

Детские работы. Пастель, гуашь

Работу можно выполнить графическими материалами, а можно гуашью.

Помни о **ритме** изображений. Выдели что-то как главное. Оставь свободным пространство площадей и обрати внимание на силуэт башен и колоколен.

Новгород

Города, как и люди, — у каждого свой **характер**, свой **нрав** и **уклад жизни**. По сути своей города похожи, но это не мешает, а, наоборот, помогает увидеть особый облик каждого из них.

Великий Новгород — древний русский город, он стоит на реке Волхове при её впадении в Ильмень-озеро, раскинувшееся широко, как море. Здесь родились сказания о Садко, отсюда отправился он на кораблях со своими товарищами путешествовать-торговать, смотреть мир, искать птицу счастья, да затосковал по родине. И тогда понял, что только дома живёт его счастье.

Новгородские рыбаки, возвращавшиеся с Ильмень-озера, купцы, подплывая к городу, прежде всего замечали высившийся над детинцем-кремлём Софийский собор. Это настоящий храм-богатырь

Софийский собор

с могучими высокими белыми стенами. Он очень большой, и глав у него сразу пять. Покрытые шлемами-куполами, они напоминают древних воинов, сплотившихся вокруг своего полководца.

Новгород — город вольнолюбивых, деловых и предприимчивых людей. **Благородная простота и мужество** — характерные признаки новгородского искусства.

Украшениями здесь не увлекались. Правда, со временем их становилось больше, на смену суровой силе приходила приветливость.

Стены многих построек будто вылеплены руками. Это придаёт им особую человечность и живую связь с природой.

Псков

Недалеко от Новгорода стоит Псков — торговый град-крепость на реке Великой. Псковичам выпала доля часто защищать свою землю от немецких рыцарей. Но люди здесь не ожесточились. Псковские бояре были не так влиятельны, как в Новгороде, а крестьяне жили вольно. И нравы здесь были мягче. Всё это наглядно выразилось в искусстве.

Богатырские строения псковичей отличаются **округлой мягкостью форм**. Поверхность стен здесь ещё более незаглажена, она леплена. Украшения небогатые — бровки над окнами, скромные узоры поясов под куполами. Всё это придаёт зданиям особую теплоту.

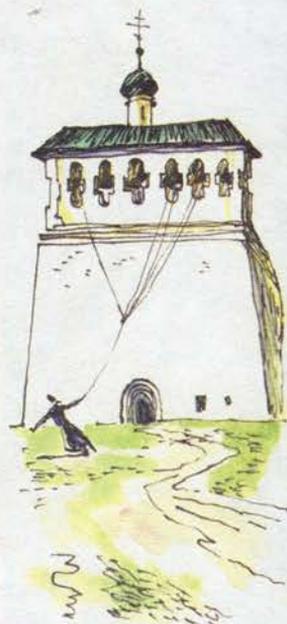

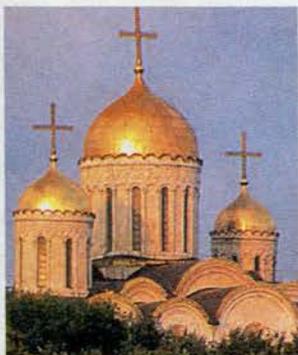
Звóнницы

Строили здесь, как и всюду тогда на Руси, из местного камня. А он оказался не очень прочным, выветривался. И потому стены белили для лучшей сохранности. Эта излучающая свет белизна, отзывчивая цвету и настроению природы, служила и красоте и пользе.

Псковские мастера, чтобы увеличить вместимость зданий, окружали их разнообразными пристройками, что делало строения неожиданными и живописными.

Особенно ярко это проявлялось в создании звóнниц. Сквозные звонницы стали особенностью Псковской земли. В их открытых проёмах синее небо, плывут облака, виднеется зелень деревьев.

Владимир и Суздаль

Знаменитые постройки Владимиро-Суздальской земли создавались для князей по их почину, чтобы служить прославлению княжеской власти. Поэтому здесь много заботились о великолепии и нарядности.

Талантом художников-мастеров руководила не любовь к роскоши, а восхищение красотой мира.

Владимиро-суздальское искусство, пройдя путь от строгой простоты к утончённому, изысканному изяществу, было особенно поэтично.

Среди всех храмов нарядностью выделялся Дмитриевский собор. Подобного ему не было нигде. На его стенах скульптурная резьба, как будто накинута прозрачное кружево.

Это каменные **рельёфы**, то есть скульптуры, которые лишь наполовину своего объёма выступают над поверхностью стены.

Как они причудливы и как интересно их рассматривать! Здесь изображено множество зверей и птиц: олени; орлы; львы, похожие на котов, со сказочно распустившимися, словно цветы, хвостами; гуси со сплетёнными шеями; грифоны и иные диковинные существа — самые разные сказочные и легендарные персонажи. Целый мир! Но стоит отойти на расстояние, и все вместе они сливаются в единый ажурный узор.

Самый замечательный храм Владимирской земли — храм Покрова на Нерли. Это одно из самых поэтичных произведений архитектуры.

Рельефы Дмитриевского собора. Владимир

Прежде всего поражает необыкновенная стройность пропорций храма, его ясный и возвышенный образ. Плавные певучие **линии** сливаются в ясно звучащую мелодию, полную человечности и чуть печальной доброты.

Формы приобрели текучесть. Линия кровли воспринимается как движение волны. И если сочинять сказку, где всё оживает, то образ богатыря здесь превратился бы в образ вечно юного поэта.

Храм Покрова на Нерли очень красиво стоит на лугу, над водой. Если его перенести, ну, на-

66 Храм Покрова на Нерли

Суздаль

Ростов

пример, на княжий двор во Владимир, то он потеряет значительную долю своего воздействия.

Каждое сооружение прекрасно на том месте, где оно было задумано и поставлено в окружении природы или других зданий.

В древнем Суздале бояре построили много не слишком крупных, но нарядных церквей. Своим убранством они гармонично связаны с окружающими их узорчато разукрашенными теремами.

Потом Суздаль стал городом ремесленников — плотников, гвоздарей, пушкарей, свешников, мыльников, овчинников... Они будто соревновались между собой, густо расставляя по берегам реки Каменки нарядные храмы с шатровыми колокольнями. Каждая церковь сложена и украшена была по-своему, со стрельчатыми кокошниками и каменной резьбой.

А вот совсем другой город — Ростов Великий. Он стоит могучий, весомый, со множеством куполов. И их **ритм** создаёт как бы зримый перезвон колоколов.

68 Э. Гертнер. Соборная площадь в Московском Кремле.
Масло. 19 в.

Москва

Москва стала столицей, объединив вокруг себя земли в единое Российское государство. Укреплялся и перестраивался древний Московский Кремль, возводились новые каменные соборы.

Самый главный и большой — Успенский собор. Стоит этот храм на Соборной площади Кремля.

К. Рабус.

Московский Кремль.

19 в.

Уже в древности Москва имела архитектурный облик, выделявший её среди других городов. Зодчие-строители здесь первыми задумались, как объединить разные постройки, чтобы получился величественный **ансамбль** — центр могущественного государства. И поставили тогда колокольню Ивана Великого. Поднялась она как негасимая белая свеча с золотой главой на высоту, для той поры невиданную. Долго это было самое высокое строение. «Иван Великий» выражал волю людей к единению всей Русской земли, он стал символом стойкости в любых испытаниях.

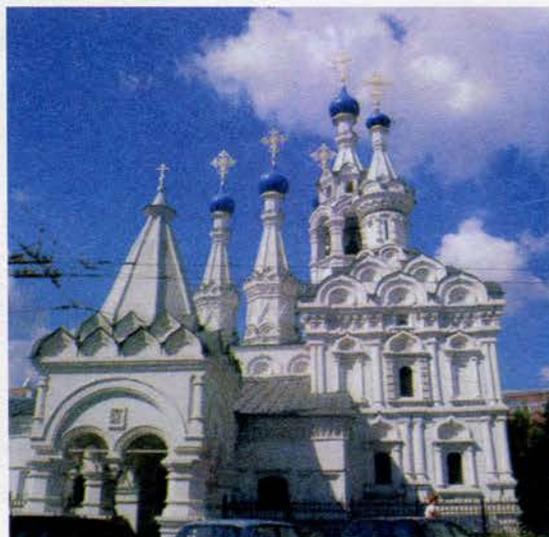
В старину у нас не было обычая ставить скульптурные памятники. В память знаменательных дат возводили храмы. Церковь Вознесения в царской усадьбе Коломенское сооружена в честь рождения наследника царя.

Это прекрасное строение вознеслось на высоком берегу Москвы-реки, на её излучине. Место выбрано так удачно, словно обойтись без этого храма невозможно, — образовалась бы пустота.

Современники не только восхищались собором, но и удивлялись его новизне. В стройном здании, окружённом крыльцом-гульбищем, они узнавали образ привычной деревянной церкви. Однако теперь, облачённая в камень, она обрела звучание уверенной царственной силы. Нельзя не заметить и родство с башнями, дозорными вышками, которые выражают и защиту и угрозу. Но устремлённость вверх всей постройки рождает чувство светлого торжества.

70 Церковь Вознесения
в Коломенском. Москва

Церковь Рождества.
Москва

Узорочье теремов

Назначение города как крепости постепенно уходило в прошлое. Знатные бояре, разбогатевшие горожане, купцы стали строить терема и каменные палаты. А рядом возводились такие же разукрашенные, похожие на терема каменные церкви. Они сохранили многое от деревянных церквей:

А. Рябушкин. Русские женщины
17-го столетия в церкви. *Масло*

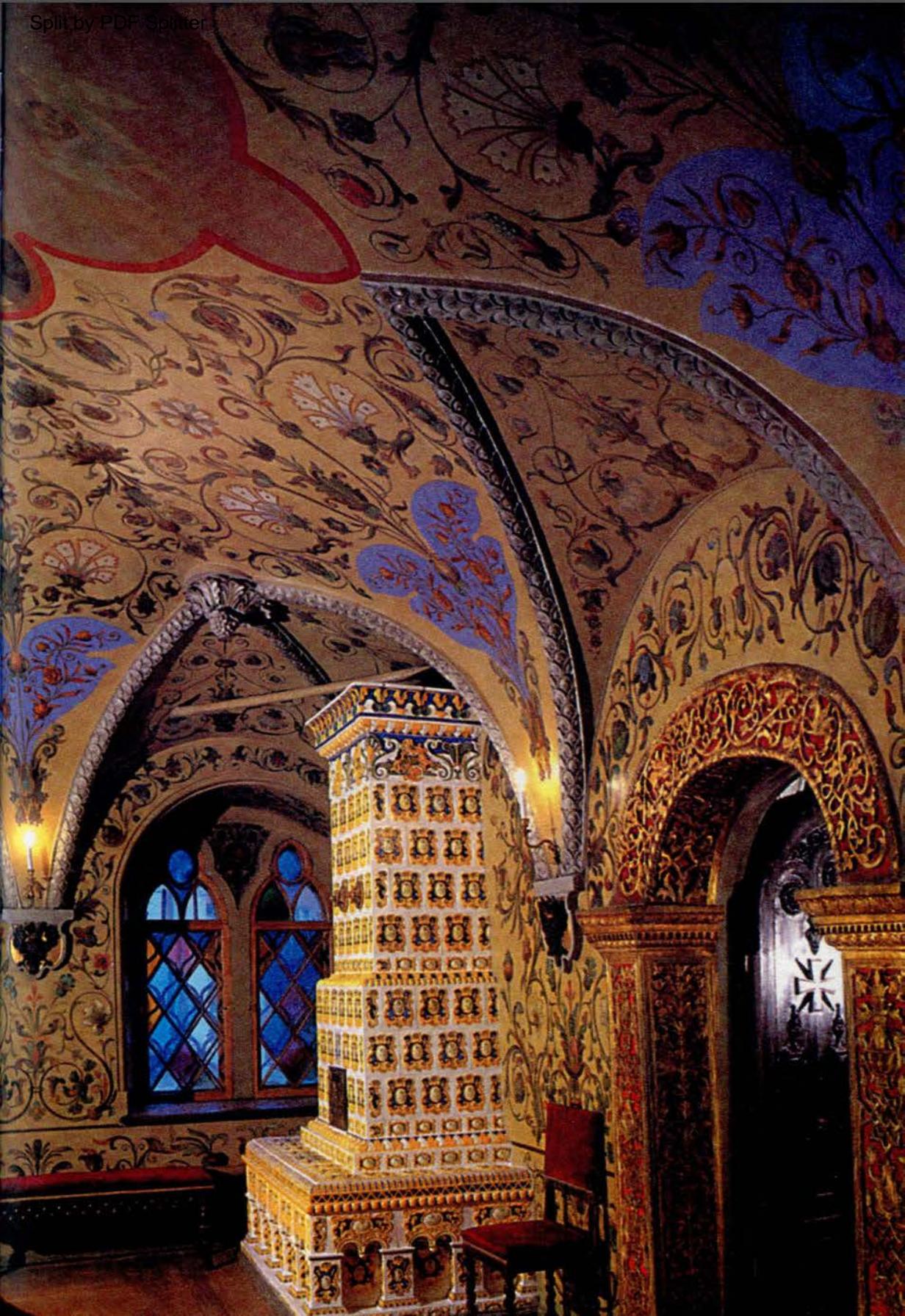
Боярские одежды. *Рисунок И. Билибина*

резные украшения, наличники, кокошники, высокие шатры. Главки на тонких шейках также ставили прямо на кровлю, но теперь они несли над собой огромные золотые кресты.

Во всём окружении людей в те времена усилилось значение украшений. Красочное узорчье причудливо окутало дворцы, палаты и здания церквей. **Изразцы** — глиняные обожжённые в печи яркие плитки — опоясали стены. Белокаменные кружева оплели окна. Витые столбики, двойные арочки над изукрашенным крыльцом — всё это создавало новый **облик города**.

Сказочная красочность, вся эта пестрота напоминали деревенское ярмарочное веселье.

Разноцветье лугов с травами, птицами мастера перенесли на ткани, одежду, покрыли ими стены теремов. Всюду стелются и изгибаются стебли, побеги пышных ветвей под округлыми сводами.

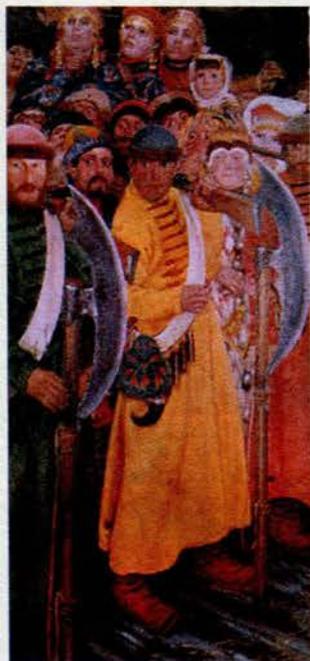
Пир в теремных палатах

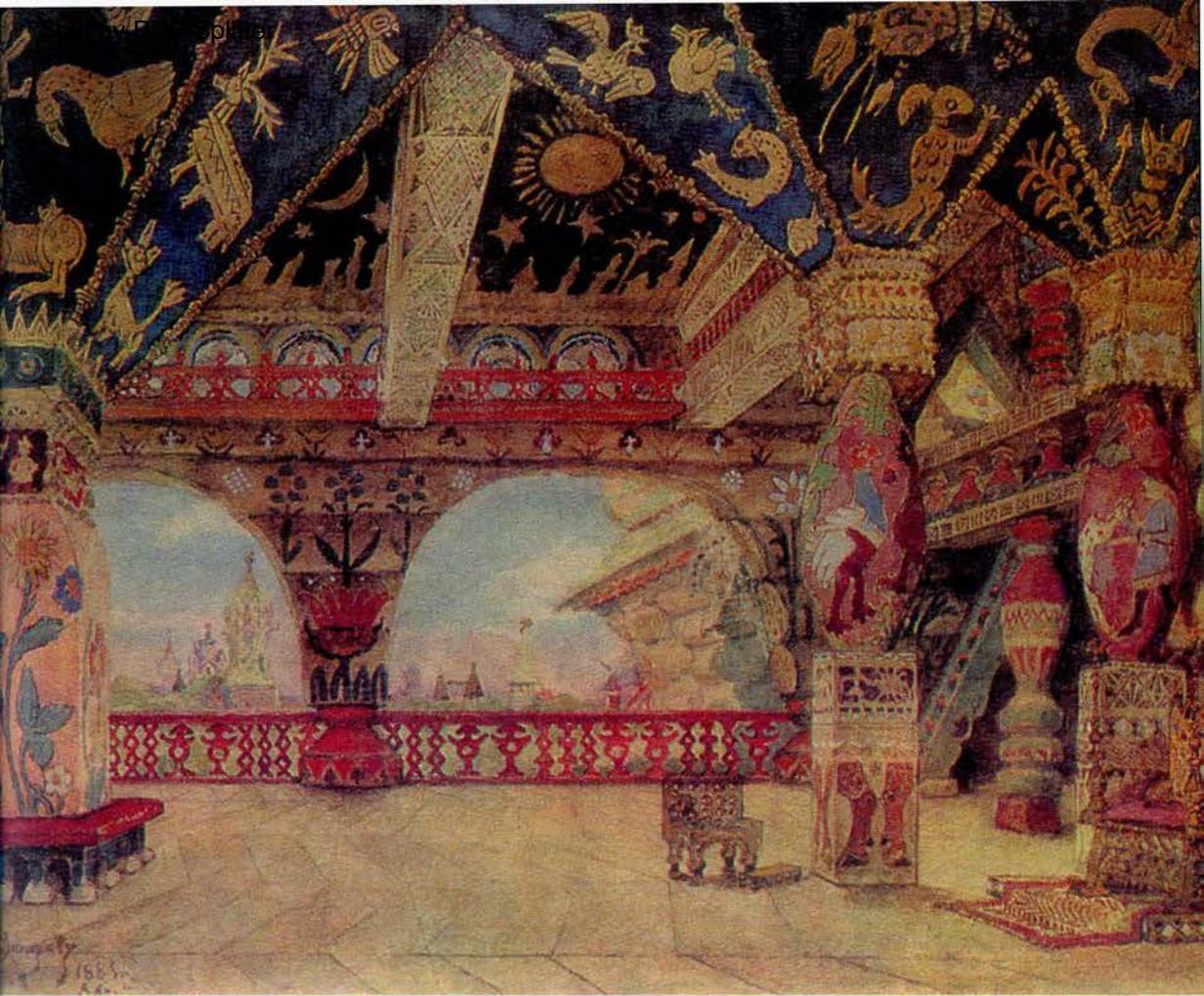
Вспомни, как чаще всего заканчиваются русские сказки. «И садятся все за стол; И весёлый пир пошёл... Я там был, мёд, пиво пил...» Так у А. С. Пушкина. Застолье и пиры воспеты и в народных сказках, песнях, былинах. Праздничным, гостеприимным застольем отмечали важные события и цари, и князья, и крестьяне, и горожане.

В давние времена в княжеских дворцах были большие залы — грѣдницы. Потолки в них поддерживались крепкими, толстыми столбами. На возвышении стоял княжеский трон. Вдоль лавок расставлялись длинные столы, покрытые скатертью.

А. Рябушкин. Едут! *Масло*

В. Васнецов. Царевна-лягушка. *Масло*

В. Васнецов. Палата царя Берендея.

Акварель, гуашь, белла

Там собирались дружинники князя, помещалось много народа. Они подолгу пировали, закончив ратные дела. Им пел баян-сказитель, подыгрывая себе на гусях.

В царских палатах под расписными сводами сохранились старинные обычаи, только стали они ещё более пышными и торжественными.

Грозно застучали в сказочных теремах посохом властные бояре в длиннополых тяжёлых кафтанах с рукавами, висевшими до земли.

Детские работы. *Аппликация, гуашь*

В завершение темы сделай яркую, праздничную работу «Пир в теремных палатах».

Не надо бояться изображать людей. Начинать надо с большого пятна — выразительного силуэта.

Одежды того времени были широкие и свободные. По своей форме они напоминали колокол и скрывали фигуру. Зато их украшало богатое узорочье. Движения получались плавными, а осанка — горделивой.

Выполни вместе с ребятами всего класса коллективную работу — панно.

Вклейте фигуры людей в уже написанные красками палаты терема.

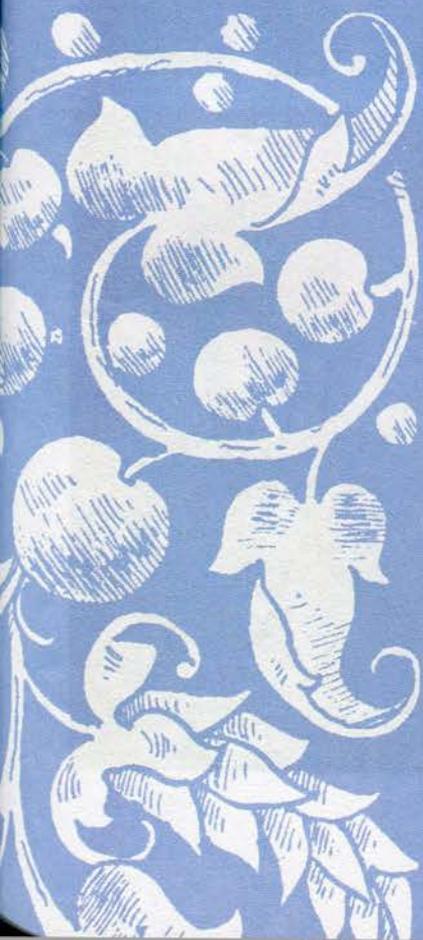

1. В чём ты видишь красоту древнерусского города?
2. Как ты понимаешь смысл выражений:
— сельские постройки выражают единство людей с природой;
— городские постройки рассказывают историю народа, его судьбу?
3. Почему все древнерусские города похожи между собой и одновременно не похожи? Что значит выражение «каждый город имеет своё лицо»?
4. Как выглядит и как устроено здание древнерусского каменного собора? А как строилась деревянная церковь? Как потом соединились эти конструкции в зданиях каменных церквей?
5. Какова работа Мастера Украшения и Мастера Изображения по созданию древнерусских построек и одежды?
6. Что такое пропорции и почему они имеют такое большое значение в изобразительном искусстве?

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК

Каждый народ создаёт свой прекрасный и мудрый художественный мир — своё искусство. Искусство выражает душу этого народа, его особое лицо, его образ. В культуре каждого народа всё взаимосвязано и не случайно, в ней выражается понимание пользы и красоты, добра и зла, жизни и человечности.

Страна восходящего солнца

Непросто решить, откуда начать наше путешествие. Обратимся, пожалуй, туда, где зарождается день. Отправимся в Страну восходящего солнца!

Представь себе великий бескрайний океан. Со дна океана поднялись высокие островерхие горы. Такие высокие, что их вершины выступили над водой и образовали цепь островов. С течением времени на этих островах посели-

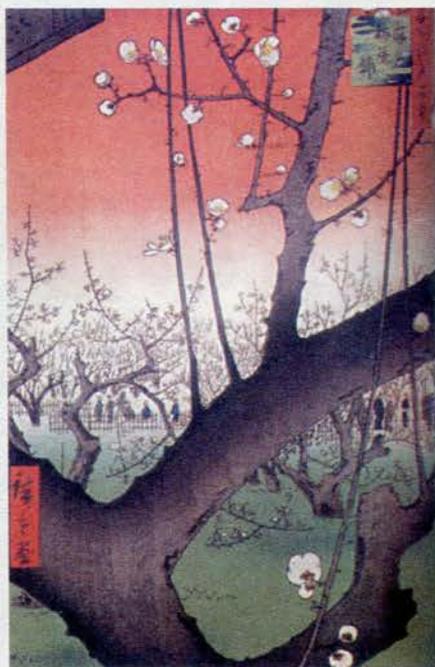

Горный пейзаж.
Шёлк, тушь

Птица на ветке
сливы.
Бумага, тушь

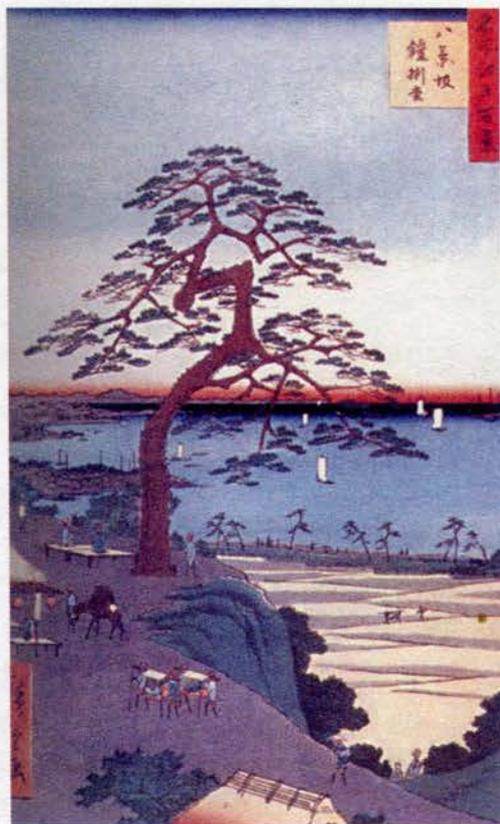

Сливовый сад. *Гравюра*

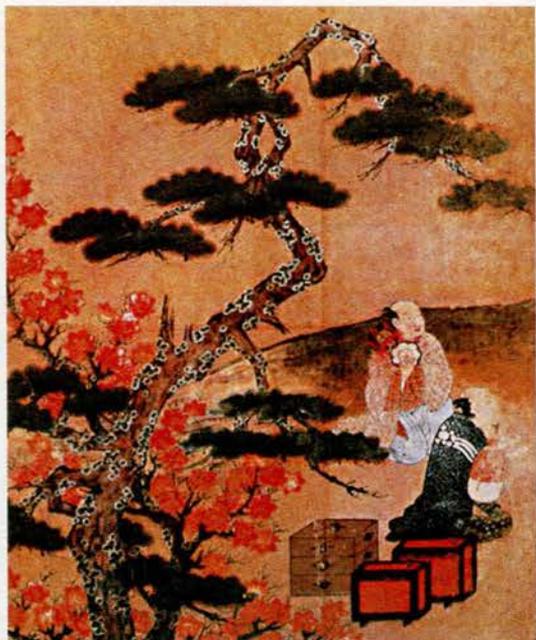
Японский пейзаж. Гравюра

Сосна на скале. Гравюра

лись люди. Никто точно не помнит, как попали сюда их отважные предки, возможно, и вправду их призвала Аматерáсу — лучезарная богиня Солнца. И до сих пор здесь поклоняются ей, с трепетом и восхищением любуясь по утрам торжественным восхождением её огненного диска из вод океана. Люди прозвали свою страну Ямáто, что переводится как «путь гор». А сегодня все называют эту страну ЯПОНИЯ.

Её быстрые горные речки мчатся с вершин к морю. Они рассыпаются множеством ручьёв, пробивающих себе дорогу среди камней и цепких, сильных корней сосен.

Любование клёнами
на горе Такао.
Росписи ширм

Там нет препятствий свободным ветрам мчаться между вершин, и деревьям на склонах приходится бороться. Стволы, ветви и корни причудливо извиваются, они корявы, но очень красивы. Там очень влажно. И часто бывают туманы. А ты помнишь, как выглядит природа во время тумана?

Вот выйдешь ранним утром или после дождя в сад, а кругом удивительная красота: то, что близко, например ветка с повисшими на ней свешившимися каплями, видно крупно, ясно, а всё, что вдалеке, размыто, серебристо, словно мягкая тень. Вот именно так часто видят свой пейзаж японцы и именно так любят его изображать. Подробно рисуют детали первого плана, а сзади изображают светлые, расплывчатые силуэты гор — простор большого мира.

Ещё в далёкой древности у японцев возникло **умение видеть** бесценную красоту каждого маленького кусочка жизни, его драгоценность и неповторимость. Сложилось искусство рассматривать и любоваться. И теперь этому учат всех японских детей. В школе есть даже такой особый предмет — **искусство любования**. Там учат:

всматриваться в привычное — и видеть неожиданное;

всматриваться в простое — и видеть сложное;
всматриваться в некрасивое — и видеть красивое;

всматриваться в малое — и видеть великое!

Поклонение природе в Японии возникло в давние времена, к созерцанию её относились как к молитве. И недостаточно было изображать только внешнюю форму вещей. Художник должен обладать зоркостью видеть невидимое!

Посмотри: какая лёгкая и выразительная **точность рисунка**. В каждом рисунке множество накопленных впечатлений и пристальное изучение природы. Но этого мало.

Пионы. Фрагмент
настенной росписи

Журавли. Гравюра

Изгородь и вьюнки.
Настенная роспись

Кипарис. *Роспись ширмы*

Надо научиться переживать **единение с природой**, ощущать в себе её движения: как бы стать веткой, которая гнётся под весом снега, или травинкой, бережно удерживающей каплю росы.

Японская пейзажная живопись очень поэтична и похожа на японскую традиционную поэзию.

На голой ветке
Ворон сидит одиноко.
Осенний вечер.

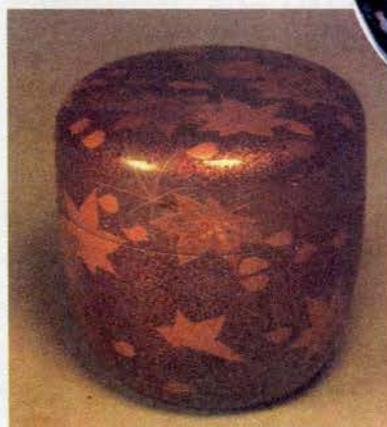
Вот и всё стихотворение. Или:

Старый пруд...
Прыгнула в воду лягушка.
Всплеск в тишине.

Гляжу — опавший лист
Опять взлетел на ветку.
То бабочка была.

Каждое стихотворение словно маленькая картинка. Немногими словами намечено то, что мы должны домыслить, дорисовать в воображении.

Чайницы для японской чайной церемонии

Обучение
каллиграфии
в Японии.
Гравюра

Вместе с поэзией и живописью рождалось искусство, мало нам знакомое, — **каллиграфия**. Это искусство красивого и выразительного письма, так чтобы почерк выражал настроение текста.

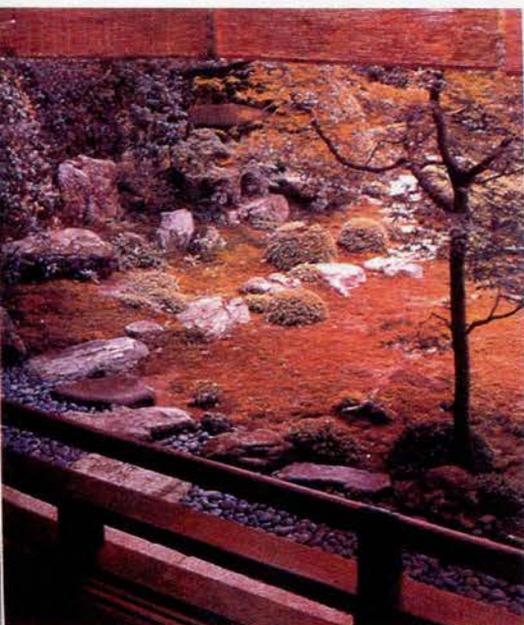
Такие надписи делали кистью чёрной тушью на длинных свитках. И живопись тоже делали на свитках. Часто на одном свитке объединялись каллиграфически написанное стихотворение и рисунок. Такие свитки, иногда очень древние, есть почти в каждом японском доме, их вешают на стену.

Попробуй и ты сделать такое послание-свиток. Это мог бы быть прекрасный подарок маме и всем, кого ты любишь!

Теперь, когда мы начнём разговор о японских постройках, можно особенно удивиться: ведь самое знаменитое, что построили японцы, — это... сады!

Японцы создали разные сады. И самый необычный — **сад камней**. Традиция строить сады камней очень древняя. На площадке из белого гравия, уложенного волнистыми рядами, размещены разной величины камни. Посетитель, взглядом переходя от камня к камню, уходит мысленно от суеты и дел. Камни производят впечатление горных островов, омываемых морскими течениями. Все камни не охватить взглядом сразу. Всё это вызывает настроение таинственности, недосказанности.

Самые большие сады делают вокруг храмов. Здесь каждый уголок создаёт образ природы какой-нибудь части страны, и тоже всё таинственно

86 Уголок сада

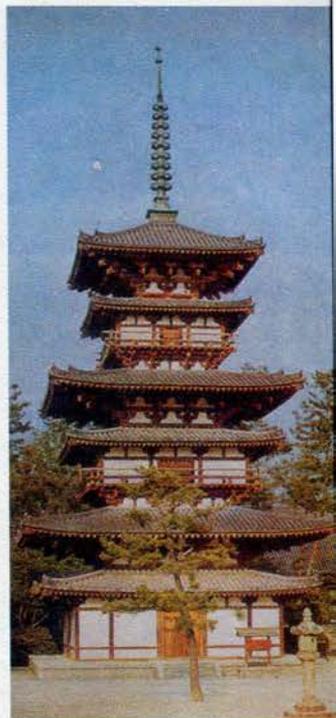
Японские дома. *Роспись ширмы*

и уютно одновременно. Камни, поросшие мхом. Между ними как бы случайно и очень поэтично выросшие цветы, сосны и клёны, фруктовые деревья, небольшие озёра с чудесными золотыми рыбками и звонкие струящиеся ручьи. Здание храма растворяется в этой сказочной красоте природы и становится её частью и украшением. Ведь для японцев сама природа — храм.

Здание японского храма — **пагода** — похоже на изящную лёгкую башню. Свою собственную кровлю имеет каждый этаж. Особенность этих крыш — поднятые кверху концы. Как будто они улыбаются или юбочками кружатся на ветру! К концам кровли иногда подвешивают колокольчики, ими играет ветер, и они звенят.

Сильные ветры и землетрясения бывают в гористой Японии часто, что при строительстве приходится учитывать. Японские домики не имеют стен в нашем понимании. Помнишь, как складывают из брёвен стены избы? А в Японии строят только рёбрышки стен — лёгкие сквозные конструкции, а между ними делают передвижные **ширмы**. Когда внутри горит свет, такой домик похож на фонарик.

Внутри домика тоже всё просто, почти нет мебели, зато есть ощущение простора. Отодвинув стенку-ширму, можно легко впустить ветки сада. Иногда большие ветви клёна или сосны, изображённые на ширмах-гармошках, украшают комнаты богатых домов.

Пагода

Кимонó

Главная хозяйка дома, конечно, женщина, она же и главное его украшение. Одежда японок — **кимонó**. Это платье-халат с широкими длинными рукавами и большим роскошным бантом на спине. Особенная красота кимоно — в его росписи. Женщины расписывали их сами для себя, берегли и передавали внучкам. В кимоно японки похожи на причудливые цветы, которые качает ветер, на только что взлетевшую бабочку. За узорами платьев, движениями складок фигура кажется совсем бесплотной, а голова напоминает склонившийся от тяжести бутон на тонком стебле. Открытую изящную линию шеи венчает тяжёлая корона чёрных волос, скреплённых длинными шпильками и гребнями.

Глаза как маленькие рыбки, рот — лепесток, а высоко поднятые брови говорят о чуткости.

Обычай **традиционных праздников** до сих пор соблюдают все жители Японии. Весной отмечают дни цветения слив и вишен, летом — ирисов, а осенью — хризантем.

Самый любимый — это праздник цветения вишни сакуры. Он наступает, когда приходит долгожданная пора весеннего пробуждения. Розовые соцветия превращают деревца в кудрявые благоухающие облака. Весело кружась в струях ветра, цветы опадают, не увядая, словно не желая поступиться своей красотой.

Это праздник весны и молодости. Все идут любоваться красотой, которой одарила их природа.

風流子寶の物語

菊川英山書

印