

風流子寶の物語

菊川英山書

印

Детские работы. Гуашь; тушь

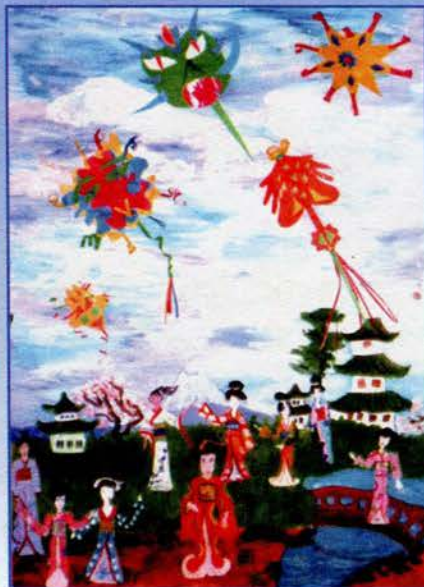
1. Нарисуй японский сад, каким ты его себе представляешь.

В своих садах японцы стараются создать образ красоты своей земли, своего мира. Ты можешь нарисовать, например, праздник цветения вишни сакуры. Но только старайся учесть то, чему тебя учат японские художники: умей соотнести разработанные детали с большим обобщённым, как бы в тумане, фоном.

2. Создай образ японки.

Обрати внимание, как совсем по-другому, не так, как в России, понимали красоту женщины в Японии. А тем не менее есть общее. Расскажи, в чём оно?

Изображая фигуру, не бойся начать с платья: рисуй, будто хочешь изобразить ручеёк или лёгкий порыв ветра; найди

Детские работы.
Гуашь, аппликация

место головке с поднятыми чёрными волосами, кисти рук у японок делали неестественно маленькими, а ноги обували в сандалии на высоких подошвах. Представь, что ты рисуешь девушку, гуляющую в саду. А теперь можно рисунок вырезать и вклеить в изображение цветущего сада, если он, конечно, соразмерен.

Сделай вместе с ребятами всего класса большое панно «Праздник в Японии».

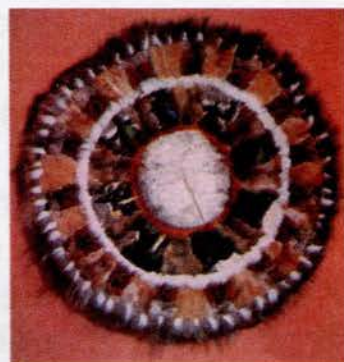
1. Как ты себе представляешь зримую картину традиционной Японии?
2. Каковы особенности изображения, украшения и постройки в искусстве Японии?

Народы гор и степей

Знаешь ли ты, как разнообразна природа нашей планеты, как непохожи условия жизни разных народов?

Люди научились жить и в горах, и в низинах, заливаемых во время разливов рек, и среди снегов, и среди раскалённых песков. И, всегда приспособляясь к природе, люди с замечательной изобретательностью строят свой человеческий мир.

Всюду, где бы ни жил человек, ему необходимо жилище. Каким быть дому, зависит от жары

Иглу

Чум

Сосуды.
Кубачи, Дагестан

Н. Рерих. Горы. Темпера

или холода, горы вокруг или степи и от природных материалов, которыми можно воспользоваться. Тебе нетрудно представить себе дом из дерева, камня или кирпича. А дом, сделанный из льда?

Как спрятаться человеку от нестерпимо холодных ветров среди бескрайних снежных просторов? Северный народ эскимосы собирает **йглу** — круглый дом из больших обточенных кусков льда. В нём раскладывают меховые шкуры и разводят огонь. Суровый мороз снаружи не даёт растаять толстым снегам, и пурга уже не страшна. А ещё народы Севера, оленеводы и охотники, делают дома из меха — это **ярэнги** и остроконечные **чумы**, которые легко собирать и перевозить.

Поселения горцев — горные **аулы** напоминают ласточкины гнёзда. Жилища располагаются одно подле другого и одно над другим. Селения растут не вширь, а вверх, точно башни. Но при этом каждый дом смотрит наружу маленькими оконцами-щёлками, а двери дома открываются во дворик — центр повседневной жизни семьи.

Аул

Эти постройки делают из камня, а крыши у них совсем плоские, и их можно использовать: спать на них в жаркие ночи, сушить на солнце фрукты.

Вблизи горный аул похож на крепость, ведь в прошлом соседние народы часто враждовали. А издали поселение сливается с окружающими его скалами, с чёткими линиями горных хребтов.

А какова жизнь в степях?

Степи стелются во все стороны. Их тягучая долгота обволакивает пологие холмы, сглаженные силой ветра. Только круглый купол неба накрывает плоский травный ковёр равнины. Стоит звенящая тишина.

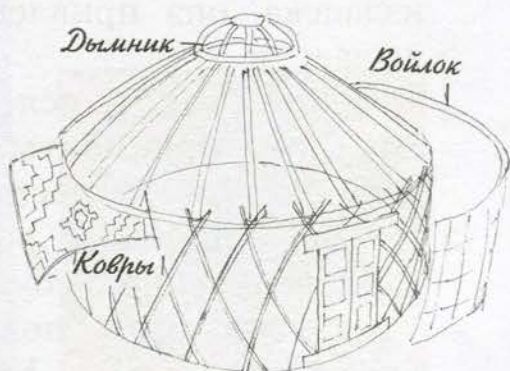
Бескрайний океан трав может прокормить летом и зимой огромные стада домашних животных. Поэтому народы степей — скотоводы. Их называют кочевыми, потому что они постоянно передвигаются по своим просторам.

Люди здесь лихие наездники. Человек и конь сроднились в степи. Всадник себя так не украсит, как коня. Уже маленькие дети уверенно держатся в седле и ухаживают за животными — овцами, верблюжатами.

Житель степи создаёт свой дом... из шерсти овец. Из неё валяют войлок и выделывают ковры, чтобы превратить их в тёплые стены. Такой дом называется **юрта**. Войлочным покровом окутывают лёгкий каркас из связанных, растянутых гармошкой деревянных решёток и длинных тонких жердей, образующих свод. Деревянные части драгоценны, их берегут и при перевозках упаковывают в нарядные войлочные футляры.

Юрту можно собрать всего за один час и перевезти на одном верблюде. Но эта лёгкая разборная постройка является древним и прекрасным произведением архитектуры. Всё в юрте не случайно, каждая деталь продумана. Это наиболее удобное жильё для кочевой жизни. Юрта служит надёжной защитой от зимних бурь, дождей и летнего зноя. При этом в ней всегда живёт аромат трав, чистый дух ветра и тепло солнца.

Юрта

П. Кузнецов. Степь. Масло

Снаружи юрта похожа на купол. Часто она бывает из белого войлока, скреплённого и украшенного узорными красными лентами. А бывают юрты серые, и тогда оплетающие их ленты спокойных, сдержанных цветов. Всегда ярко и выразительно украшена дверь юрты. Её видно издалека, она привлекает внимание, радуется, приглашает в дом.

Юрта, как и вся утварь в ней, украшена со смыслом: **орнаменты** означают стремление оградить дом от несчастий и пожелать процветания. Их рисунки-знаки рождались в далёкие времена как поклонение небу, солнцу и звёздам.

Внутри юрты пол и стены устилают тёплые красочные ковры. Красного цвета здесь больше всего, потому что он символ радости и весны,

когда изумрудно-зелёная степь покрывается алыми цветами. Этот праздник цвета человек стремится сохранить в своём жилище наперекор выжженному лету, сизо-жёлтой осени и белому холоду зимы.

Посмотри, как юрта сохраняет в себе **образ окружающего мира**: круглый купол неба над ковром разнотравья. Природа — большой дом — и маленький, добрый, уютный дом человека похожи между собой.

А теперь представь себе, как легко в степи заблудиться. Ведь куда ни посмотришь, всюду равнина до горизонта. Как в открытом море!

На кораблях используют специальные приборы, а как это делают кочевники в беспредельных

Посуда из кожи

Кухня в юрте

пространствах степей уже тысячи лет? Оказывается, их главный помощник — юрта. Юрта — дом, но ещё и солнечные часы, и древнейшая обсерватория для наблюдения за звёздами. И получается, что каждый её житель — звездочёт.

В самой середине юрты очаг, как её горячее сердце. А прямо над ним в центре купола отверстие — дымник. Это — единственное окно юрты, и через него всегда можно видеть небо и звёзды. Кольцо дымника имеет перекладины в виде расходящихся лучей, которые указывают стороны света. А дверь юрты всегда обращена на юг, к живительному теплу.

П. Чернышёв. Девочка с козлёнком. *Масло*

Солнечный луч, попадая через верхнее отверстие внутрь юрты, ходит по её кругу, как часовая стрелка.

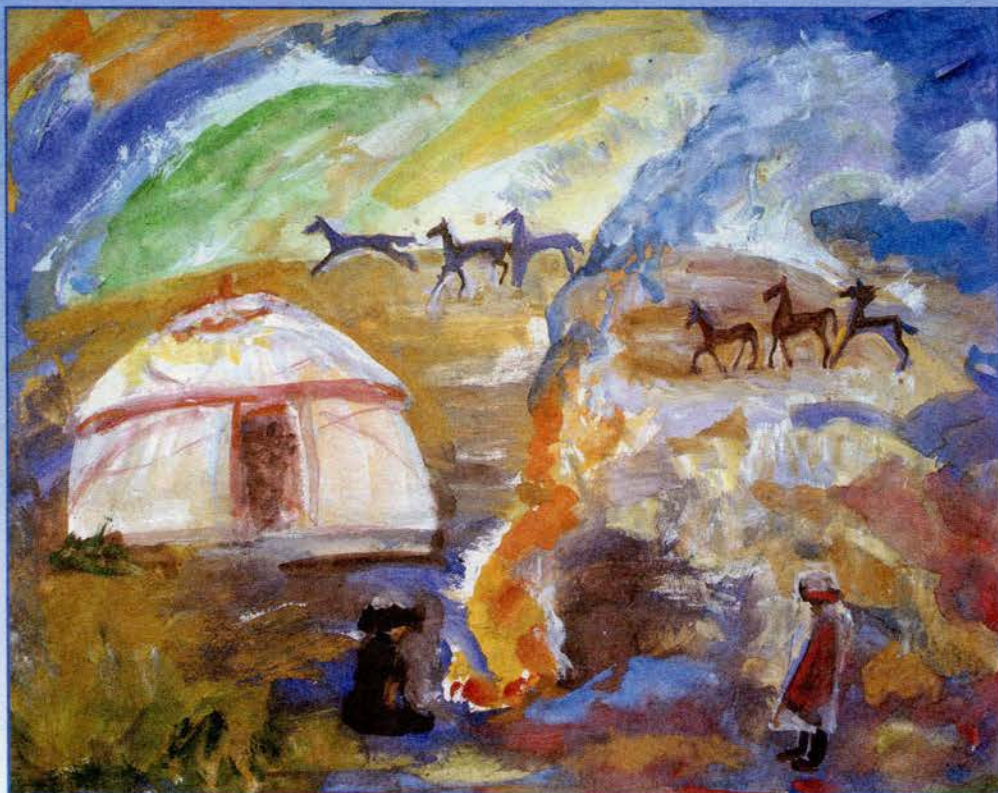
Пространство юрты разделено на двенадцать частей и показывает время дня. У каждой части своё название и своё назначение в хозяйстве. Здесь всё строго определено и не сделаешь перестановку! Зато величина юрты может быть разной. Представь, например, юрту-дворец. В юртах богатых князей и ханов могло разместиться очень много людей.

Не только юрта, но и всё поселение кочевников представляло собой строго организованное пространство. Это тоже круг, разделённый лучами дорог-улиц, с главной большой юртой в центре. Основной вход в поселение с юга, как и в каждую юрту.

В древности такое поселение-город могло состоять из нескольких тысяч сборных домов-юрт. И всё это архитектурное построение с лёгкостью перемещалось. Город переехал на многие километры, а внутри себя он всё тот же!

Когда такое поселение собирается в путь, выбирают самую красивую девушку. В нарядной одежде на белом коне она выезжает вперёд. Весёлый звон её украшений отгоняет злых духов, обещает удачный поход. Но прежде чем тронуться в путь, зажигают огонь очищения. В нём должно сгореть всё накопившееся зло, все тёмные помыслы...

1. Сравни и опиши красоту среднерусских просторов и красоту природы степей. Расскажи, что есть общего и чем они различны.
2. Подумай и ответь, из каких материалов создан в основном предметный мир кочевников. Вспомни, из чего сделано большинство предметов быта в русских селениях.
В предметах народного быта выражена красота природного материала. Расскажи, как ты понимаешь это.
3. Объясни, почему юрта — это архитектура, а не случайное приспособление для

Детские работы.
Гуашь

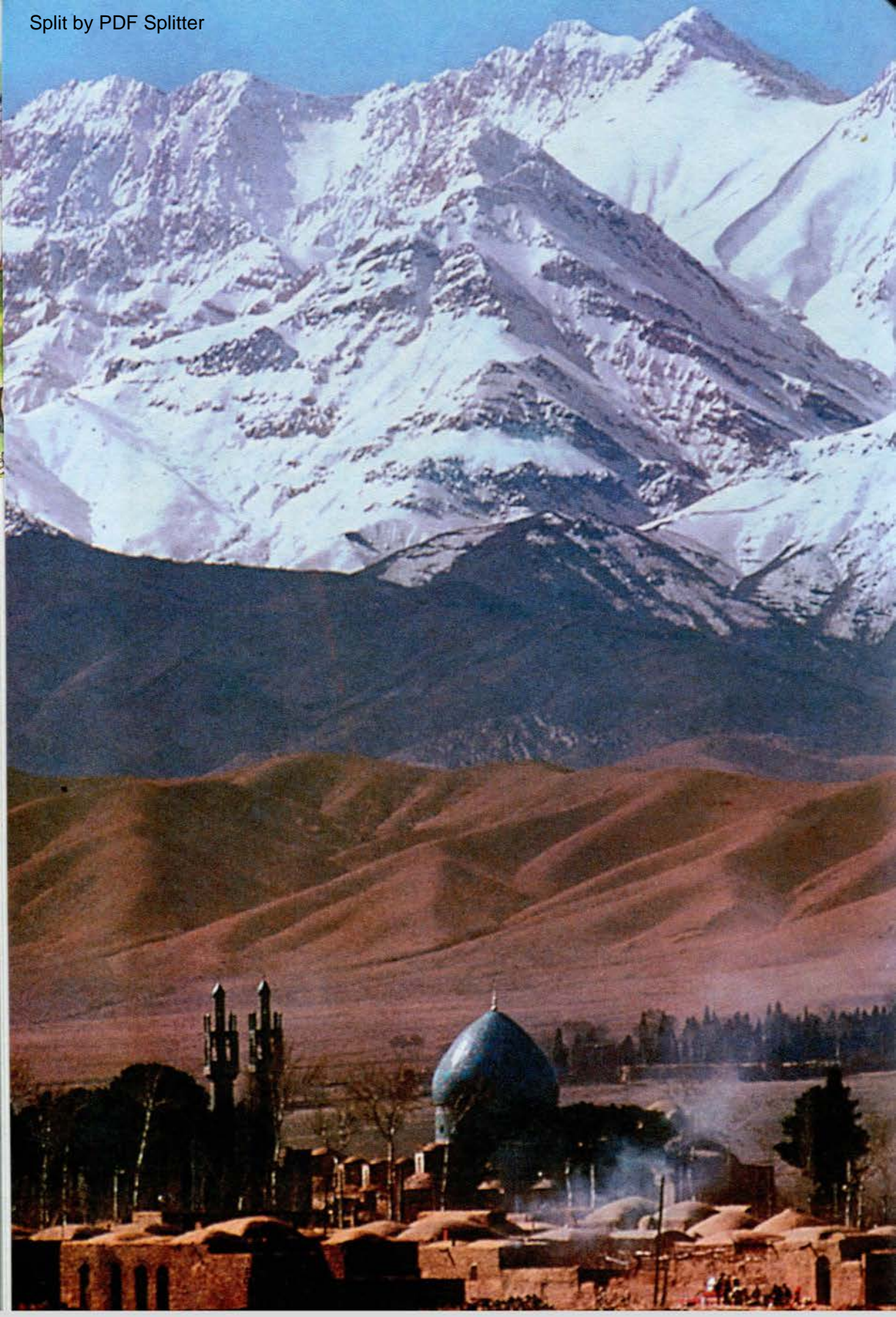
ночѐвки. Расскажи, как устроена юрта. Подумай и докажи, что этот дом-путешественник всё-таки постоянное жильѐ.

Изобрази степной пейзаж.

Эту работу можно выполнить в технике живописи или графики.

Располагая изображением на листе, постарайся почувствовать и передать красоту пустых пространств, добиться, чтобы изображение стало поэтичным, а не скучным.

Города в пустыне

Жарко, нет воды, и степь превращается в пустыню. Среди раскалённых песков, твёрдых, потрескавшихся солончаков с трудом продвигается караван. Усталым, страдающим от жажды путникам чудится сверкающий голубизной сказочный город. Но это лишь видение.

Вот он показался снова, но теперь всё преобразилось вокруг: впереди и вправду очертания города. Множество куполов — небольших и огромных, голубых, мерцающих радужными красками — создает силуэт города. Эти купола придают городу сходство со станом кочевников. Однако массивные, толстые глиняные стены говорят, что это хорошо защищённая крепость. Очень высокие, прямоугольные, щедро украшенные ворота с южной стороны здания тоже напоминают о двери в юрту.

Площадь среднеазиатского города

Изразец

Купол
мечети.
Фрагмент

Всё строят из глины, это главный строительный материал. Узкие улочки между глухими стенами. Такой город не может переезжать, наоборот, он крепко обосновался и быстро растёт, потому что есть вода. Сюда сходятся пути многих караванов. Здесь у них отдых и встреча, а значит, торг. И потому торговая площадь — шумный и пёстрый восточный базар — многолюдное и оживлённое место. Её окружают лавки ремесленников.

Искусные мастера-художники создают поразительные по красоте вещи: серебряные и медные сосуды, чаши, изысканные глиняные кувшины и поливные изразцы, покрытые тиснениями кожаные пояса и шкатулки, многоцветные ткани и ковры...

У всех предметов простые сдержанные формы, но их поверхность сплошь покрывают сложные **орнаменты**. Листья, цветы и лепестки, ромбы и стрельчатые звёзды с расходящимися лучами, надписи — эти узоры переплетаются, образуют запутанные узлы, расходятся, сталкиваются между собой, вдруг следуют чередой, и тут же рисунок рассыпается, и вместо него возникает такой же новый. Эти чарующие узоры держат пожелавшего их рассмотреть зрителя в напряжении: трудно оторвать взгляд, формы рождаются как миражи и реальность кажется вымыслом.

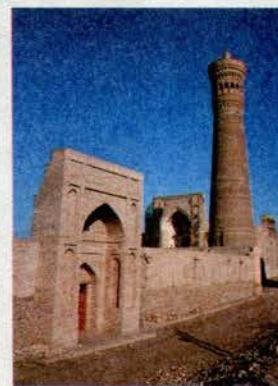
Такие же витиеватые узоры сплошь покрывают и поверхности стен, выходя-

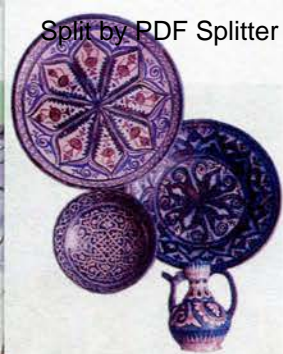
Мавзолей.
Самарканд

Мавзолеи.
Самарканд

Минарёт.
Бухара

щих на площадь. Стены толстые, потому что из глины: только так они будут крепкими. Но тяжесть их совсем не видна, они облицованы **изразцами**, покрыты **мозаиками** или каменной ажурной резьбой. Яркий, с причудливой игрой линии узор на стене словно уничтожает глухость кирпичной кладки и создаёт видимость лёгкости. Зато сразу бросается в глаза сильно выступающий торжественный **портал** — вход, похожий на огромную букву «П», с высокой аркой, в затенённой глубине которой ещё такая же небольшая арка над дверью.

Это вход в **медресе** — религиозный университет. Внутри прямоугольный двор окружают галереи с комнатами для учеников, здесь же библиотека и мечеть.

Мечеть — так называется храм, где совершают молитву. Мечеть обычно име-

ет огромный купол и портал. Это те же основные элементы юрты.

Постройки такого типа называются **портально-купольные**. И как внутри юрты множество ковров с орнаментами, так и стены мечети покрыты орнаментами-символами и узорчатыми надписями.

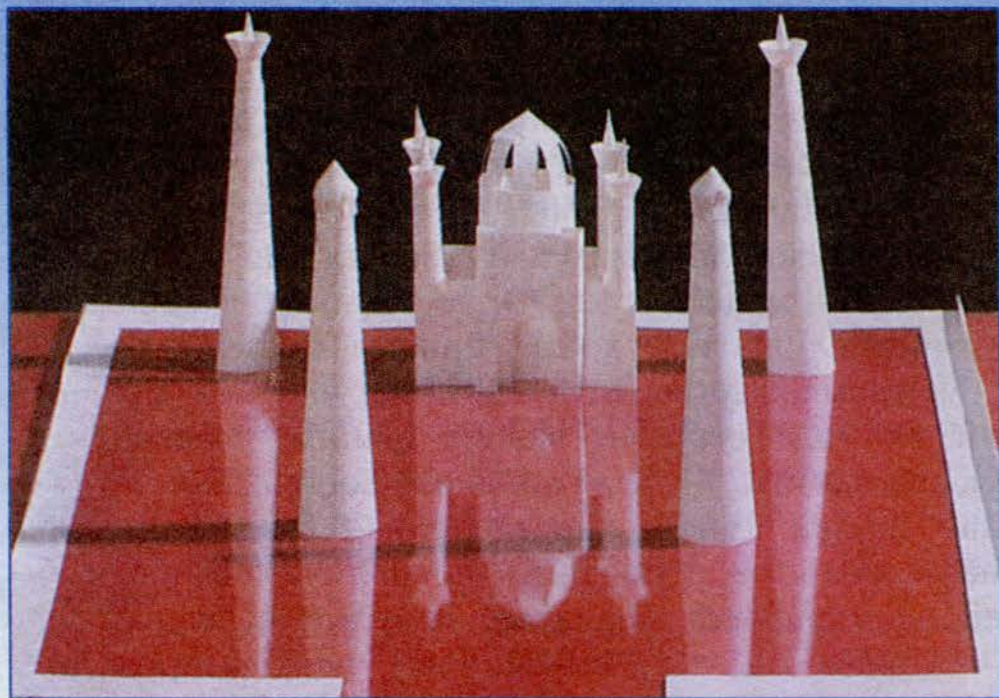
Около мечети возносятся башни — **минареты**. С них служители храма призывают к молитве.

Стремясь утвердить своё могущество, правители Востока строили величественные **мавзолеи** — усыпальницы. Это купольные сооружения. Тяжёлая шапка купола, поставленная близко к земле на массивное основание, подавляла бы, если бы её не украшали нарядные голубые изразцы.

Среди жёлтых, выжженных песков приподнятые, как памятники на пьедесталах, сияют, отражая солнце, ярко-бирюзовые, изумрудно-зелёные грандиозные купола, как миражи.

И мир может показаться видимостью, но это достойная удивления чудесная жизнь!

Детская работа. *Постройка из бумаги*

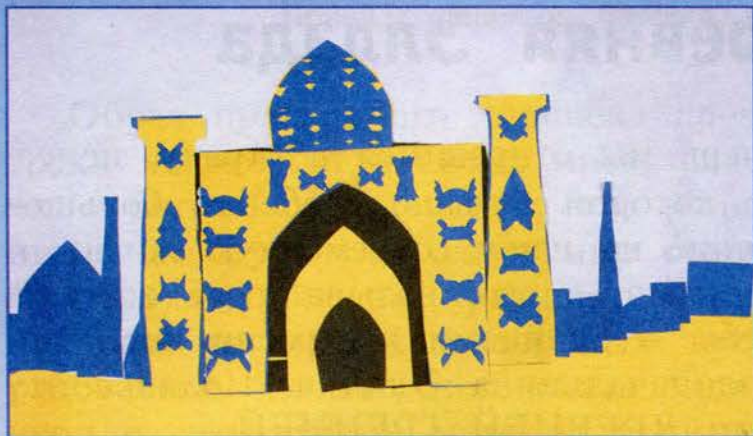
Объясни значение слов: «мечеть», «мед-ресе», «минарет», «мавзолей». Подумай и расскажи, из каких основных конструктивных частей обычно состоят эти здания. Объясни, что значит портално-купольная постройка.

- 1.** Создай образ древнего среднеазиатского города.

Изобразить можно город на пути каравана в пустыне. Работай в технике аппликации, на цветной бумаге или с применением восковых мелков.

- 2.** Построй из бумаги макет — образ основных архитектурных построек среднеазиатского города.

Детские работы. Бумага, аппликация; гуашь; восковые мелки

Расставь постройки, организова пространство. Размести между постройками детали двора: бассейн, дорожки, стены ограды.

Выполни вместе с ребятами коллективное задание: построй из бумаги макет города.

Древняя Эллада

Теперь мы отправимся в страну, искусство которой оказало особенно большое влияние на нашу современную жизнь.

Эллада — так называли её жители, а себя — эллинами по имени легендарного царя-родоначальника Эллина. Позднее эту страну назвали **ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИЕЙ**.

Благодатна природа этого края!

Синяя морская вода изрезала берега удобными для кораблей бухтами. Это помогло эллинам стать прекрасными мореходами.

В светлых рощах росли дикие фруктовые деревья, а в долинах — никем не посаженные ирисы, нарциссы, гиацинты и роскошные розы.

Древние эллины первыми задумались, каким должен быть прекрасный человек, и воспели красоту его тела, силу воли и разума.

Принц с лилиями. Фреска. Крит

Образ прекрасного человека древние греки воплотили в своих представлениях о богах. Они считали, что рядом с ними их страну населяет мир богов — бессмертных, очень красивых и очень похожих на людей, способных так же радоваться, любить, негодовать. Эллина верили, что самые могущественные из богов живут на горе Олимп, поэтому их называли олимпийцами.

Источник зла греки видели в хаосе — беспорядке. Когда-то, считали они, весь мир был Хаосом. Из него произошли Земля — Гэя и Небо — Уран. Их дети — огромные титаны — это дикие силы природы. Но боги-олимпийцы подчинили их и принесли в мир закон и порядок.

В честь богов древние греки строили храмы. Они умели выбирать место для своих построек, и здание храма казалось украшением пейзажа. Храмы ставили на вершинах холмов, на скалистых откосах морского берега.

Древние греки строили храм как дом для бога. Внутри здания никогда не проводилось многолюдных богослужений. Там стояла статуя божества.

Постепенно сложилась конструкция храма. Порядок расположения и соотношения его частей называется **ордер**, что означает «порядок».

Древнегреческий храм — это четырёхугольное здание на высоком постаменте, окружённое со всех сторон колоннами.

Многие храмы состоят из одних и тех же элементов, но производят разное впечатление.

Голова бойца. Бронза

Стоило лишь немного изменить **пропорции** — соотношение частей, и менялся образ храма.

Храмы греков-дорийцев были мужественными и строгими. Они могли казаться приземистыми, но в них чувствовалось величие. Дорийцы, которые считали себя потомками Дора, сына Эллина, были воинственным народом. Они спустились с гор и завоевали земли прибрежных равнин. Древний дух суровой, но бодрой силы навсегда остался в их искусстве.

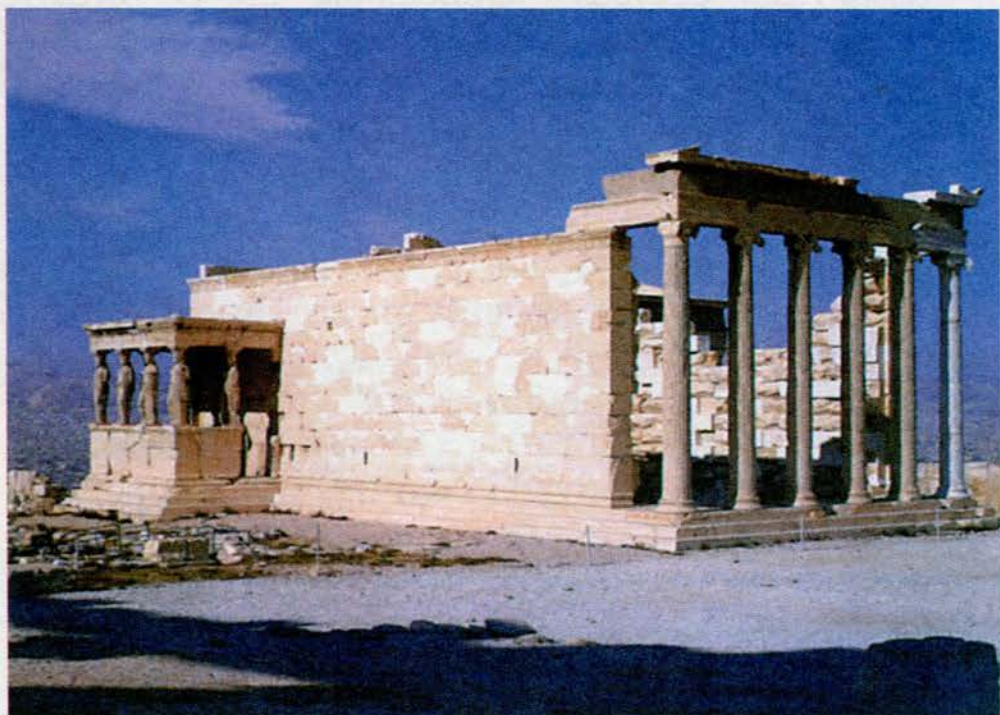
В **дорическом храме** колонны встают прямо из постамента, как деревья, вырастающие из

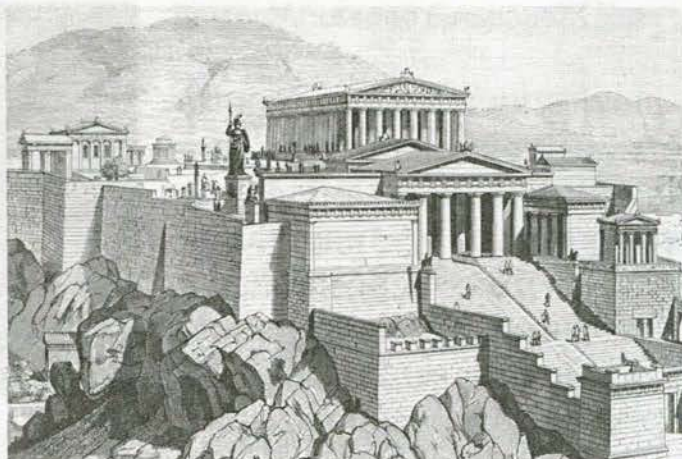
Женская голова. Мрамор

земли. У них нет украшений, кроме полосок-каннелюр — вертикальных желобков. Колонны дорического ордера с напряжением держат крышу, видно, как им тяжело. Глядя на них, вспоминаешь древний миф об атлантах, поддерживающих небосвод. Верх колонны венчает **капитэль** (голова — так переводится это слово). А ствол колонны иногда называют её телом. У дорийских храмов капитель очень проста.

Гораздо изящнее колонны **ионического храма**. Ионийцы тоже греки, но они считали себя потомками внука Эллина — Иона. Ионийцы были не столь воинственны и суровы, как дорийцы.

Храм Эрехтэйон на Акрополе. Ионический храм

На вершине
Акрополя —
храм Парфенон

Отважные мореходы и деловые люди, они презирали роскошь в повседневной жизни. Но в свои главные сооружения — храмы — привнесли нарядность и утончённую грацию.

Колонна ионического храма приподнята над постаментом. Желобки-каннелюры на её стволе расположены часто и струятся, как складки тонкой ткани. А голова — капитель — имеет два завитка.

Самый прекрасный храм Древней Греции — **Парфенон**. Он был построен, когда победно закончилась суровая война с заморскими захватчиками, стремившимися покорить Грецию.

Город Афины, достигший своего высшего расцвета, объединил в союз многие эллинские города.

Акрóполь — это обрывистый холм, где была городская крепость. Там располагались древнейшие дворцы и храмы. Но во время войны они все были разрушены. После победы на Акрополе начали возводить новые здания, ставшие гордостью и украшением великолепных Афин.

Парфенон по-гречески значит «Храм девы Афины». Это самое дивное сооружение Эллады.

114 Оно выражает ликующее чувство торжества.

Кариатиды храма Эрехтейон. *Акрополь*

Храм сложен из белоснежного, как бы светящегося изнутри мрамора. Когда его освещает солнце, на фоне синего неба и моря он кажется тёплым, как живое тело. Со временем камень пожелтел и стал густо-золотым.

Храм царит над Акрополем и городом. Хор его колонн звучит как поднимающая дух музыка. Когда человек приближается к храму, он как бы гордо вырастает перед ним во всей своей красоте. Но его размеры, строй не только не подавляют, а, напротив, пробуждают чувство высокого достоинства.

Построили Парфенон замечательные греческие архитекторы Иктин и Калликрат. Для греков имело большое значение, что в образе нового храма соединились дорические и ионические тра-

диции. В этом они видели символ единства эллинских народов.

На площади Акрополя, напротив Парфенона, стоит небольшой, но дивный храм. Его название — **Эрехтэйон**.

Храм был поставлен на месте, где, как считалось, когда-то давным-давно произошёл спор между богом морей Посейдоном и богиней мудрости Афиной за первенство в греческих землях. Посейдон ударил трезубцем и высек ручей. А Афина, вонзив копьё в землю, создала оливковое дерево, приносящее плоды — маслины. Греки отдали предпочтение богине, назвав город в её честь — Афины. Как бы ни был могуч бог природной стихии, его одолеет разум, считали греки.

Храм Эрехтейон был посвящён этому событию. В нём преобладает образ радостной, грациозной и победной женственности. Ионический ордер подчёркивает это.

На площадь Акрополя храм выходит портиком, кровлю которого держат кариатиды — так называются скульптуры девушек, заменившие колонны. Их одежды ниспадают прямыми складками, напоминая желобки-каннелюры.

Однако соразмерным человеку было не всё. Посреди площади Акрополя стояла, сверкая на солнце, бронзовая скульптура, высота которой превышала трёхэтажный дом.

Эту статую создал величайший афинский скульптор **Фидий**. Она изображала богиню Афины. Богиня мудрости стояла над городом в образе грозной воительницы, в боевом шлеме. Вид

Афина.
Мрамор

Фидий. Посейдон, Аполлон, Артемида.
Рельеф Парфенона. *Мрамор*

богини внушал мысль о надёжности и силе страны под её покровительством. Позолоченный наконечник копья в её руках так сиял, что служил маяком для кораблей в море.

Жители Афин в честь богини устраивали большие торжества. Этот праздник назывался **Панафинэй**. Он длился несколько дней. Главным событием праздника было всеобщее торжественное шествие. Оно начиналось на рассвете. Люди шли украшенные богатыми венками, юноши скакали на конях, девушки несли дары, среди которых огромное шитое покрывало для богини Афины. Девушки были главными участниками этого празднества. В них видели образ радости и веселья. Нарядная процессия поднималась на

Поликлét. Дорифóр. Бронза

холм Акрополя, а из-за храмов ей навстречу восходило солнце.

Но самым большим праздником в Древней Греции были **Олимпийские игры**. По всей стране объявлялось «священное перемирие».

Для игр были построены грандиозные сооружения. Среди них храм Зевса. Внутри его находилась огромная статуя бога. Её создал Фидий. Зевс величественно восседал на троне. Его лицо и руки были из слоновой кости, а одежды — из золота. Статуя поражала, как чудо.

Высшая из похвал эллину была в уподоблении его богу. Умение быть совершенным, то есть лучше других владеть своим телом и волей, доказывали атлеты. Юноши соревновались обнажёнными. Древние греки умели ценить и уважать красоту обнажённого тела.

Самые прославленные скульпторы Эллады создавали мраморные и бронзовые статуи победителей. Их ставили на площади родного города и в Олимпии, у храма Зевса.

Греческие художники поняли **закономерности пропорций**, соотношения частей и равновесия форм. Они увидели тело как прекрасную архитектуру. Устройство фигуры они рассматривали как ясный и совершенный порядок. В пропорциях и движениях человека они научились выражать облик его духа.

Греческие изображения всегда показывают человека, удаляя всё случайное. Это обобщённые

