

Прялка. Фрагмент «Олени и кони».
Мезенская роспись. Начало 20 в.

Любят мастера Русского Севера украшать предметы быта росписью. Давай познакомимся с мезенской росписью. Она зародилась в деревнях и селах на реке Мезень.

Рассмотри работы мастера Мартына Фатьянова. Вот по борту короба мчится вереница коней и лосей с веточками-рогами, а на крышке коробушки они мирно пасутся. Их изображения очень условны, как будто рисовала рука ребенка. Но при всей кажущейся неумелости и наивности роспись поражает изящной легкостью и артистичностью рисунка. Присмотришься к другой крышке с птицами-лебедями. В центре ее красуется ромб — древний символ плодородия, а все поле рисунка мастер заполнил ритмичным узором. По бортику крышки бегут, ритмично чередуясь, мелкие штрихи, крестики. Они образуют четкий орнамент.

Мезенские мастера украшали точно такими же узорами прялки. Взгляни на эту прялку. На золотистом фоне торжествует красновато-коричневый цвет, дополненный четким графиче-

И. Фатьянов. Коробушки.
Мезенская роспись. 1970-е гг.

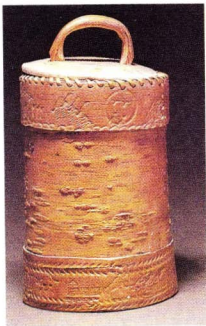

Split by PDF Splitter

ским рисунком. На лопасти прялки можно увидеть орнаментальные ряды, подчеркнутые широкой красной линией, фигуры бегущих оленей, лосей. Посмотри внимательно, как они решены, чем отличаются друг от друга. Тело и тонкие паутиньи ножки у них одинаковые, разница лишь в деталях. Изображения животных очень графичны, они чем-то напоминают древние наскальные рисунки Карелии.

По всей поверхности прялки как бы невзначай разбросаны точки, черточки, завитки, спиральки, маленькие кружочки. Они словно усиливают движение бегущих животных и имеют строгий порядок.

А теперь рассмотрим изделия из бересты. Посуда из бересты прочная: у нее хорошо подогнанное доньшко, не пропускающее воду, двойные стенки — внутренняя и наружная, которую мастера ласково называют «одежка» или «рубашка». Чистая берестяная поверхность

А. Пастухов. Туес с тиснением.
Архангельская обл., 1977 г.

И. Фатьянов. Коробушка. Фрагмент.
Мезенская роспись. 1977 г.

П. Жильцов. Кузов и бутыль.
Архангельская обл., 1970 г.

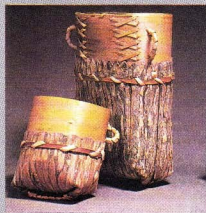
Щепные птицы. Архангельская обл., 1980-е гг.

В. Прозоров. Кузовики. Брянская обл., 1978 г.

А. Петухов. Туеса берестяные. Архангельская обл., 1970 г.

с живым природным рисунком необычайно хороша.

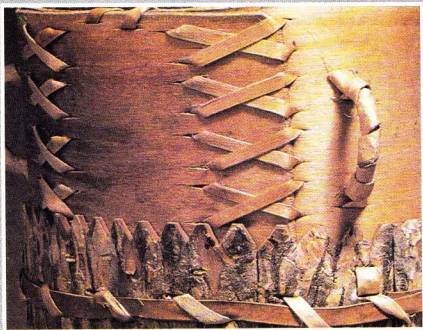
Берестяную рубашку любят украшать северяне тисненными узорами. У мастера имеется для этого целый набор прочных деревянных штампов самой разнообразной формы, которые и создают нарядный рельефный узор: рождается образ земли с травами, цветами, птицами, зверями; образ неба с солнцем и звездами.

Не только на Русском Севере, но и на Урале, в других уголках России украшают берестяную утварь ажурным резным узорочьем тончайшей работы. Просечку мастера делают ножом и другими инструментами, подкладывают под верхний слой фольгу, светлую или темно-коричневую мореную бересту для большей прочности и красоты. Этот древний промысел сродни резьбе по кости или просечному металлу.

Просечной и тисненой берестой можно украшать ларцы, коробка, блюда, шкатулки. Нарядные узоры на бересте радуют глаз и сердце красотой, которую создают не просто руки искусных умельцев — в них душа их светится.

Фрагмент кузовика из бересты

Задания

1. Выбери себе для работы один из предметов народных северных промыслов, интересный по форме. Сделай его эскиз. Попробуй украсить предмет в стиле этого промысла.
2. Из плотной бумаги, картона сверни форму туеса (или карандашницы). Можешь сделать прорезную форму из бумаги коричневатого тона и вставить внутрь цветной фон.

Вопросы

1. Какие народные художественные промыслы России ты знаешь? В чем проявляется своеобразие каждого из них?
2. Откуда черпают народные мастера образы, сюжеты, орнаменты?
3. Какой из известных тебе образов подошел бы для эмблемы, которая символизировала бы непрерывающуюся связь времен в народном искусстве, вечное развитие и обновление?
4. Можно ли сказать, что народные художественные промыслы — это ветви одного дерева, поднявшегося на русской почве? Попробуй пояснить свою мысль.

Split by PDF Splitter

ДЕКОР - ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ

Ты узнаешь,
какую роль играет
декоративно-прикладное искусство
в жизни человека и общества.

Декор выявляет место
и роль человека в обществе,
организует общение людей.
Ты узнаешь, как это проявляется
в искусстве разных стран и эпох.
Это даст возможность наполнить
смыслом творческие работы,
которые ты сам будешь создавать.

ЗАЧЕМ ЛЮДЯМ УКРАШЕНИЯ

Ты уже знаешь, что с давних времен человек украшал себя и предметы, которыми пользовался. Даже тогда украшение представлялось людям делом не менее важным, чем самая полезная и необходимая работа.

Зачем, например, разрисовывали свое тело устрашающими узорами войны перед тем, как выступить против другого племени? Конечно, не ради забавы. Нанося узоры, они стремились защитить себя, повергнуть в страх своих врагов.

Древний охотник украшал себя необычным ожерельем из клыков хищных зверей. Зачем, просто ради красоты? Нет. Каждый клык в украшении означал убитого зверя. Это была своеобразная демонстрация перед соплеменниками своей ловкости, силы. И отношение к такому охотнику было почтительное, уважительное.

Наверное, не для развлечения носил вождь племени пышный головной убор из перьев, яркие украшения, наносил на тело татуировки. Так он, достойнейший из достойных, мог выделить себя среди окружающих, обозначить свое особое положение.

Шотландский король в прошлые века носил семицветную одежду, его придворные надевали костюмы только из пяти цветов, а простолюдины — однотонные. Короли, цари облачались не просто в роскошные и декоративные, а как бы символические одежды. Их костюм подчеркивал, что они — первые лица в государстве.

Великий государь-самодержец всея Руси в торжественные моменты облачался в драгоценные одежды, расшитые золотом и серебром, унизанные рубинами и изумрудами. Государево облачение состояло из платна — длинного, расширенного книзу одеяния, украшенного круглым оплечьем — бърмой с небольшими иконками, выполненными цветными эмальями, с мозаикой из самоцветов, с золотой и жемчужной вышивкой. Поверх его надевался золотой крест.

Split by PDF Splitter

Не просто тщеславие заставляло царей заботиться о пышности и великолепии своего облика. Царское платье олицетворяло силу, достоинство и могущество Русского государства. Облачение царя дополняли скипетр и держава, которые символизировали его власть над миром, а также царский венец. Эти декоративные знаки были знаками державного величия.

Вот, к примеру, царский трон. Сама его форма является украшением, он богато и изысканно отделан. Это отличает его от предметов повседневного быта — скамьи, табурета, стула, кресла. Все они могут быть украшены по-своему, исходя из их цели и условий использования. Однако только трон удостоен особого внимания. Во время торжественных церемоний на него восходит царь или король, и тогда трон обретает высшее общественное звучание. Он олицетворяет силу и могущество государства и того, кто им управляет. Эта идея выражена в декоре, во всем образном строе вещи.

Тебе, вероятно, не составит труда и сегодня по одежде, убранству определить, кто генерал, кто солдат и какой армии, кто священник, кто спортсмен и какого общества, кто невеста, а кто ее подруга. Или, например, это деловой кабинет, парадная или детская комната. Вообще, здесь праздник или траур. А если представить, что одежды и предметы не выделяют этих ролей, то сможешь ли ты во всем этом разобраться?

Все предметы декоративного искусства несут печать *определенных человеческих взаимоотношений*. **Украстить** — значит наполнить вещь смыслом, определить роль ее хозяина.

Эта роль сказывается на всем образном строе вещи — в ритме и рисунке орнамента, в сочетании цветов, в композиции.

Давай постараемся разобраться во всем этом вместе с тобой!

РОЛЬ ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА В ЖИЗНИ ДРЕВНЕГО ОБЩЕСТВА

Ваш путь лежит в Древний Египет — удивительную, полную загадок и чудес страну, одну из первых цивилизаций, отдаленную от нас несколькими тысячелетиями.

Голубым лотосом пересекает безжизненную пустыню могучая африканская река Нил, в долине которой была сосредоточена жизнь египтян. Яркое солнце, теплый влажный климат создали прекрасные условия для жизни людей, повлияли и на их одежду. С каким изяществом легкая, открытая одежда подчеркивает красоту загорелых тел, оттеняя их своей белизной!

Фараон — полновластный правитель Египта — почитался как сын Бога на Земле. Нарядные, красочные одежды выделяли его среди других людей, подчеркивая особое положение в обществе.

Головной убор издавна отличал правителей всех стран. Фараон и его сановники носили великолепный полосатый платок — клафт, ниспадающий по бокам строгими полосами и сплетенный на спине наподобие косы. Царственное величие фараона подчеркивали священные символы — изображение урея (кобры-защитницы) и грифона. Знаком власти фараона была и высокая тиара — двойная корона, украшенная теми же символами.

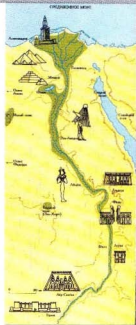
Два скипетра — изогнутый жезл и трехвостый бич, а также искусственная борода были знаками царского достоинства, могущества.

◀ Фараоны в клафте и тиаре

Царский мастер и его жена. *Древний Египет*
Карта реки Нил

Охота в нильских зарослях. Роспись гробницы
Трехвостый жезл и бич фараона

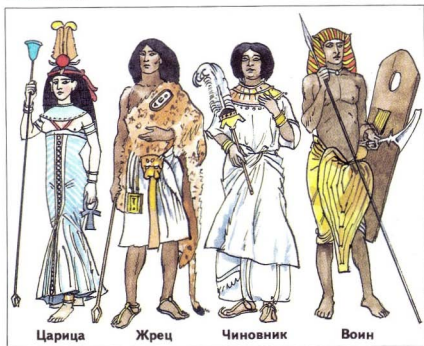

Царица Нефертити.
Древний Египет

Основной частью мужского костюма был набедренник, или передник, крепившийся на поясе. У фараона и его приближенных были передники изысканной формы из дорогой ткани, поверх которых надевали прозрачные тонкие одеяния. Церемониальное облачение правителя дополнял широкий, богато украшенный пояс.

Фараон и знатные египтяне носили пышные парики, размеры и форма которых свидетельствовали о социальном положении их владельца, великолепные, богато орнаментированные воротники — ожерелья в виде солнца, а на ногах сандалии из листьев папируса и кожи с золотыми и позолоченными украшениями.

И царица, и рабыня носили узкое платье на лямках — калáзирус.

Царица

Жрец

Чиновник

Воин

Split by PDF Splitter

Однако их платья различались не только качеством материала, но также отделкой и украшениями. Посмотри, как прозрачная одежда из плиссированной ткани плотно облегает фигуру, струясь потоками нежнейших складок. А как нарядны и торжественны головные уборы египетских цариц!

Женщины высших сословий носили пышный парик с бесчисленным количеством косичек, который украшали нарядная повязка или металлический обруч. А на запястьях, чуть выше локтя, и на ногах великолепные браслеты.

Посмотри, как величественна египетская царица в ритуальной одежде «жены бога». Египтяне верили, что у богов есть земные жены среди знатных египтянок.

На царице нарядная полосатая одежда, плотно прилегающая к телу и подчеркивающая ее статность. Голову украшают сооружение из пышных перьев, солнечный диск и повязка с уреем.

В руках у царицы знак жизни и скипетр в форме лотоса.

Шкура леопарда была верхней одеждой жрецов — служителей храма, которые надевали ее во время богослужения. Верховного жреца выделяли рассыпанные по ее поверхности серебряные звезды.

Особые знаки отличия в одежде были и у чиновников. Они носили удлиненный передник, парик, ожерелье и короткую искусственную бороду, которая считалась знаком высокого положения. Но право носить самую длинную принадлежало фарао-

Головной убор жены фараона Тутмоса III.
Древний Египет

Статуэтка знатной египтянки в парике и калазирисе

Туалетные ложечки

Плывущая девушка. Туалетная ложечка. Древний Египет

ну. Опахало из белых страусовых перьев также было знаком отличия высокопоставленных чиновников. Опахалом могли пользоваться только царевичи, высшие чины и военачальники.

Одежда египетских воинов состояла из просторного набедренника со вставкой из кожаного полотнища в форме перевернутого бутона цветка или «сердца».

Одежда бедняка была скромной: простые формы, льняная ткань и кожа грубой выделки, примитивные украшения из глины.

Как видишь, костюм человека, включающий в себя не только одежду, но также прическу или парик, головной убор, обувь, различные дополнения (пояс, воротник, ювелирные украшения), четко определял его место и роль в данном обществе.

В городах Древнего Египта процветали ремесла. Искусные мастера — гончары, камнетесы, резчики, литейщики, ткачи, ювелиры — создавали произведения декоративного искусства, поражающие непревзойденной тонкостью работы, высоким художественным мастерством.

У египтян сложилась своя четкая система декоративной символики. Одним из самых значимых символов был лотос. Он олицетворял собой красоту, бессмертие, вечную жизнь. Вот туалетная ложечка для косметики в форме священного цветка лотоса, который бережно поддерживает плывущая девушка. Посмотри, как тонко, изящно решена форма предмета! Форму ручки очерчивают плавные изгибы женского тела,

Ваза в виде лотоса. Алебастр

Split by PDF Splitter

Детали мозаики с цветами лотоса, который был символом плодородия, вечной жизни, процветания, радости

перетекающего в самую ложечку-цветок, над которым возвышается прелестная головка египтянки. Как красив цвет слоновой кости в сочетании с черным деревом и нежной раскраской! Обрати внимание на неожиданное художественное решение других ложечек. Что привлекло твое внимание? Что можно сказать об их форме и декоре?

Эти великолепные вазы вырезаны из полупрозрачного камня алебаstra. Чаша на высокой ножке смотрится как цветок лотоса. Рассмотрите ее форму, обратьте внимание на ее ручки — они решены как связки стеблей с распустившимся цветком лотоса и двумя бутонами. Сверху изображена застывшая фигурка божества — это символ вечной жизни.

Вот стройный удлинённый сосуд, который как бы поддерживает хрупкие ажурные плоскости с изображением стеблей с цветами лотоса и папируса. Это не просто красивые изображения, а символ объединения южного и северного Египта. С каким изяществом сумел передать художник плавную текучесть линий-стебельков, образующих узорочье сквозной решетки! Внизу по сторонам высокой ножки изображены также знаки силы. О том, что эти вазы принадлежали фараону, говорят начертанные на них имена владельца и изображение его.

Древние египтяне обожествляли силы природы, птиц, животных, растения, поклонялись множеству богов. Египтянин-земледелец наблюдал, как солнце рождается на восточном берегу и умирает на западном, как Нил, разливаясь,

Ваза с изображением стеблей лотоса и папируса. Алебастр

Маска фараона Тутанхамона

рождает жизнь, а с уходом воды наступает засуха. Но с новым разливом реки природа вновь воскресает — так повторяется из года в год.

Сокровенная мечта египтянина о продолжении жизни после смерти нашла воплощение в культе мертвых. Древние египтяне строили пирамиды (гробницы), величина и пышность убранства которых зависели от знатности умершего человека. В них, кроме мумии, находились изображения умершего и множество разнообразных предметов.

В царскую гробницу помещали инкрустированную золотом мебель, богатые одежды, символы власти, роскошные сосуды, золотые украшения, оружие, напитки и еду. Согласно верованию древних, нужно было обеспечить умершему все блага, которые окружали его при жизни.

Обряд царского погребения отличался особой пышностью. Для царской мумии изготавливали из драгоценных металлов саркофаги, которые вкладывались один в другой. Вот один из них, принадлежащий фараону Тутанхамону. С каким великолепием и мастерством украшена его поверхность рядами мельчайшего орнамента, как гармонично сочетание цветов, сохраняющих сияние золота!

Рассмотри внимательно погребальную маску фараона Тутанхамона. Она является подлинным шедевром декоративно-прикладного искусства. На ней запечатлено красивое лицо двадцатилетнего правителя. Инкрустация из лазурита подчеркивает контуры глаз, линии бровей, строгую красоту полосатого головного убора, украшенного символами власти. Великолепно царское ожерелье с мельчайшими перегородками-змейками, заполненными самоцветами. Золотое сияние маски отождествляет царя с солнцем.

Саркофаг Тутанхамона

Split by PDF Splitter

Подвеска со скарабеем

А теперь давай познакомимся с искусством древних ювелиров, работавших при царском дворе. Это нагрудные украшения, подвески, ожерелья, браслеты, серьги. На всем лежит печать чрезмерной роскоши и изысканной утонченности. Многие украшения предназначались для торжественных шествий, церемоний. Материалом для них служили золото, драгоценные и полудрагоценные камни, цветная смальта — непрозрачное стекло, которое научились делать египтяне. На них можно увидеть знаки-обереги, знаки-пожелания, древние символы богов и царей, выстроенные в узоры-тексты с символическим значением. Скарабей был символом бога утреннего солнца, катящего диск по небу так же, как жук катит навозный шарик по песку.

Часто на украшениях встречаются изображения священной змеи, ладьи вечности (этот символ связан с представлением о дневном и ночном плавании солнца — Ра по небесному и подземному Нилу), *ока-уаджёт*, защищающего от любой беды и символизирующего воскресение после смерти (правый глаз обозначал Солнце, а левый — Луну) и т. д. Посмотри, как из этих знаков-символов выстраиваются сложные узоры — декоративные письмена, которые обладали, по мнению египтян, магической силой.

Вот массивная подвеска — пектораль великолепной работы с изображением крылатого скарабея, поддерживающего ладью Луны. Такое нагрудное украшение клали на грудь умершему фараону. Обрати внимание на сложный многоярусный узор, который включил в себя эти символы, на дивное разноцветье камней, на благозвучное сочетание естественных природных цветов в украшении (с. 106). Это замечательное произведение декоративного искусства Древнего Египта.

Золотая серьга с соколом
Браслет с глазом-уаджёт

Древнеегипетская символика: 1— лотос, 2— путь Солнца по небу, 3— скарабей, 4— символ власти, 5— глаз-уаджет, 6— знак жизни, 7— знак силы

Пектораль фараона Тутанхамона
Кольца со скарабеем и соколом

В самом верху возвышается лунный диск с изображением фараона среди богов. Завершают сложный узор орнамент из крупных цветов лотоса и изображения кобр-защитниц по его сторонам. Это украшение своим образным строем как бы выражало идею могущества и бессмертия египетского царя. Цвет тоже имел символическое значение: золотисто-желтый обозначал солнце, белый — луну, зеленый символизировал воскресение природы и ее плодородие, синий — небо и воду.

Декоративно-прикладное искусство в Древнем Египте создавалось во славу царей. Декор был средством выражения идеи могущества, силы, бессмертия царя, представлений египтян о вечной жизни.

Детские работы. Гуашь, аппликация

Задания

1. Выполни эскиз одного из украшений в стиле древнеегипетского искусства: солнечного ожерелья, подвески, нагрудного украшения-пекторали, браслета. Продумай форму и укрась предмет. Используй характерные знаки-символы, выстраивая их в орнамент или причудливый узор. Постарайся передать характерное для декоративного искусства Египта сочетание цветов.

2. Выполни задание в материале, используя, например, фольгу. Нанеси на пластину рисунок-узор и шариковой ручкой выдави рельеф.

3. Выполни эскиз-импровизацию на тему «Алебастровая ваза». Найди интересную форму и укрась ее орнаментом, используя известные тебе символические знаки. Сохрани симметричность изображения. (Работу желательно выполнять гуашью теплых пастельных тонов.)

Вопросы

1. Какую роль играло декоративное искусство в Древнем Египте? Покажи это на примерах.

2. Что тебе больше всего понравилось, запомнилось? Что тебя удивило в декоративно-прикладном искусстве Древнего Египта?

ОДЕЖДА «ГОВОРIT» О ЧЕЛОВЕКЕ

Из всех предметов одежда более всего связана с человеком. С одной стороны, одежда служит практическим целям — греет, защищает; с другой, оформляя, украшая фигуру человека, она создает его образ, его стиль. И еще — одежда становится особым знаком, знаком положения человека в обществе и его намерений, т. е. его роли.

Давай постараемся в этом разобраться. А для этого совершим путешествие в разные эпохи, разные страны, где складывались свои формы одежды, декора, представления о красоте.

В Древнем Китае желтый цвет — цвет золота — и дракон были символами императора.

У высших чиновников, помогавших императору управлять огромной страной, также были свои знаки отличия. Обрати внимание на эту изумительную по красоте вышивку с изображением белого журавля, распластавшего крылья и готового взлететь в пронзительную синь небес. Квадратная вышивка на груди халата чиновника с таким изображением означала первый, высший ранг. Журавль символизировал долголетие. А всего было девять рангов, и каждый из них символизировала своя птица.

Халат военного чиновника украшала вышивка с изображением хищного животного — барса, тигра, льва —

Костюм чиновника. *Китай*

Шалочка китайского чиновника
Белый журавль. Нашивка на костюм чиновника
Император в желтом халате с драконом
Золотая пластина с драгоценными
камнями и драконом. Отличительный знак

Халат знатной китайки

Нарукавная вышивка с изображением пионов, бабочек, персиков

Split by PDF Splitter

Женщины в аристократических костюмах

соответственно тому или иному рангу. Верх шапочки чиновника был украшен шариком, который мог быть хрустальным, стеклянным, бронзовым, каменным и т. д. также в зависимости от ранга. Шарик отличался не только материалом, но и размером, цветом. В головных уборах верховных правителей шарик, находившийся на верхушке шапки, был рубиновый.

Членам императорской фамилии, высшим чиновникам, ученым, знатным дамам полагалось носить шелковые халаты с широкими рукавами, свисающими до пола. Струящийся шелк был привилегией высших слоев общества. Даже купцам, торговавшим шелком, запрещалось его носить. Обратите внимание на этот нарядный шелковый халат, выполненный с завидным мастерством. Он щедро украшен, расшит изящными бабочками, пионами, которые напоминают о весне, а также традиционным изображением играющих, пенящихся волн. Здесь каждая деталь узора связана с благожелательной символикой. Так, например, бабочка символизирует радость, а пион — знатность, богатство, приход весны. Можно только догадываться, как чувствовала себя знатная китайка в таком халате.

Туфелька, шпильки, шелковые подвязки богатой дамы

Старый рыбак. *Китай*

Дровосек

Придворные дамы носили сложные, изысканные прически, в которые закалывали шпильки из золота и серебра. Украшением наряда были и маленькие, вышитые шелком башмачки на высоком каблуке, в которые могли войти только крошечные ножки. Для этого девочкам из знатных семей с раннего возраста бинтовали ноги, чтобы они выглядели миниатюрными. Было ли это возможным в крестьянской среде?

Важной частью костюма был пояс, цвет, материал, украшения которого также служили знаком отличия аристократии и чиновников.

Цвета в костюме подбирались в соответствии с чинами: желтый, как ты знаешь, императорский, белый и красный — для воинов, голубой — для молодых воинов, коричневый — для сановников.

Китайские крестьяне носили простую одежду из грубой ткани, удобную для работы.

На картине ты видишь девушку-простолюдинку в характерной одежде рыбацки — шляпе, сплетенной из бамбука, куртке с широкими нарядными рукавами и удлиненной юбке. Нарядная, украшенная одежда свидетельствует о достатке в семье.

Теперь ты представляешь себе, как одежда «говорит» о человеке.

Split by PDF Splitter

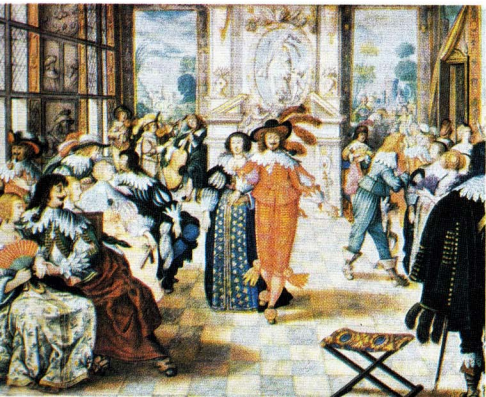
Какова была роль декоративного искусства в жизни общества в Западной Европе, например, в 17 веке?

Декоративно-прикладное искусство этого времени совершенно непохоже на египетское и китайское своими формами, орнаментом, цветом, но суть декора (т. е. украшения) остается та же: выявлять, подчеркивать роль людей, их отношения в обществе.

Посмотри, какое великолепие царит в парадных интерьерах дворца! На отделку стен, дорогую мебель, изысканные вещи тратились огромные деньги. Все было направлено на возвеличение короля, выше которого не было никого в государстве.

Расписные потолки, как бы раздвигающие пространство сверху; стены, украшенные нарядными гобеленами и зеркалами; застывшие в воздухе великолепные хрустальные люстры, отражающиеся в зеркале паркетных полов с причудливым орнаментом; обилие лепнины с позолотой — все это создавало впечатление особой торжественности и необычайной декоративности.

Парадная мебель того времени имела тяжеловесные формы, богатый декор. Диваны и кресла с причудливой формой спинок, подлокотников и ножек обтягивались гобеленовыми тканями и выглядели очень нарядно.

Кресло из дворцового гарнитура Людовика XIV. Франция, 17 в.
Рабочий стол. Дерево. 17 в.
Подсвечник. Голландия, 17 в.

Мастера - краснодеревщики делали изысканную мебель из ценных пород дерева: красного и черного. Ее украшали инкрустацией — врезанными в поверхность изображениями растительного орнамента, пейзажа, мифологических сцен из полудрагоценных пород камня, из перламутра, черепахового панциря, слоновой кости. Отдельные части мебели нередко изготавливали из позолоченной бронзы, что придавало ей еще большую пышность.

Посмотри, как великолепна форма и отделка предметов! Как наряден столик из черного дерева! У него позолоченные ножки сложной скульптурной формы и изумительная по красоте передняя стенка с изображением пышного букета в вазе.

Причудливые по форме канделябры с горящими свечами, а также огромное количество изделий из серебра и золота еще более усиливали впечатление блеска и парадности в интерьере дворца.

Король Людовик XIV

Пышные рукава его белоснежной рубашки украшены кружевными манжетами, цветными бантами. На ногах шелковые чулки и изящной формы туфли с крупным бантом-бабочкой. Банты, кружева буквально унижают парадный костюм короля.

От башмаков до шляпы — банты, ленты, банты, ленты, банты!

Мольер

Дополняли костюм короля роскошный парик и широкополая шляпа с огромными страусовыми перьями. Парик был обязательной принадлежностью светского костюма этого времени.

Французские аристократы стремились подражать в одежде королю, который был главным законодателем придворной моды.

Посмотри, как выглядела модная одежда под названием *жюстокор*, что означает «точно по телу». Длинный, чуть выше колен, приталенный кафтан с широкими манжетами-обшлагами на рукавах и низкими карманами опоясывался по талии широким кушаком, который сбоку завязывался на бант. Под него надева-

Split by PDF Splitter

Король и придворные. Одеты в жюстокор, под ним сюртук; парадный парик, большая шляпа с полями. *Франция, 17 в.*

Занятия музыкой. Костюмы дворян. 17 в.

ли камзол. Первоначально это был офицерский мундир, который затем превратился в модную дворянскую одежду. Жюстокор шили из дорогой ткани, украшали золотым и серебряным позументом, вышивкой, пучками лент на плечах, пуговицами.

Жюстокор считался одеждой «по привилегии». Появляться в дорогом жюстокоре можно было только с позволения короля. Этой привилегией пользовалась лишь избранная часть дворян. Дополняла костюм дворянина широкая шляпа-треуголка с пышными перьями. Умение владеть шляпой считалось большим искусством и говорило о степени воспитанности дворянина. Важным аксессуаром мужского костюма была широкая перевязь с богатой отделкой, на которой носили шпагу и перчатки.

Украшение одежды французских дворян (расположение позумента, количество вышивки золотом и серебром) строго регламентировалось особым королевским указом. Чем выше было социальное положение дворянина, тем больше было на его одежде позументов и богаче вышивка.

Светский костюм. *Франция, 17 в.*

Представители высшего сословия стремились одеваться так, чтобы костюмом подчеркнуть свое привилегированное положение.

Не менее эффектно выглядел костюм английских аристократов. Короткую приталенную курточку—дублёт с декоративными разрезами на груди и рукавах украшает большой, во всю ширину плеч, воротник с изящными кружевами. На плечи накинута короткая шелковая плащ с нарядной вышитой каймой. Боковые швы нешироких штанов также отделаны дорогой вышивкой.

Дамское платье со шлейфом.
Франция, 17 в.

На ногах изящные сапоги из мягкой кожи с отворотами.

Рассмотри разнообразные формы воротников, которые носили женщины и мужчины в 17 веке. Воротник был самой дорогой частью одежды.

Женский костюм выглядел необычайно красочно, декоративно, форма его держалась на жестком каркасе. Торжественные придворные платья шились из тяжелых дорогих тканей: бархата, атласа, парчи, богато украшались отделкой. Чтобы сшить такое платье, требовалось высочайшее портновское искусство.

Знатные дамы парижского общества умели одеваться с особым блеском. Обрати внимание на вытянутую заостренную форму узкого лифа платья, на пышные рукава, украшенные

Ван Дейк. Лорды Джон и Бернард Стюарты.
1630-е гг. (Одеты в дублет.)

Split by PDF Splitter

Круг Роберта Пика.

Портрет трех девочек. Фрагмент. 17 в.

бесчисленными оборками, кружевами, бантами, на богатый декор нижней колоколообразной юбки. Широкая верхняя юбка из ткани другого цвета с разрезом спереди переходила в шлейф, искусно подбиралась с боков с помощью лент и шнуров, ложась на поверхность нижней торжественными театральными складками.

Иногда светские дамы надевали на платье фартучек: эта деталь позволяла увеличить число оборок в costume. Женские платья, перегруженные декоративной отделкой, выглядели настоящей драгоценностью. Дополнением к costume служили изящные бархатные туфельки, великолепные складные веера, а также длинные кружевные перчатки, которые считались предметом роскоши. Прелестные женские головки украшали высокие сооружения из цветов, драгоценностей и густо собранных, вспененных кружев, крепившихся при помощи каркасов.

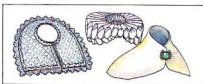
В аристократическом обществе не существовало особых различий между costumeами взрослых и детей: тот же покроем платья, те же ткани.

Как видишь, высокопоставленные особы утверждали свое положение в обществе через costume, представляющий собой причудливые сооружения, искусно «вылепленные» тканью, чрезмерно обогащенные разнообразным декором.

Аристократы всем своим видом подчеркивали свою обособленность от других слоев общества и непричастность к физическому труду.

Светская дама в платье с фартучком.

Франция, 17 в.

Воротники

Костюмы офицеров. Германия, 17 в.

Четкие разграничения в одежде существовали и в королевском войске. Так, например, во Франции мундиры одних родов войск отличались от других по покрою, цвету ткани, опознавательным знакам; разной была и форма головных уборов. Командные должности в армии занимали родовые дворяне, и их костюм напоминал дворянский. Однако костюм генерала все же отличался от офицерского огромными перьями на шляпе, обилием кружев, оборок и лент, театрально-пышными формами, странно выглядевшими в условиях военной жизни. Костюм низших армейских чинов был намного проще — куртка, удобные широкие штаны, сапоги-ботфорты, перевязь с подвешенными к ней патронами.

Судьи, ученые-профессора, медики, чиновники и другие должностные лица носили длинные широкие платья, наподобие мантии с широкими пышными рукавами. Их называли «людьми мантии». Посмотри, как театрально-торжественны черные и красные мантии у высших городских чинов! Их украшают белоснежные воротники строгой формы и манжеты.

Одежда буржуазии, которая жила за счет наемных рабочих, отличалась от пышного блеска аристократических туалетов. Она была более однообразной, лишенной богатой ор-

Костюмы офицеров. Франция, 17 в.

Ян Вермеер. Бокал вина. Около 1660 г.

наментальной отделки; шили ее из добротных, дорогих тканей яркой расцветки. Посмотри, с каким неподражаемым мастерством запечатлел голландский художник представителей буржуазии.

Простых горожанок — прислугу, разносчиц, уличных торговков — тоже можно было сразу отличить по внешнему виду: они носили одежду с узким лифом (зашнурованный корсаж с рубахой или жакет), широкую юбку с фартуком, аккуратный чепчик, белый отложной воротничок, косынку на плечах, на ногах туфли из грубой кожи. Им не разрешалось носить одежду ярких цветов, и потому в ней преобладали темные, тусклые, в основном серые цвета.

«Человек мантии». Медик. Голландия, 17 в.

Крестьянин. Франция, 17 в.
Л. Ленен. Семейство молочницы. 1640 г.

А так выглядела одежда крестьян. Она проста и мало подвержена моде. Мужчины поверх рубахи надевали куртку, на голову — войлочную шляпу, носили широкие удобные штаны, чулки-гетры и обувь из толстой кожи.

Теперь ты, наверное, понял, что костюм — это знак, символ, указывающий на принадлежность человека к определенному сословию или группе людей в обществе.

Роль декора ничуть не уменьшилась и сегодня. Люди одеваются по-разному: в торжественных случаях надевают одни одежды, а в будни или в скорбные моменты — другие.

Есть типы одежд и для определенных групп людей — военных, священнослужителей, служащих фирм и др. Но даже в одежде военных есть отличительные знаки. У моряков это бескозырка и тельняшка, у десантников — берет и короткие сапоги. Белый халат носят врачи, и он выступает как знак данной профессии.

Декор помогает выявлять роли людей в обществе, понимать, кто они. Представь, что у всех людей была бы одна и та же одежда на все случаи жизни. Разве можно было бы что-то понять, разобраться, кто есть кто? Декор вносит порядок в жизнь человеческого общества, строит общение людей. Так в любом обществе — с древнейших времен и до наших дней.

Детская работа. Гуашь

Задание

1. Выполните вместе с ребятами коллективную работу «Бал во дворце».

Продумайте общую композицию. Пока одна часть ребят будет работать над подмалевком, другая может изображать мебель, отдельные предметы и украшать их. Законченные рисунки вырежьте и вклейте в общую композицию интерьера. Теперь можно начать изображать фигуры людей в костюмах. Вначале нарисуй светлой краской схематично человека, а затем «одень» его.

Выполнив одежду обобщенно цветом, начинай украшать ее деталями: кружевами, бантами, лентами, богатыми узорами. Готовые фигуры расположи на общем панно, объединив их группами. Большие следует разместить впереди, а те, что поменьше, — в глубине. Это поможет создать ощущение пространства в композиции.

2. Вырежи из бумаги крупные детали костюма (воротнички, манжеты, веера) и укрась; их можно использовать в театрализованном представлении.

Вопросы

1. Можно ли по одежде судить о месте человека в обществе?
2. Какой костюм ты заказал бы у портного, если бы был знатного рода и жил бы в Древнем Египте, Китае, в европейском городе 17 века?
3. Найди изображения костюмов разных времен и народов. К какому времени они относятся и кто мог бы носить такую одежду?

О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЮТ НАМ ГЕРБЫ И ЭМБЛЕМЫ

Самые первые гербы появились в Западной Европе в средние века. Это были личные знаки рыцарей, которые ставили на боевых щитах, а также на шлемах, флагах (штандартах) и пополах лошадей. Они помогали закованным в латы с головы до ног воинам различать друг друга на расстоянии.

Каждый знак, цвет в гербе имел определенное значение и символически рассказывал о том, кто этот человек, которому дозволено его носить. Герб был знаком чести рода.

В 14—15 веках в городах Западной Европы знатные синьоры носили так называемые «гербовые платья». Сочетание цветов на них подбиралось по цвету поля фамильного герба, платье украшалось фигурами-символами, эмблемами. Такое платье позволяло легко отличить одного синьора от другого и в то же время несло информацию в знаках о самом человеке. Свои гербы были и у ремесленников.

Именно в эпоху средневековья в Европе появились новое искусство и новая наука — геральдика, связанная с составлением гербов.

Рассмотри форму щитов, а также *геральдические фигуры*, которые делят щит на несколько полей определенного цвета.

Наряду с геральдическими в украшении гербов использовались *негеральдические фигуры* — изображения человека, животных, растений, кораблей, построек, предметов быта, оружия, а также фантастических животных (дракон, единорог, гриф и др.).

Каждое условное изображение имело свое

◀ Рыцарь. Геральдические фигуры на щитах

Негеральдические фигуры на щитах. Герб Гербовые платья. Западная Европа, средние века ▶

Герб г. Москвы

Герб г. Новгорода

Герб Республики Татарстан

значение: дуб, медведь означали силу; факел, раскрытая книга — знание; пчела — трудолюбие; лавр — славу; крылатый змей — зло, смуту; дракон — могущество; рука — храбрость.

Цвет тоже имел символическое значение. Желтые и белые цвета соответствовали цвету золота и серебра (металлы). Золото считалось символом богатства и справедливости, серебро — символом невинности и чистоты. Использовались еще пять цветов: червлёный (темно-красный) — символ любви, смелости, голубой — символ красоты и величия; зелёный — символ изобилия; пурпурный (красный с оттенком синего) — могущества; чёрный — мудрости.

Самую важную часть герба (щит) по сторонам обычно поддерживают фигуры-щитодержатели — люди, птицы, звери. Герб украшает лента с девизом. Венчает герб корона.

Свои гербы имеют государства и отдельные города.

Вот герб Москвы. Сначала «читаем» цвет: красный — символ мужества, неустрашимости; голубой — символ красоты и величия; потом фигуру: всадник с копьем, или святой «ездец», — это Георгий Победоносец.

В гербах отражали то характерное, что было присуще данному городу: природу, образы народных сказаний и т. д.

Свои гербы имеют и входящие в состав России республики. Так, например, выглядит герб республики Татарстан.

Детские работы. Гуашь

Задания

1. Придумай свой собственный герб, герб своей семьи, используя язык символов. Продумай форму щита, его деление, фигуры-символы, дополнения к щиту, которые ты сочтешь необходимыми, а также цвет, девиз, учитывая интересы, увлечения свои и членов своей семьи. Рисунок и цветовое решение должны быть предельно лаконичными и выразительными. Включая предметы в свой герб, постарайся предельно упростить их, исключив ненужные подробности и мелкие детали, превратив в символы — обозначения.

2. Придумай эмблему класса, школьного кабинета по выбранному тобой предмету или клуба по интересам.

Вопросы

1. Зачем людям понадобились отличительные знаки? О чем может рассказать герб, эмблема?

2. Что ты можешь сказать о языке геральдики? Что означает выражение «прочитать герба»?

3. Знаешь ли ты, как выглядит герб твоего города? Что он обозначает?

Split by PDF Splitter

Split by PDF Splitter

ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Современное
декоративно-прикладное искусство
очень разнообразно —
это керамика, стекло, металл,
гобелен, батик, мода и многое другое.

Ты узнаешь, какие новые черты
несет в себе современное искусство.

Ты и сам можешь стать мастером
и попробовать себя
в творческой работе с материалом,
который тебе нравится.

