютерная графика). Для создания проекта можно использовать фотографию, репродукцию художественного произведения, трафарет. Какой сюжет, образ или орнаментальный мотив в вашей работе отражает национальный колорит искусства?



§ 15. Искусство о войне: музы не молчали

Дата 22 июня 1941 года стала переломной в жизни советских людей — в этот день началась Великая Отечественная война. У советского народа она вызвала огромный патриотический подъём, с особой силой отразившись во всех видах искусства. Салют Победы не поставил точку в военной драме. Чудовищное лицо войны ещё долгие годы оставалось в памяти народа...

«Вставай, страна огромная». Буквально через несколько часов после объявления войны родилась *песня «Священная война»*. Она словно «вступила» в ряды Советской армии — так велика оказалась её сила. Точные, полные глубокого смысла слова и простые музыкальные интонации выражали гнев народа и его решимость вести бой до конца. Казалось, что так думают и чувствуют все. Песня «Священная война» сразу стала общенародной. Сегодня её называют главной песней Великой Отечественной войны.

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна!
Идёт война народная,
Священная война.

*Отрывок из песни
«Священная война».
Музыка Александра Александрова,
слова Василия Лебедева-Кумача*

Оперативно на военную ситуацию отреагировали художники-плакатисты, остро и лаконично отразив политические события. Художественным образом патриотического плаката *«Родина-мать зовёт!»* Ираклия Тоидзе стала женщина, призывающая к сражению с врагом. Это мать защитников родной земли. Стойкая, уверенная, мужественная... Держа перед собой листовку, она безудержно шагает вперёд. Её взгляд переполнен тревогой, на лице застыл ужас войны.

Суровая военная действительность запечатлена в ярких живописных полотнах. Художники уходили на фронт, принимали участие в боевых сражениях. Многие из них не вернулись. Однако в своих произведениях они «рассказали» нам о военных событиях, очевидцами или участниками которых стали.



Ираклий Тоидзе. Плакат
«Родина-мать зовёт!» (1941 г.)

Глубоким трагизмом пронизана композиция «*Фашист пролетел*» **Аркадия Пластова**. Чувство невосполнимой утраты — гибели ребёнка — художник выразил путём композиционного построения картины. Контрастное сочетание лирических мотивов тёплого осеннего пейзажа и драматических нот войны порождает чувства душевной боли и смятения. На косогоре, усталом пожухлой травой, всего мгновение назад сельский мальчик пас скот. Но его жизнь внезапно прервало смертельное ранение. Он «уснул» навечно. Рядом с безжизненным телом пронзительно воет собака, верный друг и помощник. Позади в переполохе мечутся уцелевшие животные. А в холодном небе к горизонту молниеносно устремляется вражеский самолёт.



Подберите в информационных источниках и охарактеризуйте произведения разных видов искусства, передающие трагизм и патетику начала Великой Отечественной войны.



**Аркадий
Пластов.**
Фашист пролетел
(1942 г.)



Музыкальный символ Победы. В 1942 году в блокадном Ленинграде прозвучала симфония № 7 До мажор Дмитрия Шостаковича. Автор назвал её «Ленинградской», посвятив жертвам Ленинградской блокады и героям Великой Отечественной войны. Знаменитая тема из эпизода нашествия (I часть), несмотря на то что была написана ещё в 1930-х годах, стала олицетворением военного времени.

Интересный факт

Командующий фронтом отдал приказ советским артиллеристам во время исполнения симфонии Д. Шостаковича вести интенсивный огонь по вражеским батареям и принудить их к молчанию. И симфония прозвучала...

Мелодия начинается спокойно на фоне барабанной дроби. Однако, повторившись 11 раз, она постепенно усиливается, превращаясь в «железную» и вырастая до мощной беспощадной силы, символизирующей войну в её бесчеловечности, сжигающей всё на своём пути. Ещё немного — и мир разрушится. Но вот рождается противодействие, и начинается путь к борьбе и торжеству Победы. В музыкальную летопись войны исподволь возвращаются покой и мир.



Генеральная репетиция симфонии № 7 До мажор Дмитрия Шостаковича в Ленинграде (1942 г.)

Симфонию исполнили музыканты, оставшиеся в городе. И, несмотря на холод и разрушения, зал филармонии блокадного Ленинграда был полон. Люди не скрывали своего волнения и слёз. Музыка Д. Шостаковича стала символом будущей Победы, символом глубокой и настоящей любви к своему городу и Родине.



«Ленинградскую» симфонию транслировали по радио. Слушали её и немцы. Многие из них впоследствии писали, что именно в этот день они поняли: война проиграна. Прослушайте в информационных источниках эпизод нашествия из I части симфонии. Подумайте, почему музыка Д. Шостаковича произвела на врагов такое впечатление.

Страницы войны в живописи и скульптуре. «Яркими» красками, наглядно и выразительно художники воссоздавали картины боевых сражений, показывали эпизоды из жизни солдат и мирных граждан военного времени.

Борьбе партизан с фашистскими захватчиками посвящена живописная композиция *«Пленных ведут»* белорусского художника *Анатолия Шибнёва*. Выполненная в холодной цветовой гамме, картина передаёт атмосферу суровой зимы. Будто не чувствуя ледяного ветра, по хрустящему снегу уверенно шагают партизаны, держа на прицеле взятого в плен противника.



Анатолий Шибнёв.
Пленных ведут
(1947 г.)

Триумф победы звучит в композиции *«Минск 3 июля 1944 года»* белорусского художника *Валентина Вólкова*. Картина символична: многоплановое решение позволило художнику подробно охарактеризовать место действия,



Валентин Волков. *Минск 3 июля 1944 года* (1946—1953 гг.)



проработать образ каждого персонажа, показать взаимоотношения людей. Задний план выступает своего рода декорацией. Серые клубы дыма и огненные отблески военных пожаров на стенах разрушенных храмов создают эмоциональное напряжение. Среди руин Минска торжествует победу советский народ. Место действия легко узнаваемо: барочные силуэты застройки воссоздают панораму исторического центра города, разрушенного бомбардировками фашистов. Это — площадь Свободы.

Кульминацией композиции является фигура бойца на танке с автоматом в руке, высоко поднятым над головой. Он декларирует свободу. Жесту танкиста вторят въезжающие на площадь солдаты в гимнастёрках и мирные жители столицы, так долго ждавшие возвращения родных.

Защитникам Брестской крепости в Великую Отечественную войну белорусские мастера посвятили *скульптурную композицию «Жажда»*. Во время осады крепости в знойные июньские дни 1941 года гитлеровские войска лишили бойцов воды. Водопровод был выведен из строя, подходы к реке находились под обстрелом. Солдаты, женщины, дети — все, кто пребывал под защитой крепостных стен, — испытывали неимоверную жажду. Олицетворением подвига бойцов, державших в таких тяжёлых условиях оборону, стал образ мужественного воина с каской в руке. Обессиленный, преодолевая себя, опираясь на пулемёт, он ползёт к реке. Изнурённый кровавой битвой и жарой, боец не теряет надежды. Всего глоток воды, хоть несколько капель... Они спасут жизнь солдата — заступника Родины.



Скульпторы
Александр
Кибальников,
Андрей Бёмбель,
Владимир Бобыль,
архитекторы
Владимир Король,
Виктор Вóлчек
(и др.). Скульптурная
композиция «Жажда»
(1969—1971 гг.)



В картине В. Волкова большое значение имеет композиция — статичные и динамичные образы, многоплановость, линия горизонта, фон, ритм. Охарактеризуйте перечисленные средства выразительности. Как, на ваш взгляд, они влияют на эмоциональный характер произведения?



Кинолетопись войны. Осмысление катастроф и бесчисленных жертв войны происходило и в киноискусстве. В исторических, автобиографических, лирических картинах послевоенных лет по-прежнему преобладает военная тема.

Фильм *«Судьба человека»* режиссёра *Сергея Бондарчука* — гордость советского кинематографа. Это не просто история о человеке, который за годы войны потерял дом и семью, испытал унижения фашистского концлагеря и попытался начать жизнь заново. Андрей Соколов — главный герой фильма — это обобщённый образ советского солдата, прошедшего через ужасы и тяготы военного времени, перенёсшего мучительные страдания и, тем не менее, не потерявшего человеческого достоинства, душевной чуткости, любви к Родине и Человеку. Усыновив мальчика-сироту Ваню, главный герой нашёл в себе силы не только выжить, выстоять, но и дать опустошённому войной ребёнку надежду на будущую жизнь.

В кинокартине *«Баллада о солдате»* Алёша Скворцов, молодой солдат, подбивший несколько танков на поле боя, награждён поездкой в родное село, к матери — починить крышу. Но по дороге к дому неожиданные встречи, внезапные препятствия сокращают время, отведённое на отпуск. На встречу с матерью остаётся всего несколько минут...

Режиссёр фильма *Григорий Чухрай* закольцовывает сюжет глубокой метафорой. В начале кинокартины мы видим мать Алёши, которая каждое утро выходит на сельскую дорогу, пристально вглядываясь вдаль в ожидании сына. В конце фильма, словно птица, защищающая своё дитя, она вскидывает руки — «Не пушут!». В её глазах — вечная материнская боль и молитва...



Режиссёр Сергей Бондарчук.
Кадр из кинофильма *«Судьба человека»* (1959 г.)



Режиссёр Григорий Чухрай.
Кадр из кинофильма *«Баллада о солдате»* (1959 г.)



Фильм *«Судьба человека»* имеет закадровый текст в конце. Картина *«Баллада о солдате»* начинается закадровым текстом. Просмотрите эти фрагменты. Подумайте, какую цель преследовали авторы, используя этот приём.

Среди художественных произведений военного и послевоенного периодов есть символические. Есть и те, которые с документальной точностью воспроизводят сцены военной жизни. Но, независимо от художественной формы, каждое произведение преисполнено чувства гордости за подвиги наших прадедов.



Вопросы и задания

1. Охарактеризуйте представленные в параграфе и на компакт-диске произведения изобразительного искусства на тему Великой Отечественной войны. Какие черты объединяют художественные произведения, созданные в военный и послевоенный периоды?

2. В произведениях изобразительного искусства о войне важную роль играет фон. Охарактеризуйте фон и его значение в одной из работ, представленных в параграфе.

3. Прослушайте песни военного и послевоенного периодов в информационных источниках. Уточните, в каких фильмах звучат некоторые из них. Подготовьте и исполните в классе попури* из песен, предлагаемых на дополнительных страничках.

Творческая мастерская

4. Тема войны нашла воплощение в образах архитектуры послевоенного времени. Героизм наших соотечественников воспет и в современном зодчестве. Например, в проекте музея истории Великой Отечественной войны символическое значение получила композиция здания. Её образуют четыре архитектурных объёма, отделённых расщелинами со стеклянными крышами. Количество объёмов отождествляется с четырьмя годами войны и четырьмя фронтами-освободителями Беларуси. Фасад здания украшают символические лучи салюта. Серебристый блеск их стали выражает холод войны, а золотистый цвет стекла — сияние славы Победы.

Узнайте, какие произведения искусства вашего региона (города, посёлка), отражающие историю Великой Отечественной войны, размещены в музеях (на улицах, в зданиях) вашего региона. Подготовьте об этом иллюстрированный рассказ.



Архитекторы Виктор Крамарёнко, Виктор Никитин, Андрей Гришан. Музей истории Великой Отечественной войны (2010—2013 гг.)

* *Попури* — музыкальная композиция (пьеса), составленная из фрагментов произведений одного или нескольких авторов.



Возьмите на заметку...

Авторская песня периода «оттепели»

В 1953 году эпоха Сталина закончилась и в советской художественной культуре начался новый период — *период «оттепели»*. Художники получили большую свободу творчества. Искусство словно «задышало»: в произведениях проявились острые конфликты, социальные противоречия, психологически насыщенные характеры людей, в том числе и мотивы их личной жизни.

Давайте восклицать, друг другом восхищаться.
Высокопарных слов не стоит опасаться.
Давайте говорить друг другу комплименты —
Ведь это всё любви счастливые моменты.

Булат Окуджава

Поющей поэзией называют *авторскую* (или *бардовскую*) песню. Обращаясь к внутреннему миру человека, она была призвана поговорить с ним «по душам» о самом сокровенном — о дружбе и любви, патриотизме, романтике профессий. Благодаря глубокому смыслу текст песни доминирует над музыкой. Свободная и искренняя поэзия бардов, зазвучав сначала в студенческой аудитории и на молодёжных вечеринках, из уст в уста, на магнитофонных лентах, быстро распространялась по стране. Песни бардов стали исполнять люди разных профессий, разных возрастов, разных взглядов. Это было творчество всех обо всём.



Булат Окуджава



Прослушайте в информационных источниках известные песни *Булата Окуджавы* и *Юрия Визбора*. Подготовьте литературно-музыкальную гостиную «Поэзия бардов». Тексты песен предложены на дополнительной страничке. Исполните понравившиеся вам произведения, сопроводив их видеорядом, отражающим особенности эпохи. Обязательно включите в сценарий песни, посвящённые Великой Отечественной войне.



Искусство рубежа тысячелетий: новые формы в новых реалиях

Искусство не может быть подвергнуто критике, поскольку каждая ошибка является новым творением.

Тьерри Гетта



Энди Уорхол. Мэрилин
Монро (1963 г.)

Эпоха, в которой искусство получило невероятные, порой скандальные формы выражения, ознаменовала современный путь развития художественной культуры — на рубеже XX—XXI веков. Путь, стремительно увлекающий нас в будущее... Именуемая информационной, или цифровой, новая эпоха стала средоточием перекрёстных художественных идей и взглядов на творчество.

Мастера искусства уже не просто демонстрировали свои творения: они предлагали зрителю стать соучастником художественного действия. Заимствовав от предшественников некоторые приёмы художественно-образного толкования мироустройства, представители разнообразных направлений вовлекали зрителя в процесс создания художественного произведения — здесь и сейчас.



§ 16. Современное искусство — искусство будущего

Сегодня искусство, шагая в ногу со временем, стремится сохранить свою востребованность. Художники моделируют реально-виртуальное пространство, в котором человек сталкивается с непознанными гранями действительности.

Постмодернизм: «новая игра» в искусстве. Экстраординарные, броские формы творчества, пришедшие на смену модернизму, кардинально изменили представления современников о художественной культуре. Человека больше не удивляли в искусстве новые техники, повествовательные картины и сверхреальные изобразительные сюжеты. Публика ждала шокирующих приёмов познания искусства — динамичных, непредсказуемых, но в то же время доступных. Двери в виртуальную реальность распахнул **постмодернизм** — совокупность неординарных художественных идей второй половины XX — начала XXI века. В основе всех художественных направлений постмодернизма лежало игровое начало. Произведения искусства побуждали к домыслам, скрывали загадки. Художники предлагали зрителю собрать недостающие фрагменты пазла...

Первым направлением, представители которого выразили своё отношение к современному предметному миру, был **поп-арт** (популярное искусство). Рождённый в рекламе, поп-арт преследовал цель воздействия на сознание человека. Благодаря *приёму тиражирования* бутылка кока-колы, консервная банка, портрет королевы Великобритании должны были запомниться сразу и как можно большему количеству людей.

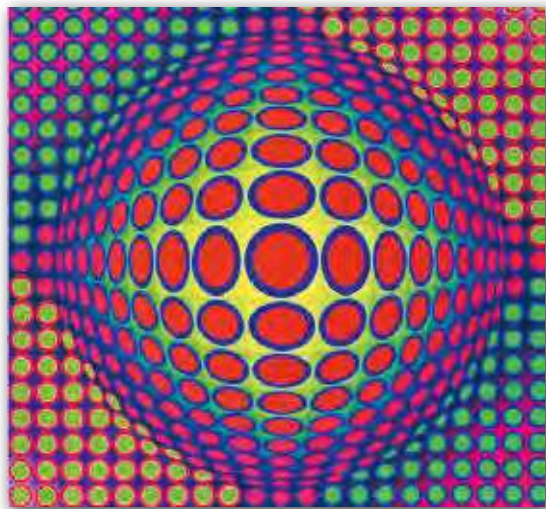


Почему вы думаете, что холм или
дерево красивее, чем газовый насос?

Энди Уорхол

Американский художник *Энди Уорхол*, например, проецировал изображение с фотоснимка на полотно, а затем воспроизводил его в точности — линия за линией, штрих за штрихом. Подготовленный им трафарет служил основой художественного произведения. В *работе «Мэрилин Монро»* лицо кинозвезды середины прошлого века шаблонно повторяется, образуя ряды красочных пятен. Меняется лишь цветовая заливка, а образ киноактрисы остаётся неизменным. Он предстаёт как на снимке — то на фотокарточке, то на негативе...

Иными способами воздействовали на сознание человека представители **оп-арта** (оптического искусства). С помощью линий и сопоставления цветовых пятен или форм они создавали «призрачные» образы. Зрителю казалось, что плоскостное изображение трёхмерно, что оно имеет изогнутую поверхность,



Виктор Вазарели. Вега-200
(1968 г.)

перемещается, вращается, пульсирует, растёт... В композиции «Вега-200» французского художника *Виктора Вазарели* зритель видит не просто расположенные в определённом порядке геометрические фигуры, а движущуюся картинку. Кажется, что шар на глазах вырастает из плоскости и вот-вот покатится на зрителя.



Как вы считаете, какое из этих двух направлений — поп-арт или оп-арт — развивало идеи авангардистов начала XX века? Подтвердите свой ответ художественными примерами.

Зрелищное искусство, или Искусство для всех. Искусство постмодернизма имело зрелищный характер. Различные представления, подготовленные художниками заранее или рождаемые мгновенно по требованию публики, являли собой настоящие шоу. Авторы развлекали зрителя, прибегая при этом и к классическим, и к современным приёмам сценического действия. Для выражения эмоций в одних случаях использовался язык пластики тела, в других — язык изобразительного искусства. Но каждый элемент в инсценировке приобретал символическое звучание.

Интересный факт

Считается, что автором первого перформанса стал американский композитор Джон Кейдж. Во время своей композиции «4'33''» («4 минуты 33 секунды тишины») он сидел за роялем и не извлёк ни одного звука...

Одним из направлений «искусства действия» стал **перформанс**. Перформанс является стихийной игрой, к участию в которой привлекается масса людей. Это спланированное мероприятие, имеющее сценарий. Руководит им «режиссёр», а публика выступает в роли актёров. Хотя перформанс представляет собой театрализованное действие, он отличается от



театральной постановки в её классическом понимании. Сценой может быть любая площадка — бульвар, городская площадь или какое-то помещение, совершенно не приспособленное для выступления актёров. Порой даже сложно очертить границы пространства, в котором разыгрывается представление. Начинаться оно может в одном городе, а завершаться в другом.

Разным бывает и характер «сценок»: от драматизации до иронии и насмешек. Каждый автор чётко определяет идею и старается реализовать её с помощью неподготовленной публики. Например, немецкий художник *Йозеф Бойс* на одной из выставок современного искусства в Касселе (Германия) положил начало акции «7000 дубов». На улицах города были разбросаны каменные плиты, взамен каждой из которых людям предлагалось посадить дуб. Так мастер хотел облагородить город.

Изменить пространство, взглянув на него глазами художника, стремились мастера *инсталляций* (англ. *installation* — установка, монтаж). Используя всевозможные предметы для трансформации среды в художественное пространство, они преображали мир в духе нового времени. В одной композиции художники использовали разные техники искусства — и живописные, и графические, и пластические. Иногда совмещались даже средства выразительности неродственных видов искусства, например живописи и кино.



Йозеф Бойс.
7000 дубов (начало
акции — 1982 г.)

Удивительным проектом стала инсталляция американского художника *Тэйри Гайтона* в Детройте (США), известная под названием «*Хайдельбергский проект*». Множество заброшенных жилищ, обветшалых и неприметных, мастер украсил с помощью плакатов, вывесок, игрушек, трёхмерных изображений, росписей. Каждый дом получил свой «наряд» и стал красоваться перед «соседом».



Тайри Гайтон.
Хайдельбергский
проект в Детройте,
США (фрагмент)
(1986 г.)



Вспомните из уроков искусства, мастера каких художественных направлений применяли в своём творчестве подручные материалы.

Скульптура и среда: новые формы диалога. Свою привычную форму постепенно теряет и монументальная скульптура. Вместо чётко проработанного силуэта и отполированной фактуры на городских площадях, улицах, в парках «вырастают» неопределённые фигуры. Сливаясь с окружающей средой, они выглядят необычно, но в то же время ненавязчиво — будто всегда были её органичной частью.



Эремия Григорску.
Памятник поэту Михая
Эминеску в Онешти,
Румыния (2000 г.)



В созданном скульптором *Эремией Григорьку* памятнике румынскому поэту *Михаю Эминеску* в городе *Онешти* тонкой «нитью» очерчивается портретный образ. Скульптура напоминает графический набросок. Мастер изящно прорабатывает овал и черты лица, причёску поэта, будто использует перо и тушь. Этот спонтанно возникающий в перспективе улицы образ так же быстро растворяется в окружении. Портрет словно превращается в два дерева с мощными стволами, переплетение ветвей которых образует естественные природные формы.

Размытость, неполная проработка формы образа являются главными характеристиками монументальной фигуры странника в скульптуре *Бруно Каталано*. Но именно приём «стирания» фигуры позволяет световоздушным потокам беспрепятственно проходить сквозь скульптуру. Словно чужестранец, возникший из ниоткуда, по морской глади ступает Ван Гог. Кажется, что художник из прошлого, сам не осознавая того, шагает сквозь века, неся чемодан с секретами своего мастерства будущим потомкам. Его образ, как неполная проекция компьютерной картинки, может вот-вот исчезнуть, оставив лишь воспоминание о величии творца.



Бруно Каталано.
Большой Ван
Гог из серии
«Странники
(Путешественники)»
(2013 г.)



Как вы считаете, какую роль современные приёмы моделирования скульптурных образов играют во взаимодействии с окружающим ландшафтом?

Художественное творчество и технология: арт-объекты. Современной формой художественного творчества, в которой воедино слились традиционные средства художественной выразительности и технические новшества, являются *арт-объекты*. Некоторые из них напоминают скульптуру, другие походят на сооружения зодчих, третьи и вовсе находятся на грани искусства и научно-технической продукции.



Жауме Пленс.
Дом знаний
(2008 г.)



По своей природе арт-объекты мобильны. Большинство из них не имеет привязки к конкретной местности и может экспонироваться в разных странах и регионах. Но для раскрытия художественной идеи, заложенной творцом, в некоторых случаях требуются определённые условия: каждый арт-объект должен выставляться в соответствующей по духу среде. Так, например, *арт-объект «Дом знаний» Жауме Пленса* в образе думающего человека будет уместен неподалёку от библиотеки или университета. Сидящая, погружённая в свой внутренний мир фигура неслучайно лишена лица. В отличие от памятника герою, художник не ставил целью изобразить реального человека. Он старался, наоборот, отвлечься от материальной формы и сосредоточить внимание на духовной «оболочке» мыслящей личности. Поэтому и фигура мыслителя кажется лёгкой, невесомой, напоминающей паутину из букв латинского алфавита.



Вспомните, какие вы знаете произведения искусства, которые можно назвать арт-объектами. По каким признакам вы выделили именно эти художественные произведения?

В художественной культуре конца XX — начала XXI века наметились пути развития современного искусства. Посредством привлекательной формы художники стремились сделать его популярным. Искусство обрело характер художественной акции, заявляющей о неповторимости творческого почерка мастера.



Вопросы и задания



1. Познакомьтесь с произведениями искусства постмодернизма на страницах параграфа и на компакт-диске. Какое впечатление они произвели на вас? Подумайте, почему художников-постмодернистов называли провокаторами.



2. В преобразении городских пространств важную роль сегодня играют огромные светодиодные экраны, установленные на фасадах зданий. Называют их *медиа-фасадами*. В вечернее и ночное время иллюзорные изображения на огромных плоскостях и изогнутых поверхностях стен трансформируют образы зданий, придавая им новые характеристики. Какие качества, на ваш взгляд, приобрела архитектура благодаря медиафасадам?

Творческая мастерская



3. Одним из направлений современного зодчества является *зелёная архитектура*, или *экоархитектура*. Несмотря на своё название, постройки этого направления необязательно имеют озеленённые зоны. Но они всегда экологичны. Проведите исследование на тему «Зелёная архитектура». В процессе исследования найдите ответ на вопрос о главном предназначении архитектуры этого направления. Предложите оригинальную идею своего проекта.

§ 17. Искусство Беларуси рубежа тысячелетий

Для искусства Беларуси рубеж XX—XXI веков стал временем самоопределения. После долгих лет действия советской цензуры белорусские мастера наконец ощутили свободу творчества. Отдавая предпочтение неординарным новаторским решениям или сохраняя верность многовековым традициям искусства, отечественные художники прославляли белорусское государство.

Образы-символы новой эпохи: архитектура. Дуновение постмодернизма всколыхнуло творческую инициативу белорусских зодчих. Стройные, упорядоченные городские пространства стали неожиданно меняться, то отправляя зрителя в историческое «путешествие» по изведанным местам, то, наоборот, отсылая в технологическое будущее. В архитектурных композициях начали акцентироваться формы, рождающие ассоциативные образы. Башенные очертания навевали воспоминания об оборонительных сооружениях прошлого. Образы кораблей, самолётов утверждали ценность техногенной цивилизации. Органические мотивы выражали благоговение перед природой.

Широкое развитие в архитектурном проектировании получила спортивная тема. Образ каждого спортивного объекта содержал символическое указание на принадлежность сооружения к определённому профилю. Например, в основу образа *спортивного комплекса «Минск-Арена»* была положена стилизованная



Архитекторы Валерий Куцко, Владимир Будаев, Анатолий Шабалин, Александр Нитиевский. Спортивный комплекс «Минск-Арена» в Минске, Беларусь (2006—2009 гг.)

форма хоккейной шайбы. Круговой мотив стал основой композиционного решения постройки. А отделка фасада, выдержанная в холодных голубовато-серебристых тонах, подчеркнула идею отражения в образе сооружения его функции.

Неожиданно среди обычного городского пейзажа вырастает «стеклянное» здание *Белорусской калийной компании* в Минске. Подобно гигантской птице, раскрывшей свои крылья, оно «парит» над пространством. Красный кристалл



Архитекторы Олег Воробьёв, Ольга Паршина, Арсений Воробьёв. Здание Белорусской калийной компании в Минске, Беларусь (2013 г.)



в центре композиции как символ калийной соли будто разбивает хрупкое стекло, прорываясь в окружающую среду. Единственный в своём роде красный цвет «светопрозрачной» архитектуры будоражит восприятие, шокирует своей экстравагантностью.



Какие современные архитектурные сооружения Беларуси вы знаете? Как образ каждого из них отражает основное назначение постройки? В работе вам помогут иллюстрации в параграфе и на компакт-диске.

Сохраняя национальный колорит: изобразительное искусство. В изобразительном искусстве Беларуси наряду с неклассическими формами повествования сохраняется традиционная линия интерпретации сюжетов и образов, почерпнутых из реальности. Классическая манера определяет многие работы *Игоря Бархаткова, Николая Исаёнка, Анатолия Барановского, Владимира Сулковского.*

Выражая свои чувства, волнения, переживания, художники обращаются также к сюрреалистическим способам отражения картины мира. Мастера *Владимир Товстик, Александр Демидов, Елена Шлёгель* словно играют с реальностью, совмещая образы действительности и вымысел. Пространство становится многомерным, будто смонтированным из разнородных элементов — монументальных и крошечных, статичных и динамичных, реалистичных и символических... В нём слышатся мелодии родного края. Дальнейшее развитие получает нефигуративное искусство (например, работы *Николая Бущика, Зои Литвиновой*), в соотношении фигур, линий и цветоцветовых пятен которого рождаются многоликие образные ассоциации.



Владимир Товстик.
Старый город (1996 г.)



Каждое произведение раскрывает новую грань творческого почерка художника — порой не отшлифованную, не устоявшуюся, но всегда оригинальную. Однако вне зависимости от способа передачи художественного замысла в работах мастеров отражается национальный характер искусства.

Ассоциативные образы родной земли рождаются в акварелях *Александра Локотко*. Прибегая к разным манерам — то классически изысканной, то непринуждённо энергичной, страстной, свободной, мастер наполняет предметно-пространственную среду дыханием жизни. В композиции «*Свирь. Вид с замковой горы*», например, феерия радужных красок расцвечивает и небо, и крыши домов традиционной местечковой застройки, и улицу... Мозаичные цветовые пятна, будто небрежно нанесённые на бумагу, создают игру преломлённых в атмосфере световых потоков. В этом праздничном свечении торжествует историческая застройка городского посёлка, раскинувшегося у живописного берега озера Свирь.



Александр Локотко. Свирь. Вид с замковой горы (2018 г.)

Как символы духовного богатства нации в произведениях современного изобразительного искусства предстают образы деятелей белорусского края. К образу просветителя славянского народа Франциска Скорины обращается живописец *Георгий Лойко*. На фоне предельно точно воссозданных пражских построек, словно пронсясь сквозь время, является в наш мир светило земли белорусской. Его застывшая фигура, устремлённый к зрителю взор, исполненный гуманистических идей, вызывают откликнуться на призыв к духовному просвещению. Трепетно сжимая в руках свиток с текстом, Франциск Скорина

будто обращается к современному человеку с посланием о неугасающей силе знания.



Подумайте, почему Франциск Скорина на портрете изображён на фоне городской застройки Праги. Охарактеризуйте работу, пояснив роль фона в портрете белорусского просветителя.

Перелистывая страницы: музыкальный театр. Гармоничное сочетание традиций и новаторства — основная тенденция развития музыкального театра Беларуси рубежа XX—XXI веков. Особую художественную ценность имеют постановки, в которых раскрывается национальный колорит. В музыкально-театральных жанрах белорусских композиторов — опере «Сивая легенда» Дмитрия Смольского, балетах «Страсти (Рогнеда)» Андрея Мдива́ни и «Анастасия» Вячеслава Кузнецова — оживают драматические страницы истории белорусского народа, определившие её ход.

Центральный образ балета «Витовт» — масштабная фигура великого князя Литовского. Но не военные сражения и победы Витовта привлекли создателей музыкального спектакля: автора либретто *Алексея Дударева* и композитора *Вячеслава Кузнецова*. Их заинтересовала история любви Витовта к Анне и его борьба за руку и сердце девушки с двоюродным братом Ягайло. Любовная история, вместе с тем, становится фоном противостояния братьев в их стремлении к власти. Зритель наблюдает за вереницей событий, в которых каждый из героев проявляется по-разному: любовь и верность, обман и предательство...

В сценографии балета важное место занимает национальная символика. В первую очередь — это образ зубра, возникающий на сцене не сразу, а исподволь, словно из недр земли. Постепенно оживая, зубр поднимается вверх и как бы парит над сценой. И в тот момент, когда проявляются характер и сила Витовта Великого, этот образ прочитывается как национальный символ. Не сразу зритель улавливает сходство между главным героем и образом зубра: Витовт стоит на ногах прочно, голова приподнята, вид уверенный и непреклонный...

Хореография спектакля зрелищна, насыщена метафорами, особенно ярко проявившимися в дуэтах Витовта и Анны. Цветовая контрастная гамма



Георгий Лойко. Франциск Скорина (2017 г.)



Сцена из балета «Витовт» в постановке Большого театра Беларуси

декораций и костюмов разграничивает два мира — светлый мир Витовта и тёмный мир Ягайло. Зрелищность и противопоставление присутствуют также и в музыке спектакля: в I действии балета звучат песенные мотивы народного праздника в Купальскую ночь, во II действии — изысканная торжественная музыка дворцового бала.

По замыслу авторов балета, «зритель должен почувствовать гордость за своих предков и их деяния, сопричастность к своей истории, почувствовать себя важным звеном нескончаемой цепи тысячелетий». И это создателям спек-

Княжанне Вітаўта лічаць усе летапісцы
Росквітам Княства Літоўскага, нашага краю,
І называюць той век залатым. Разбяромся:
Мне так здаецца, што гэтай шаноўнаю назвай
Век той названы па простаі прычыне: дзяржаўца
Перад багаццем і шчасцем зямным пастаянна
Ставіў багацце духоўнае — злата дзяржавы.

*Отрывок из поэмы «Песня про зубра»
Николая Гусовского.
Перевод Язэпа Семежона*



Сцена из балета «Витовт» в постановке Большого театра Беларуси

такля удалось. У балета счастливая сценическая судьба. Немаловажную роль в этом сыграл образ героя, символизирующий национальное будущее народа.



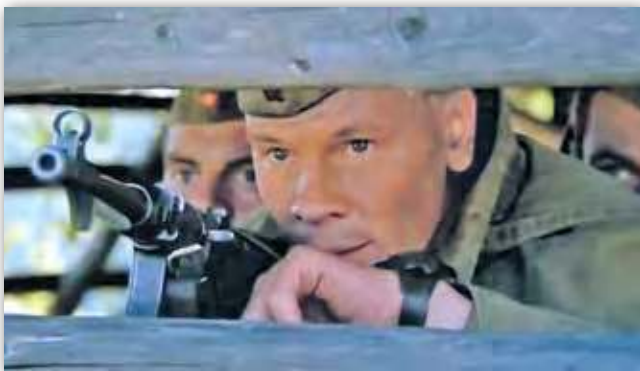
Чем история, рассказанная средствами балета, отличается от известных исторических фактов о Витовте? Подумайте, почему.

Традиции и новации: белорусский кинематограф. Белорусский кинематограф начала XXI века предложил зрителю большое количество игровых фильмов, среди которых каждый зритель найдёт своё кино. Любителям истории будет интересна историческая драма «Анастасия Слуцкая» режиссёра Юрия Елхóва, повествующая о событиях XVI века. Среди фильмов о Великой Отечественной войне выделяется картина «В августе 44-го...» Михаила Пташукá. Мистическими событиями наполнен фильм «Масáкра» Андрея Кудинéнка, созданный на материале белорусских легенд.

Зрительские симпатии по-прежнему вызывает кино для детей, традиции которого были заложены в советскую эпоху: «Питер Пэн», «Проданный смех», «Сказка о Звёздном мальчике»... Киностудия «Беларусьфильм» обогатила кинематограф работами, на которых выросло не одно поколение. Эти традиции продолжены в настоящее время в детских фильмах Елены Туровой, Сергея Сычёва, Вячеслава Никифорова.



Режиссёр Юрий Елхов. Кадр из кинофильма «Анастасия Слуцкая» (2003 г.)



Режиссёр Михаил Пташук. Кадр из кинофильма «В августе 44-го...» (2000 г.)



Режиссёр Андрей Кудиненко. Кадр из кинофильма «Масакра» (2010 г.)

Особое место в белорусском кинематографе занимает талантливая анимация — именно так о ней отзываются современные критики. Народные и авторские сказки, произведения классической литературы, лирические новеллы — эти жанры особенно популярны у белорусских авторов. Зрителей покорили образы Нестерки и Синеи Свитки, великих мастеров искусства и известных исторических персонажей, созданные белорусскими режиссёрами-аниматорами.



В мультипликационном фильме «Магістр вольных мастацтваў. Францыск Скарына» режиссёр Елена Петкевич рассказала историю о жизни белорусского просветителя. В этой работе каждый кадр — словно поэтическая строка. Крылатые кони, снежные птицы, купающиеся в реке солнце; деревья, вторящие ветру; танцующие книги... Живые образы демонстрируют высокий уровень культуры режиссёра, а притчевый характер изложения и обилие метафор подчёркивают философскую глубину повествования. Стилизованная музыка погружает зрителя в атмосферу Ренессанса.

«А дзе сонца спіць? А чаму вецер дзьме? А ці бываюць людзі птушкамі?» — с этих вопросов, заданных героем отцу в детстве, вырастает Скорина-учёный. Зритель наблюдает за тем, как уже зрелый писатель вынашивает мысли о просвещении народа: «Вось я і вырашыў друкаваць кнігі на роднай мове. Ды з малюнкамі...» К концу фильма образ главного героя представлен ещё более многогранно — перед нами появляется Скорина-человек, любящий муж и отец. Будущим поколениям он оставляет свой завет-напутствие: *«Дзе нарадзіўся чалавек, там паслужыць яму належыць...»*



Режиссёр Елена Петкевич.
Кадры из мультфильма
«Магістр вольных мастацтваў.
Францыск Скарына»

Искусство современной Беларуси в своих образах выразило черты эпохи — динамичность, мобильность, оригинальность, практичность. Но, даже испытывая влияние известных авангардистских идей, белорусские мастера сумели не только сохранить вечные ценности традиционной культуры, но и достойно представить их в мировой художественной культуре.



Вопросы и задания

1. Вспомните работы современных белорусских авторов (архитектура и изобразительное искусство), с которыми вы познакомились на уроках в 5—8-х классах. В чём, на ваш взгляд, заключается своеобразие современного белорусского искусства? В чём вы видите его отличие от мирового искусства рубежа XX—XXI веков? Какие новшества вы можете отметить в сравнении с предшествующими периодами? Свои выводы оформите в таблице (в тетради).

Фамилия и имя автора	Название произведения	Вид и жанр искусства	Художественные особенности произведения

2. Какие современные белорусские фильмы — игровые и анимационные — вам известны? О каком из фильмов вы смогли бы рассказать? В ответе придерживайтесь следующего плана: сюжет, авторы, актёры, особенности средств выразительности.

Творческая мастерская

3. Образы современной архитектуры Беларуси многогранны. В них запечатлены природные явления, величайшие технические изобретения человечества, материальные и духовные ценности современного мира. Сделайте несколько снимков архитектурных сооружений Беларуси рубежа XX—XXI веков. Подготовьте презентацию (5—6 слайдов). К каждому слайду предложите пояснение, какой образ, на ваш взгляд, отражает архитектурный проект.



СЛОВАРЬ

Абстракціонізм (лат. <i>abstractio</i> — удаление, отвлечение)	Художественное направление в современном изобразительном искусстве, сложившееся в XX веке. По-другому — беспредметное нефигуративное искусство. Абстракционисты создавали композиции, лишённые предметности. Осмыслив опыт кубистов, абстракционисты также строили свои композиции с использованием геометрических фигур. Но у абстракционистов геометрические формы не порождали предметов или объектов, они существовали будто сами по себе.
Авангáрд (фр. <i>avant-garde</i> — передовой отряд, впереди идущий)	Течение в современном искусстве, сложившееся на рубеже XIX—XX веков. Авангардисты использовали кардинально новые формы, техники художественного творчества, принципы композиционного построения произведений, перечеркнув историческую преемственность в развитии искусства.
Дадаїзм (фр. <i>dada</i> — несвязный детский лепет)	Направление в искусстве первой половины XX века, представители которого усматривали красоту в случайности. Дадаисты отвергали классические принципы искусства и формы творчества, отдавая предпочтение обыденности. Они выдавали промышленные изделия за произведения искусства, набор слогов представляли как поэтическое произведение.
Импрессионізм (фр. <i>impression</i> — впечатление)	Художественное направление в изобразительном искусстве и музыке, появившееся во Франции в 60—70-х годах XIX века. Импрессионисты стремились запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать мимолётные впечатления от него.
Импровізація	Особая форма музицирования — музыкально-творческой деятельности одного или нескольких исполнителей. Процесс создания музыкальной композиции, не предполагающий её нотной записи.
Інсталляція (англ. <i>installation</i> — установка, монтаж)	Форма современного искусства, произведения которого создаются из любых материалов или готовых предметов, «смонтированных» в определённом месте. Возникла в 1980-х годах.



Классицизм (фр. <i>classicisme</i> от лат. <i>classicus</i> — образцовый)	Художественный стиль, основанный на традициях искусства Античности и Ренессанса. Характеризовался стремлением к созданию возвышенных, гармоничных, идеализированных образов.
Коллаж (фр. <i>coller</i> — клеить, приклеивать)	Техника изобразительного искусства XX — начала XXI века, основанная на механическом наложении разнородных материалов (песка, битого стекла, вырезок из газет и др.) на единую поверхность (холст, бумагу и т. д.) с последующим их склеиванием.
Конструктивизм (лат. <i>constructio</i> — построение)	Направление в архитектуре и дизайне 1920—1930-х годов, основанное на моделировании форм путём совмещения геометрических тел разных масштабов, очертаний и фактур.
Кубизм (фр. <i>cubisme</i> , от <i>cube</i> — куб)	Направление в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве начала XX века, которое характеризуется представлением объектов, предметов в формах, напоминающих сочетание геометрических фигур.
Модерн (фр. <i>moderne</i> — современный)	Художественный стиль рубежа XIX—XX веков, образы которого навеяны растительными мотивами, природными формами. Предполагал отказ от строгой геометрии и симметрии в пользу более естественных линий; для него характерен расцвет прикладного искусства. В архитектуре проявился интересом к новым технологиям.
Модернизм (фр. <i>modernisme</i> , от <i>moderne</i> — современный)	Совокупность кратковременных художественно-стилевых направлений авангардного характера первой половины XX века.
Монументально- декоративное искусство	Вид декоративного искусства, произведения которого отличаются крупным масштабом и предназначены для украшения зданий и открытых пространств.
Неоготика	Архитектурно-художественный стиль XIX — начала XX века, основанный на возрождении форм и элементов средневекового готического искусства.
Неороманский стиль	Архитектурно-художественный стиль XIX — начала XX века, основанный на воссоздании форм и мотивов романского стиля.
Оп-арт (англ. <i>optical art</i> — оптическое искусство)	Направление в искусстве второй половины XX века, основанное на создании оптических иллюзий.



Перформанс (англ. <i>performance</i> — представление)	Форма искусства ситуативного характера, основанная на искусстве действия. Возникла в 1960-х годах. Перформанс представляет инсценировку, осуществляемую художником по заранее подготовленному сценарию; он носит характер импровизации.
Поп-арт (англ. <i>popular art</i> — популярное искусство)	Направление в искусстве второй половины XX века. Зародилось в Англии в начале 1950-х годов. В качестве художественных образов мастера поп-арта выбирают предметы массового пользования, демонстрируя их значимость в жизни человека.
Постимпрессионизм (лат. <i>post</i> — после и импрессионизм)	Обобщённое название следующего за импрессионизмом периода в истории европейской живописи конца XIX века. Беглости импрессионистического взгляда на мир постимпрессионизм противопоставил живопись, раскрывавшую глубинные основы мироздания. Постимпрессионисты первыми вместо изображения видимой реальности стали создавать её авторские варианты.
Постмодернизм (фр. <i>postmodernisme</i> — после модернизма)	Течение в искусстве последней трети XX — начала XXI века. Сформировалось в 1970-х годах. В основе искусства постмодернизма лежит игровое начало, удовлетворяющее запросы массового зрителя (слушателя). В своём художественном языке представители постмодернизма используют намёки, ассоциации с историческими образцами искусства.
Реализм	Художественное направление, окончательно сложившееся в середине XIX века. Стремилось к правдивому отражению реальности в её типичных чертах.
Романтизм	Художественное направление конца XVIII — первой половины XIX века, противопоставлявшее себя классицизму. Отстаивало свободу личности, отличалось интересом к эмоциональной стороне жизни, разрабатывало идею конфликта.
Символизм	Художественное направление 1880—1910-х годов, стремившееся сквозь видимую реальность, опираясь на символы и ассоциации, прозреть таинственную сущность мира.
Супрематизм (лат. <i>supremus</i> — наивысший)	Художественное направление в изобразительном искусстве начала XX века, представители которого избрали главным средством художественной выразительности простейшие геометрические формы (круг, квадрат, крест). Одно из ответвлений абстракционизма.



Сюрреалізм (фр. <i>surrealisme</i> — сверхреализм)	Направление в искусстве XX — начала XXI века, в котором образное истолкование мира основано на обращении к подсознательному. Возникло во Франции в 1920-х годах. В художественных произведениях сюрреализма совмещаются образы реального и фантастического миров.
Фовізм (фр. <i>fauve</i> — дикий)	Направление в живописи начала XX века, представители которого отказались от использования линейной перспективы, отдав предпочтение плоскостному рисунку, обобщённой форме и ярким краскам.
Експрессионізм (лат. <i>expressio</i> — выражение)	Направление в искусстве начала XX века, в основе которого лежит выражение творцом своего эмоционального отношения к окружающей действительности.



СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
Раздел 1. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XIX ВЕКА: ОТКРОВЕНИЯ И ПРОТИВОСТОЯНИЯ	4
§ 1. Классицизм и романтизм: разум и чувства	5
§ 2. Романтизм в музыке: энциклопедия чувств.....	18
§ 3. Реализм: человек в реалиях социума	24
§ 4. Реализм в музыке: жизнь во всех проявлениях.....	31
§ 5. Яркость и непосредственность впечатлений импрессионистов	37
Раздел 2. ИСКУССТВО РУБЕЖА XIX—XX ВЕКОВ	45
§ 6. Модерн: поиск нового в изведенном	46
§ 7. Серебряный век русской культуры	52
§ 8. Искусство Беларуси рубежа XIX—XX веков	60
Раздел 3. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ XX ВЕКА	69
§ 9. Кубизм и абстракционизм: смешение красок и форм	70
§ 10. Экспрессионизм и сюрреализм: искусство будущего	78
§ 11. Парижская школа. Гении живописи из Беларуси	84
§ 12. Эксперименты в музыке и кино XX века	92
Раздел 4. ИСКУССТВО СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ	100
§ 13. Становление искусства советской эпохи	101
§ 14. Между традицией и авангардом: искусство Беларуси 1920—1930-х годов.....	108
§ 15. Искусство о войне: музы не молчали.....	114
Раздел 5. ИСКУССТВО РУБЕЖА ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ: НОВЫЕ ФОРМЫ В НОВЫХ РЕАЛИЯХ.....	122
§ 16. Современное искусство — искусство будущего	123
§ 17. Искусство Беларуси рубежа тысячелетий	129
Словарь.....	139

(Название и номер учреждения образования)

Учебный год	Имя и фамилия учащегося	Состояние учебного пособия при получении	Отметка учащегося за пользование учебным пособием
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			

Учебное издание

Колбышева Светлана Ивановна
Захарина Юлия Юрьевна
Томашева Инна Григорьевна и др.

ИСКУССТВО **(отечественная и мировая художественная культура)**

Учебное пособие для 9 класса
учреждений общего среднего образования с русским языком обучения
(с электронным приложением)

Редакторы	<i>Н. А. Ваницкая, Т. Н. Ракицкая</i>
Художественные редакторы	<i>Д. В. Кошевар, К. К. Шестовский</i>
Художник обложки	<i>К. К. Шестовский</i>
Художники	<i>Е. В. Максимова, К. К. Шестовский</i>
Компьютерный набор	<i>Н. А. Ваницкой, И. М. Кузьменковой, Т. Н. Ракицкой</i>
Компьютерная вёрстка	<i>И. М. Кузьменковой</i>
Корректоры	<i>Н. А. Ваницкая, Т. Н. Ракицкая</i>
Дизайн электронного приложения	<i>И. М. Кузьменкова, Е. В. Максимова</i>

*В художественном оформлении издания использованы иллюстрации
из wikimedia.org, shutterstock.com*

Подписано в печать 03.06.2019. Формат 70 × 100 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 11,7. Уч.-изд. л. 8,5 + 3,0 зл. прил. Тираж 114 350 экз. Заказ .

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Адукацыя і выхаванне»».

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/19 от 14.11.2014.

Ул. Будённого, 21, 220070, г. Минск.

Открытое акционерное общество «Полиграфкомбинат им. Я. Коласа».

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 2/3 от 10.09.2018.

Ул. Корженевского, 20, 220024, г. Минск.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне