

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

Фидий. Всадники на празднике Панафиней.
Рельеф Парфенона. *Мрамор*

образы красоты человека, в них нет и намёка на повседневную жизнь. Это изображения прекрасных, совершенных людей, полных жизни, благородства и светлой человечности. До сих пор все художники мира учатся рисовать по слепкам греческих статуй.

Откуда мы знаем о ежедневной бытовой жизни греков? Об этом нам рассказали **греческие вазы!** В Древней Греции было величайшее искусство вазописи. Вазы делались из глины красноватого цвета. На неё наносился рисунок чёрным лаком. Позже научились делать наоборот: фон росписи покрывали лаком, а изображения фигур оставались цвета глины. Это позволило уйти от плоских силуэтов и создать сложные изображе-

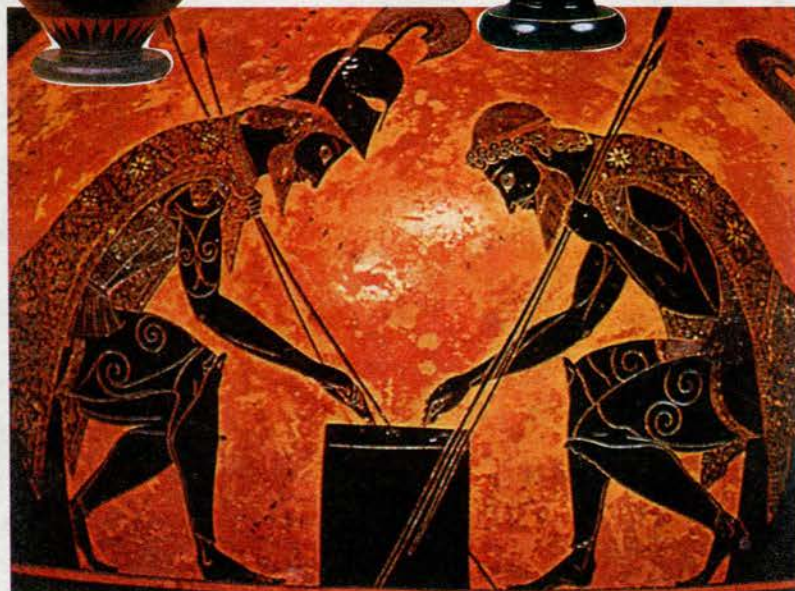

ния со свободной передачей движений. Изображения на вазах подчёркивали красоту и ясность форм сосуда, так же как присутствие скульптуры делало более выразительной архитектуру зданий.

Вазописцы передавали разные сцены жизни. И делали их поэтичными, как стихи. Такого одухотворения повседневности, как в Элладе, не знало никакое другое искусство.

Вазы. Фрагмент росписи вазы.
Древняя Греция

Детские работы. Гуашь; восковые мелки

♦ Роспись вазы. Фрагмент. Древняя Греция

Создай панно «Олимпийские игры в Древней Греции». Тему можно заменить на «Праздник Панафиней».

1. На большом листе бумаги, голубом или зеленоватом — цвета неба и моря, красками напиши пейзаж Эллады, как ты его себе представляешь. Очень хорошо, если работа будет делаться коллективно, всем классом.

2. Теперь из белой бумаги сделай фасад храма и вклей его в пейзаж, выбрав подходящее место.

3. Внимательно рассмотри изображения фигуры человека. Обрати внимание, как сгибаются колени и локти.

Детская работа. Гуашь

Запомни основные пропорции фигуры человека, как он бежит, идёт, нагибается.

4. Нарисуй, а потом вырежи изображения фигур спортсменов. Прежде чем вклеить их в панно, разложи их выразительно, так, чтобы получились живые сцены соревнований. Нарисуй и подклей новые фигуры, если это необходимо. Например, это могут быть зрители. Их лучше делать в белых одеждах, вырезая из белой бумаги.

Создай вместе с ребятами коллективное панно на тему праздников в Древней Греции.

1. Наверное, тебе уже давно стало понятно, что каждый народ не просто создавал свои постройки, а согласовывал их с окружающей природой. Расскажи, какие постройки эллинов ты знаешь и как они связаны с природой Эллады.

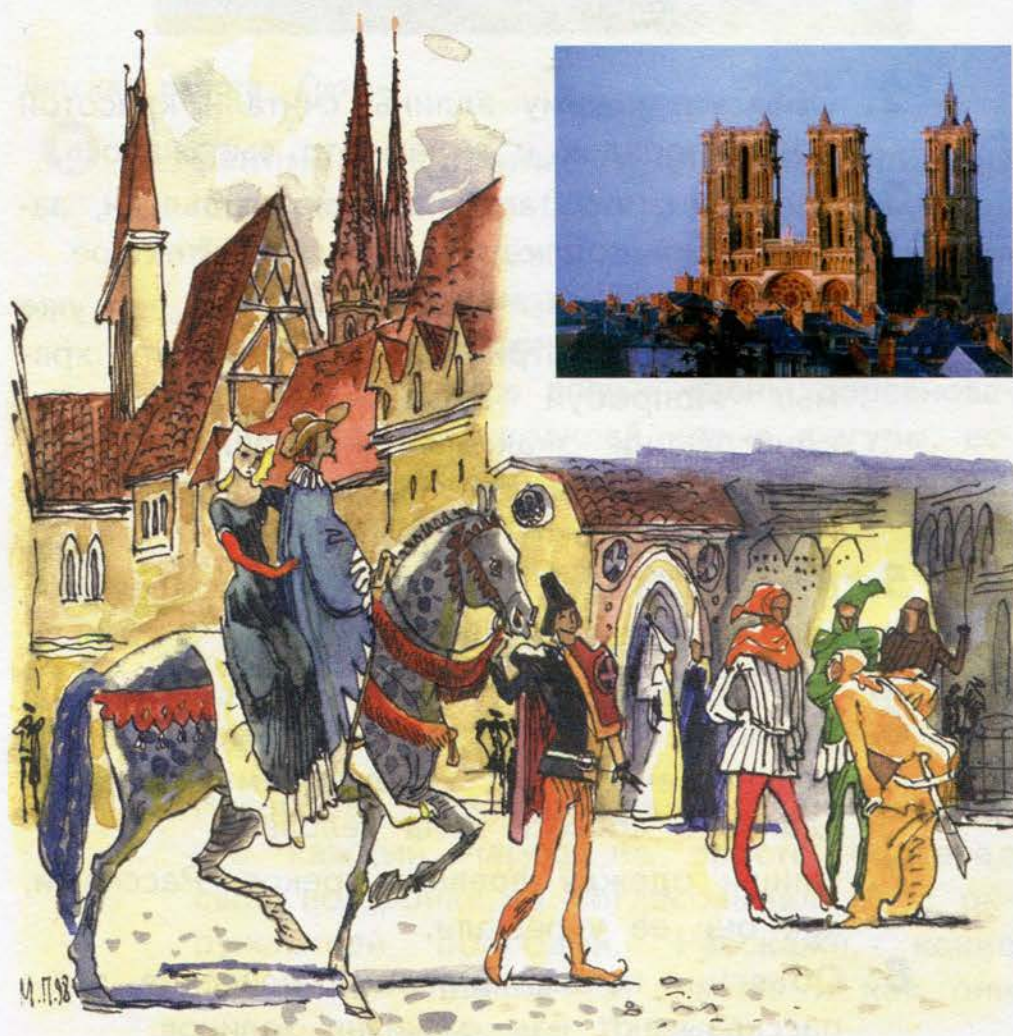
- 2.** Объясни, почему эллины считали красотой ясный порядок и в чём это выразалось.
- 3.** Расскажи, что такое ордер, и объясни, зачем греки соблюдали его в архитектуре.
- 4.** Вспомни, храмы каких народов ты уже знаешь. Рассмотрю, как устроены эти храмы. Попробуй нарисовать по памяти конструкции знакомых храмов. Подумай: они не похожи друг на друга, или между ними есть что-то общее.
- 5.** Вспомни, какой порядок соблюдался при строительстве древнерусских храмов. Расскажи, в чём он выражался.
- 6.** Объясни, что общего между пониманием древнегреческими художниками красоты здания и красоты тела человека.
- 7.** Опиши одежду древних греков. Расскажи, как они её украшали.
- 8.** Объясни, каким образом греческие вазы рассказывают нам о жизни эллинов.

Европейские города Средневековья

Наступило время, когда по всей Западной Европе стали вырастать города. Они возникали на перекрёстках дорог, на берегах судоходных рек, там, где было удобно устраивать ярмарки.

Каждый город в те времена нуждался в защите и превращался в настоящую крепость с баш-

Братья Лимбурги.

Средневековый город.

*Фрагмент.**Миниатюра*

нями и воротами, которые тщательно запирались каждую ночь. А днём город был открыт для торговли, гостеприимен и быстро рос.

Тесно прижатые друг к другу дома с высокими двускатными крышами росли вверх, образуя сплошные стены узких кривых улочек. В тесноте города люди стремились избежать однообразия, каждый старался построить дом по-своему. Самые красивые и богатые постройки выходили на центральную площадь. Здесь возвышался громадный собор, способный вместить сразу всех жителей. Такие городские соборы, построенные в Средние века, принято называть готическими.

Постройка большого собора требовала много времени и больших средств, это было делом чести всех горожан. Строили долго. Так долго, что сыновья продолжали дело отцов, но и после них ещё трудились несколько поколений.

Готический собор своей высотой, вместимостью, своим величием поражает даже современ-

менного человека. Каково же было впечатление у людей той поры!

В древних народных преданиях жила мечта о счастливом и далёком крае. Средневековые люди называли этот край небесным, высоким — гóрним. Легенды рассказывали о сказочных дворцах с прозрачными сияющими окнами.

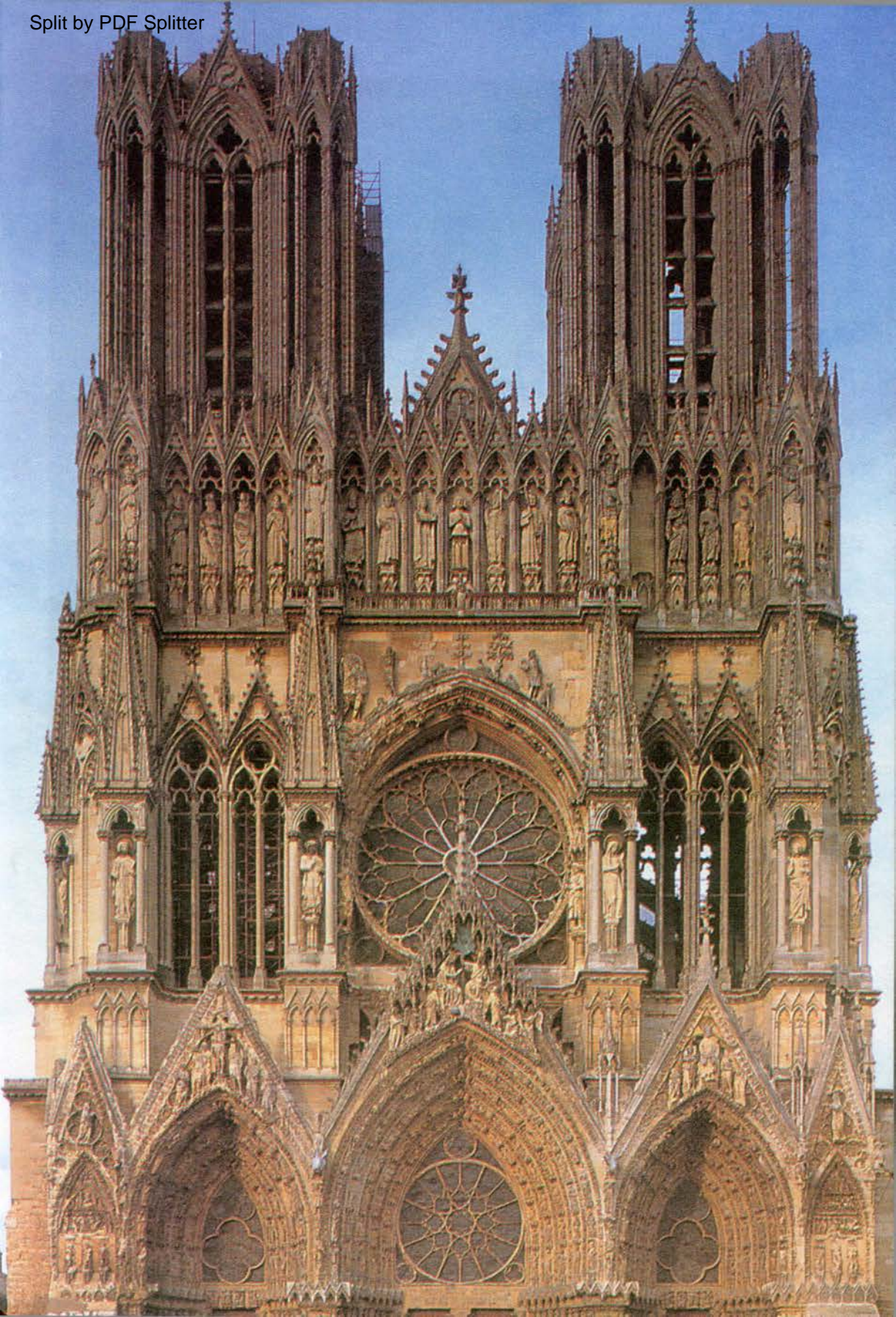
В архитектурном построении собора ожил этот образ блистающего, таинственного и возвышенного мира. Нижняя часть пространства собора погружена в ровный мягкий полумрак. Плавное, неспешное движение идёт вглубь, к алтарю, на восток. Но стоит поднять взор кверху, как возникает чувство стремительного порыва, взлёта, от которого захватывает дух. Линии столбов и арок порывисто, многоголосо несутся вверх. И там, в вышине, их кружево образует прозрачную сень, как будто мир мечты витает над обыденной повседневностью.

Готические соборы возводили из камня. Но каменная стена как бы исчезла, от неё остался только **каркас** — столбы, опоры и стрельчатые арки. Стена превратилась в ажурные каменные конструкции, словно, преодолев земное притяжение, устремилась к небу.

Витраж — это цветные стёкла, заполнившие пространство окна. Мастера, соединяя стёкла металлическими скрепами, умели создавать прекрасные картины священной истории или изображения торжественных событий из жизни людей.

Витражи горят мерцающим, трепетным светом, пропуская разноцветные лучи и наполняя воздух прозрачной красочностью ожившей сказки.

Особое значение имеет витраж, который называют розой готического собора. Это большое круглое окно с ажурным переплётом на фасаде собора, высоко над входом. Узор из пламенеющих лепестков витража похож на небесное светило.

Готический собор строился не на холме и не на утёсе. Этот храм был рождён для городской жизни. Он вырос среди суеты тесных и кривых улочек. В нижней части его фасада, обращённого на площадь, расположены **порталы** — входы. Это неглубокие стрельчатые **арки** со скульптурами святых.

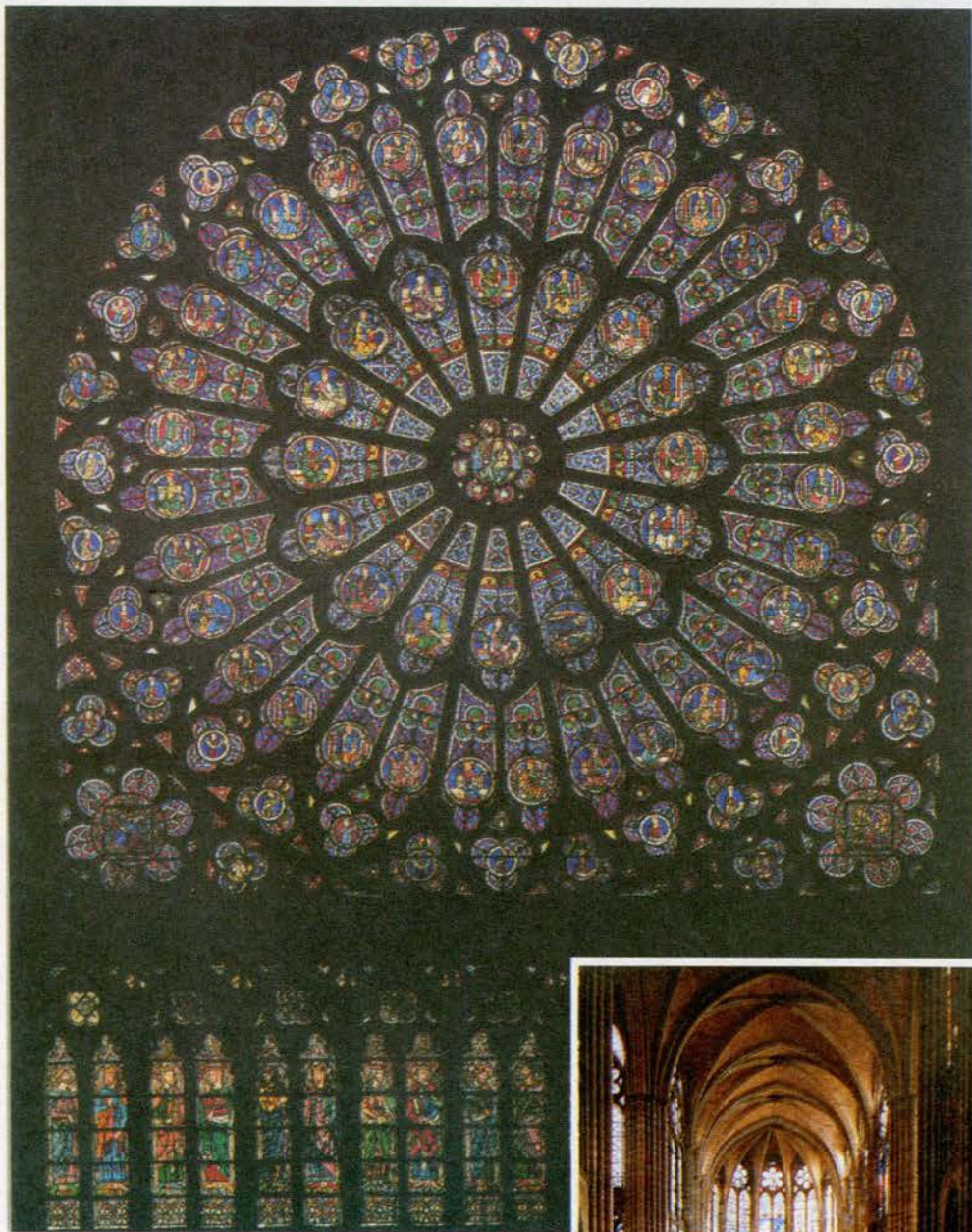
А вокруг кипит жизнь: спешат по делам и прогуливаются горожане. В праздники здесь бывают театральные представления и шумные ярмарки.

Рассматривать городскую толпу очень интересно. Знатные люди, рыцари, священники, учёные и мастера — люди разных профессий и занятий — одевались по-разному.

Одежда людей богатых была разноцветной, украшалась замечательными вышивками. А бедняки не имели права одеваться ярко.

По костюму, его цвету, украшениям сразу можно было сказать, кто этот человек, чем он занимается. Но и много общего было в одежде у людей, ведь она выражала их *общее представление о мире*. В готическом костюме, как и в архитектуре, преобладали вертикальные линии, подчёркивалась устремлённость вверх, способность человека жить земной жизнью, но одновременно иметь в душе мир горний. И хотя жизнь была очень суровой, костюм придавал человеку волшебный облик. Не случайно волшебников до сих пор обычно рисуют как персонажей именно той эпохи.

Витраж собора

Внутренний вид готического собора

Пир у королевы. *Миниатюра*

Костюмы, которые носили
в Средние века
в Западной Европе

Мужчины одевались в обтягивающие трико, а женщины в длинные с грандиозным шлейфом юбки. Верхняя часть одежды шилась чрезвычайно узкой. Это удлиняло фигуру, делало её тоньше. Обувь без каблука с непомерно длинными, остроконечными носами придавала походке характер ломких и как бы взлетающих движений. Острые высокие головные уборы усиливали **образ**.

Как складки древнегреческого платья сочетались с желобками колонн храма, так и колючая острота средневекового костюма представляла собой образное единство с заострёнными башнями и шпилями соборов.

Шпалэра.
Франция

Детские работы. Гуашь, тушь

Создай панно «Площадь средневекового города» в технике гуаши и аппликации.

Для фона лучше взять бумагу не белую, а светлого, мягкого цвета (обёрточную, обои).

Фасад храма надо вырезать из более тёмной по цвету бумаги, а его детали приклеить дополнительно или дорисовать красками.

Жителей города изобрази красками на листках бумаги, соразмерных величине панно. Потом их можно вырезать и вклеить в панно.

Чтобы люди получились в движении и легче было исправлять ошибки в пропорциях, рисунки можно разрезать на отдельные части, а затем соединить, усиливая движения персонажей.

Постарайся, чтобы получились группы людей. Придумай и изобрази, чем они заняты: разговаривают, торгуют, прогуливаются, идут в храм.

Создай вместе с ребятами коллективное панно «Площадь средневекового города» в смешанной технике.

- 1.** Как выглядел средневековый европейский город?
В чём красота этих городов?
- 2.** Как выглядел древнерусский город? Чем он отличается от готического города? А что есть общего?
- 3.** Ты можешь привести примеры соответствия архитектуры и одежды?
Что общего в их конструкциях и украшениях?
- 4.** Как по-разному видели красоту человека разные народы?
А как ты думаешь, что в понимании внутренней красоты людей общее для всех народов?

ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫ

Каждый народ по-своему
воспеваает красоту мира.
Но есть общие
для всех людей
представления
о самых главных
явлениях жизни.
Искусство учит сопереживать,
помогает разным народам
понимать друг друга,
объединяться и в радости
и в горе.

Материнство

В искусстве есть великие, вечные темы. Каждое поколение вносит свой вклад в их понимание.

Тема материнства от века к веку волновала художников всех народов. Эта тема близка каждому человеку. Не случайно её понимание стало выливаться во всеобъемлющий образ Богоматери.

Перед тобой два великих образа материнства. Один из древних и самых прекрасных образов — Владимирская Богоматерь. Это икона. Младенец своей щекой нежно прижался к щеке матери.

Владимирская
Богоматерь.
Икона. Темпера

Рафаэль.
Сикстинская
мадонна.
Масло

П. Пикассо.
Мать и дитя.
Масло

Образ матери одухотворён нежностью — лицо её прекрасно. Вглядись, как мать и дитя слиты в неразрывное целое очертанием силуэта. Спокойные, мягкие линии и тёплый, золотистый тон иконы придают ей ощущение покоя и вечности.

Не менее знаменит и образ «Сикстинской мадонны», созданный великим итальянским художником Рафаэлем. Прекрасная женщина спокойно, царственно несёт к нам своего младенца. Она исполнена любви, чувства материнской гордости, кротости и тревоги. Младенец — это Христос. Мать предчувствует его тяжёлый путь.

Каждая мать так же несёт своего ребёнка к людям, к радостям и трудностям жизни.

Е. Сидоркин.
Колыбельная.
Гравюра

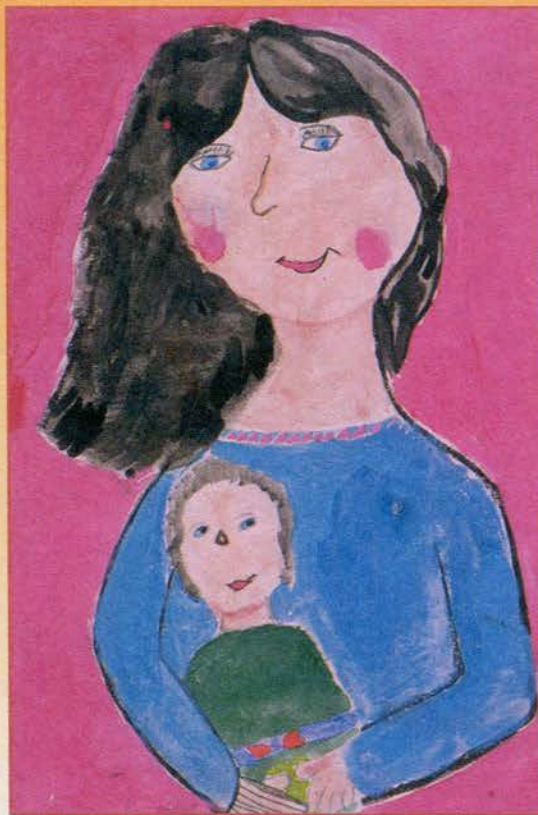
И в наши дни художники разных народов создают об этом свои произведения. Посмотри, как слились воедино мать и дитя в рисунке казахского художника Е. Сидоркина. Они словно единая скульптура — их не разлучить.

На картине «Тишина» Б. Неменского рука матери также охраняет малыша. Но какая нежная и хрупкая эта тишина, как она нуждается в защите!

Б. Неменский. Тишина. *Масло*

Детские работы.
Гуашь; восковые мелки

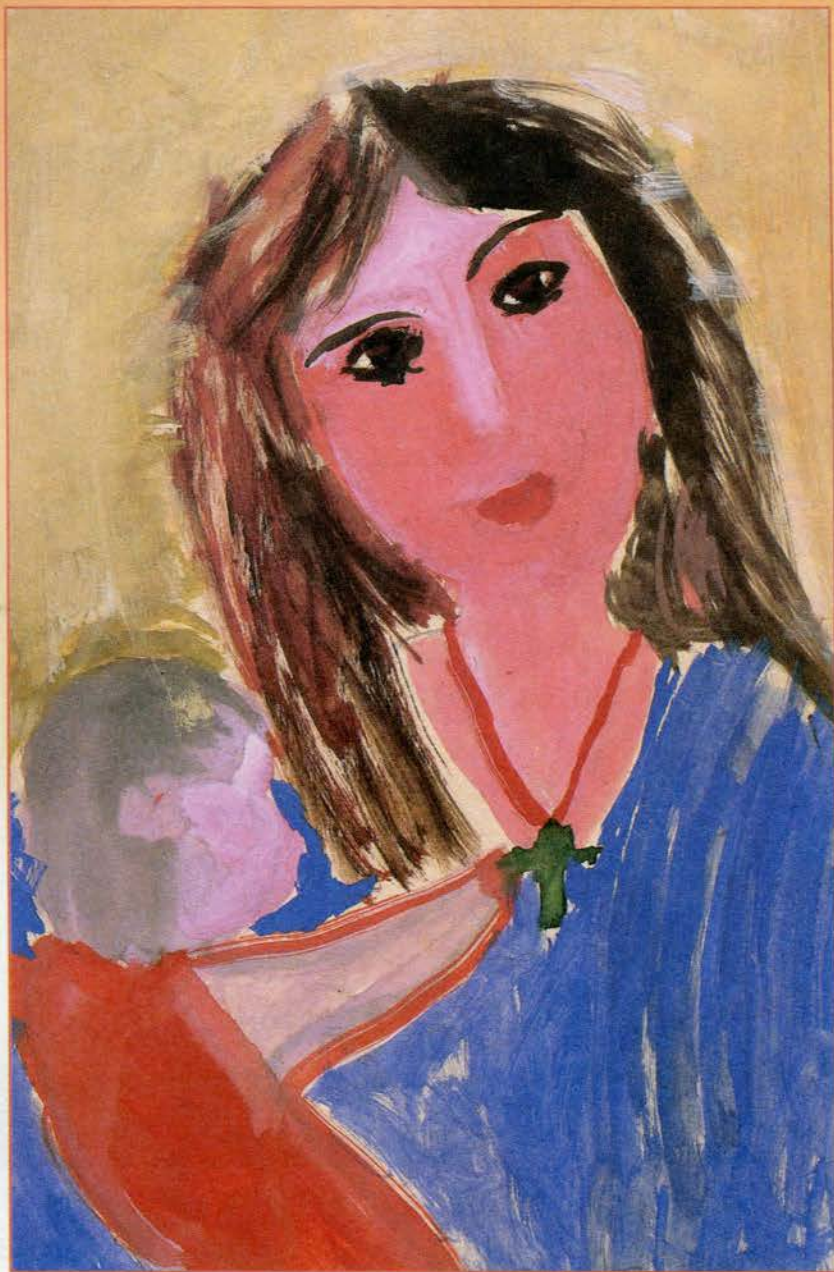
Задумайся и представь себе лицо своей мамы. Загляни в её глаза прямо сейчас, в своём воображении, подумай, хорошо ли ты их помнишь. А теперь представь, как мама вглядывается в твои глаза.

Нарисуй маму вместе с собой.

Главное не внешнее сходство. Главное — попытаться передать её и свои чувства. Для этого надо слить две фигуры в одно целое, объединить их одной линией — как одной мелодией, единым силуэтом, связать в одно целое, чтобы выразить любовь и ласку. Подумай, какие будут линии —

текущие или жёсткие, а краски — холодные тёмные или тёплые светлые. Выбери нужные линии и краски для своей работы.

Мудрость старости

Есть красота, которую видно сразу. Но есть более глубокое понимание красоты. Чтобы увидеть эту красоту, нужны сердечная чуткость и душевное усилие.

С возрастом в лице человека всё яснее проступает красота иная — красота опыта прожитых лет, пережитых радостей, тревог и свершённых дел. Приходит высокая красота понимания других людей, **мудрость души**.

Возраст проявляет, обостряет в лице человека черты его характера и особенности судьбы. Леонардо да Винчи, великий итальянский художник, смотрит с автопортрета решительно и пытливо. Среди мягких спадающих волос мастер резко и жёстко подчеркнул глаза, внимательно и тре-

Эль Греко. Автопортрет. ♣
Фрагмент. Масло

Леонардо да Винчи.
Автопортрет. Сангина

бовательно смотрящие из-под бровей. Это гордый человек большой силы духа.

Эль Грёко, великий испанский художник, создал свой автопортрет, будучи совсем немолодым. Он хотел, чтобы мы не любовались его лицом, а заглянули в глубь души. Из далёких веков протянулся к тебе мудрый, всё понимающий взгляд.

Детские работы. Гуашь

Создай портрет близкого тебе пожилого человека — дедушки или бабушки.

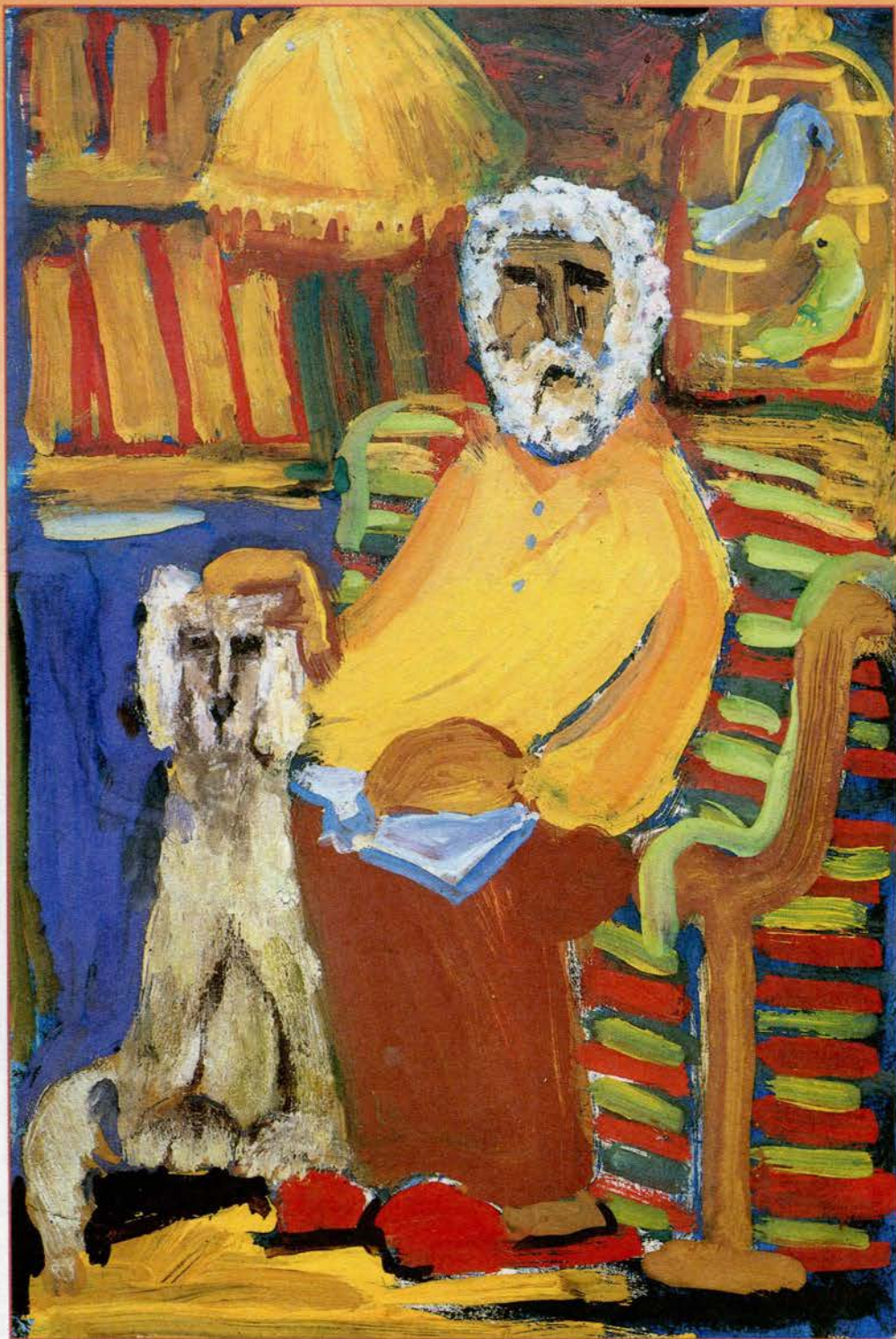
Вглядишься в их лица, вдумайся в характер, постарайся представить себе историю их жизни.

Совсем не обязательно изображать только лицо. Можно показать окружение, изобразить человека во время отдыха или любимого занятия.

Изобрази героя любимого литературного произведения, которому присуща красота не внешняя, а внутренняя (который красив душой).

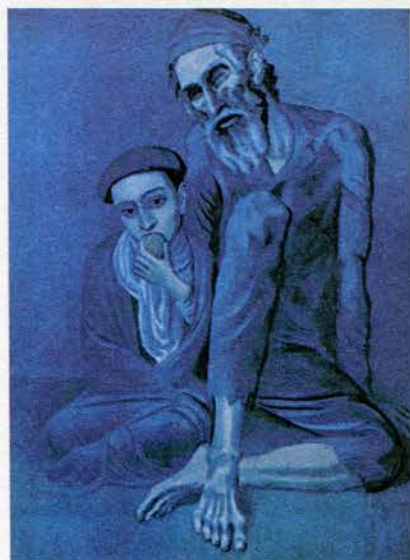

Сопереживание

Самая высокая цель искусства — помочь людям понять друг друга. Уметь чувствовать чужие радости и страдания, ощущать их как свои собственные — именно это делает человека по-настоящему Человеком. Когда человек не умеет понимать других людей, его называют чёрствым, сухим. Потому, что его высушенная душа как безлюдная пустыня. Объединить людей состраданием ко всему живому — это значит научить их быть великодушными.

С древнейших времён в искусстве присутствует тема страдания. А рядом с ней — тема великой любви и веры в добро.

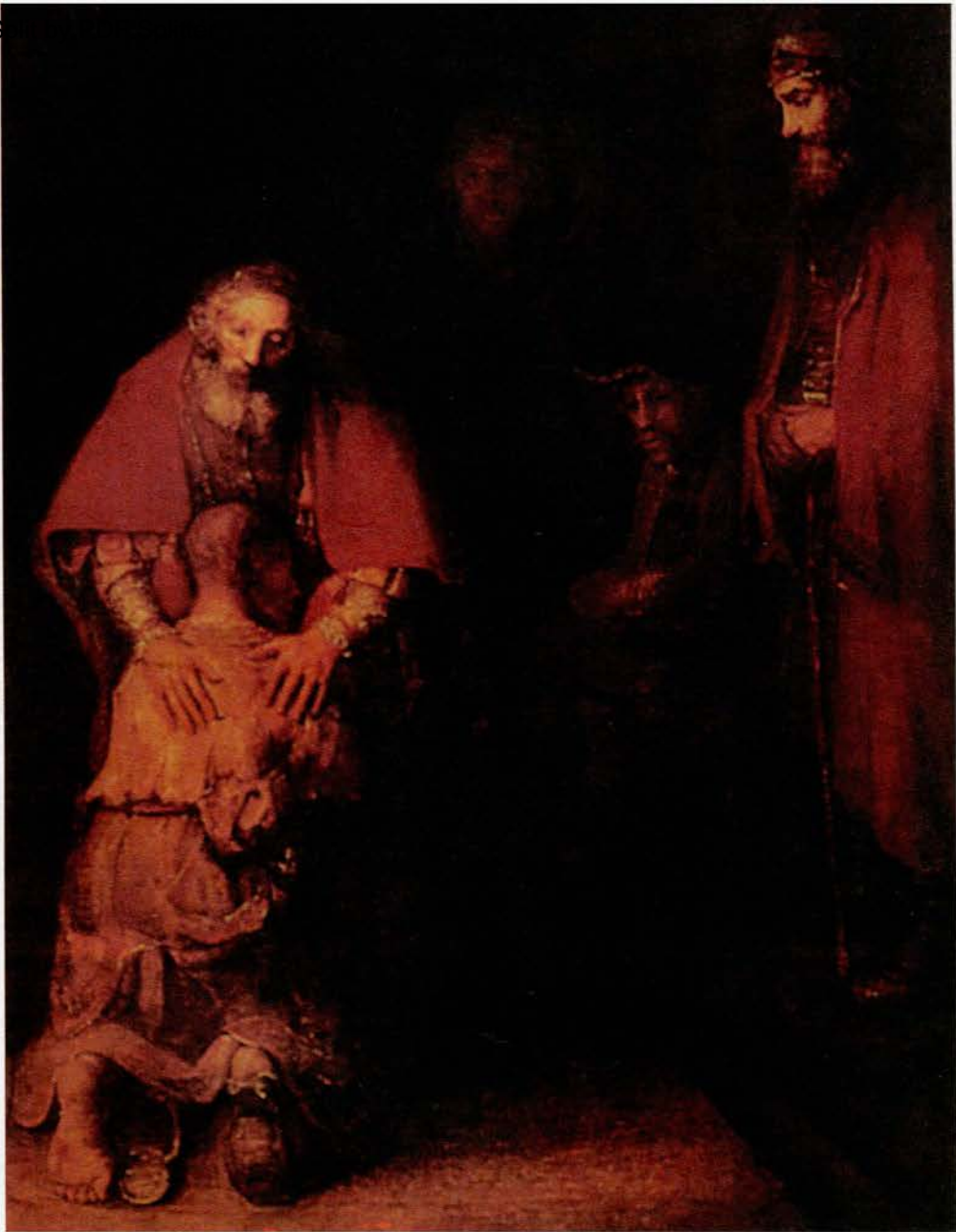
На картине Рембрандта «Возвращение блудного сына» ушедший из дома сын после долгой разлуки возвращается домой в лохмотьях, несчастный и виноватый. Он падает на колени перед состарившимся отцом. В жесте рук склонив-

Раненая львица. Древний рельеф

П. Пикассо. Старик и мальчик.
Масло

Рембрандт. Возвращение блудного сына. *Масло*

шегося отца ласка. Золотые, коричневые и красноватые оттенки цвета согревают картину внутренним теплом, мерцают и светятся. Всё замерло. И кажется, что совершается чудо, доброе волшебство встречи, всепрощения.