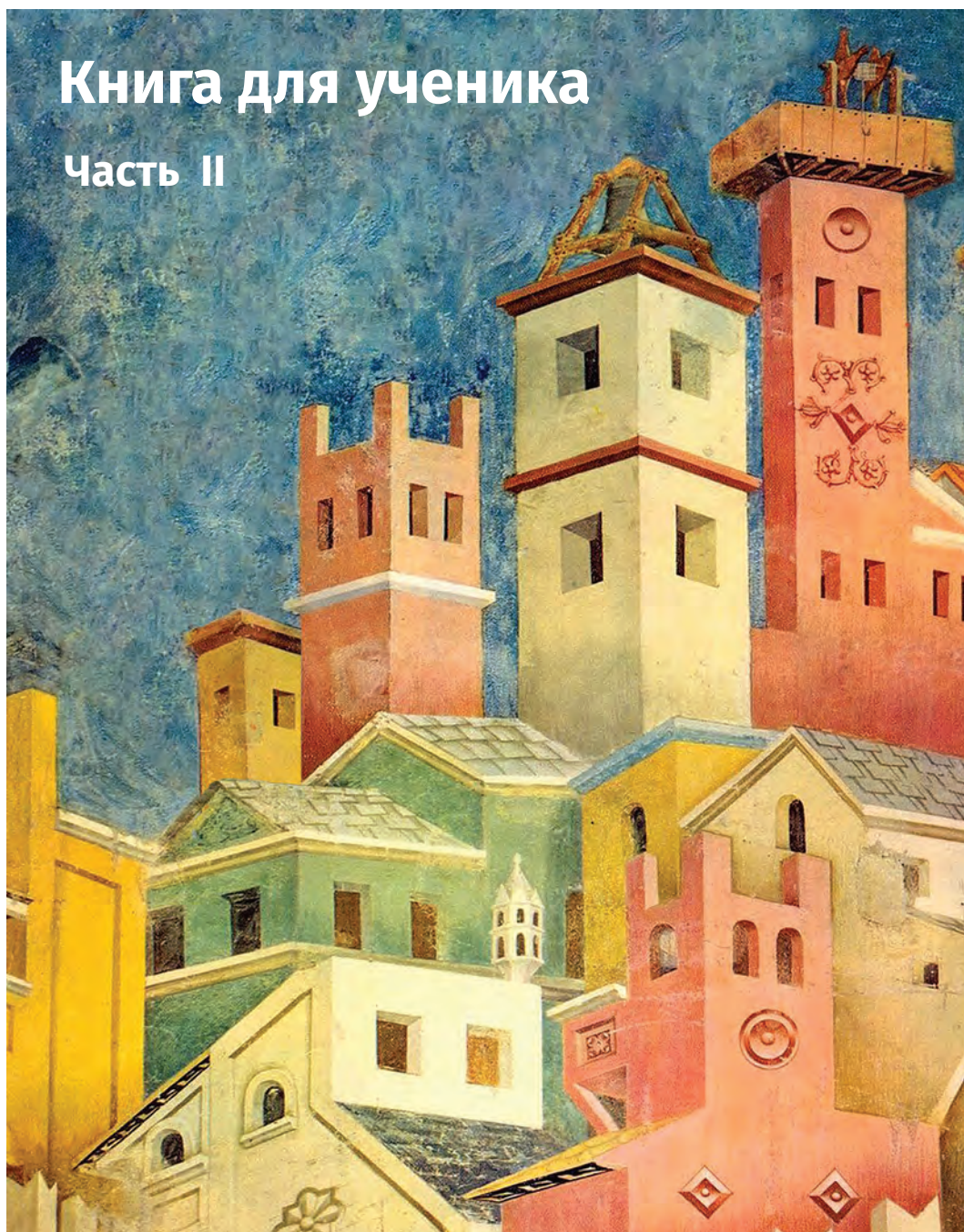

ნანა იოსელიანი
სოფია კებურია

Искусство 8

Книга для ученика

Часть II

Гриф присвоен Министерством образования,
науки, культуры и спорта Грузии в 2020 году.

Искусство 8

Книга для ученика

სულაკაურის
განმარტებლობა

ОГЛАВЛЕНИЕ

2 ЧЕЛОВЕК В ИСКУССТВЕ

Леонардо да Винчи, «Витрувианский человек», 1490-1492 гг.

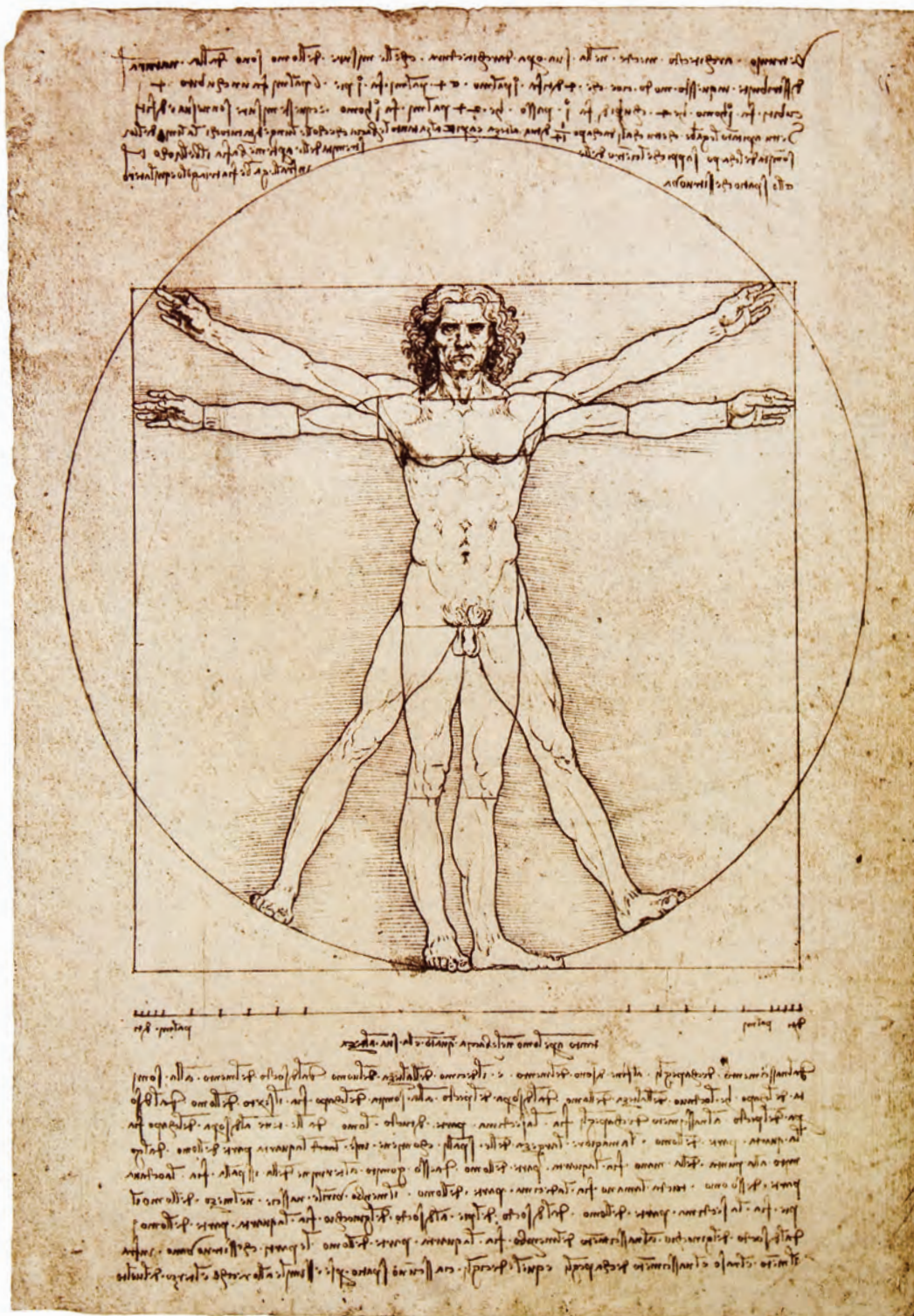
Человек в центре мироздания	7
1. Человек-гуманист	8
2. Кто вернул человеку объем?	12
3. Человек в скульптуре эпохи Возрождения	18
4. Высокое Возрождение	24
5. Начало конца	36
6. Человек в североевропейском Ренессансе	46
7. Искусство против глупости	52
8. Чувство и эмоция	60
9. Характер и мимика	70
10. Психологический портрет	74
11. Камерный и парадный портреты	86
12. Человек эпохи барокко	100
13. Групповой портрет	104
14. Автопортрет	114
15. Быт человека	126
16. О чем нам рассказывает костюм	140

3 ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ИСКУССТВО

Анри Матисс, натюрморт
«Цветы перед окном», 1922 г.

Мир вокруг нас	151
1. Натюрморт, то есть окружающая среда с близкого расстояния	152
2. Пейзаж, то есть окружающая среда с дальнего расстояния	159
3. Перспектива	164
4. Спасение – в природе	170
5. Архитектура	174
6. Зодчество и окружающая среда	182
7. Климат и архитектура	186
8. Художественный язык архитектуры	190
Эпилог	196
Словарь	197

Леонардо да Винчи, «Витрувианский человек», 1490-1492 гг.

Человек в центре мироздания

- Как люди используют искусство для самовыражения?
- Как изображали человека в искусстве разных эпох?
- Как со временем изменялись художественные приемы для передачи отношения человека к окружающему миру, его внешности, идей, переживаний, характера, интересов, социального положения, окружения и повседневной жизни?
- Как можно использовать художественные средства и приемы для передачи моих идей, переживаний, характера, интересов, социального положения, окружения и повседневной жизни?

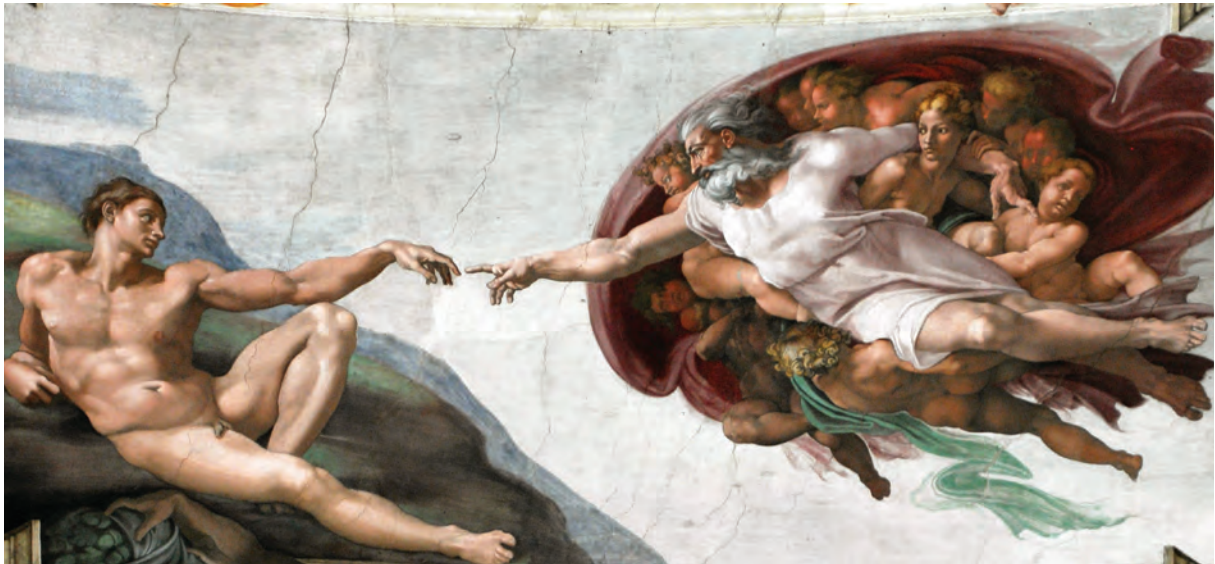
Одно из первых изображений человека обнаружено в пещере Ласко – памятнике доисторического периода. Там, на одной из стен пещеры простыми штрихами изображен умирающий охотник, пронзенный рогами бизона. С тех древних пор незащитный человек закалился в борьбе с бесчисленными вызовами и постепенно стал повелителем мира. Человек все время познает себя, развивается и стремится к совершенству.

Каким человек был раньше? Каков сегодняш-

ний человек? Об этом нам рассказывает искусство.

Искусство - это орудие, при помощи которого поведение человека можно одобрить, осудить, похвалить или подвергнуть критике, прямо или косвенно обнажить его сокровенные чувства. Посмотрим, как это делали наши предки.

1. ЧЕЛОВЕК-ГУМАНИСТ

Микеланджело, «Сотворение Адама»,
Сикстинская капелла, 1512 г.

Взгляды человека изменялись вместе со временем. Человек познает мир и свое место в нем постепенно. Порой человек пребывает в гармонии с окружающим миром, порой же – в конфликте. Изобразительное искусство отражает этот сложный путь.

С начала нашей истории по сей день человек подразумевался центром мироздания только дважды - в Греции эпохи античности и в период Ренессансного гуманизма. Две эти эпохи разделяют столетия. Между ними же господствовали совершенно различные воззрения. В итоге окончательную победу одержало все же стремление человека к свободному творчеству.

Условная периодизация эпохи Возрождения

XIII-XIV вв.
Проторенессанс

II половина XV в.
Высокое Возрождение

I половина XV в.
Раннее Возрождение

XVI в.
Позднее Возрождение

Слово «ренессанс» по-французски означает «рождение заново». Почему же явление, возникшее в Италии, называется французским словом, а не итальянским «ринашименто». Дело в том, что «крестный отец» эпохи – историк XIX века Жюль Мишле был французом.

Возрождение началось в Италии, и на то есть много причин.

1. После падения Византийской империи в 1453 году в Европу из Византии перебрались беженцы-греки и принесли с собой книги и глубокие знания о своей культуре.
2. Города Италии Флоренция и Венеция стали новыми важными торговыми пунктами и сильно укрепились экономически.
3. Представители флорентийской знатной династии Медичи основывают во Флоренции первый коммерческий банк и тратят огромные средства на то, чтобы украсить свой быт предметами роскоши. При дворе Медичи творят лучшие деятели искусства своего времени.

Италия разбогатела и начала жадно овладевать знаниями византийцев.

В старейшем в Европе Болонском университете начинают преподавать греческий язык. У итальянцев появляется возможность читать труды греческих философов на языке оригинала и переводить их на латынь. Этот факт сыграл огромную роль в зарождении Ренессансного гуманизма.

Итальянцы начали переосмысливать достижения мыслителей и деятелей искусства Древней Греции и Рима. Отношение к человеку в античном мире оказалось весьма приближенным к ренессансному представлению. Греческий герой, с утра упражняющийся в палестре, а вечерами овладевающий премудростями философии во благо родного полиса и принимающий деятельное участие в жизни города, ощущает себя достойным гражданином. В Средние века крупные города Италии представляли собой независимые от Рима города-республики. Универсальный человек, исполненный чувством независимости, являющийся одновременно архитектором, инженером, изобретателем, художником, скульптором, писателем и исследователем, ощущает себя и хозяином собственной жизни. Благодаря своим знаниям он может решать множество вопросов.

Ренессансный гуманизм провозглашает личную свободу человека главной ценностью. Впер-

Болонский университет

вые после античной эпохи человек снова поверил в свои умственные, творческие и физические возможности.

На картинах, изображающих религиозные сцены, итальянский заказчик так смело, самоуверенно и беззаботно стоит рядом с Христом, словно его хороший знакомый. Нет совершенно никакой разницы в масштабах изображений человека и Бога.

Более того, вскоре с картин исчезают нимбы

Мазаччо, «Чудо со статором», часовня Бранкаччи, деталь, 1425 г.

Леонардо да Винчи, «Тайная вечеря», 1490-е гг.

над образами Спасителя и святых, и они предстают перед нами как простые люди. Вместо этого на изображениях появляется то, чего раньше никогда не было в христианском искусстве, – тени на земле, которые отбрасывают святые. Художники даже осмеливаются включать в религиозные сцены автопортреты. О том, как сообразно новому мышлению изменились художественные средства и приемы, ты узнаешь позднее.

1 Рассуждай

- Как в искусстве отображаются вера человека и его представления о мире?
- О чем говорят тени святых на земле?
- Почему в Средние века до эпохи Ренессанса художники не писали тени святых?
- Что означает нимб на картине или его отсутствие?
- Как в эпоху Ренессанса изменилось отношение к человеку?
- Как ты считаешь, какие изобразительные средства и приемы «подходят» для современного изображения мира?

2 Вопросы

- Что «родилось заново» в эпоху Возрождения?
- Каким был древнегреческий идеал человека?
- Что означает Ренессансный гуманизм?
- Какими факторами было обусловлено зарождение гуманизма в Италии?

3 Историческая справка

Флоренция являлась одним из важнейших центров эпохи культурного Возрождения. Большая заслуга в этом принадлежит династии Медичи. Медичи были меценатами. Они покровительствовали художникам, поэтам, философам и т. д.

Банкиры Медичи влияли на военную, экономическую и культурную жизнь города. Могущество семейства Медичи распространялось и за пределы Флоренции. Четыре представителя этого рода становились Римскими папами, а Екатерина и Мария Медичи были королевами Франции.

Боттичелли, семейство Медичи, «Поклонение волхвов», 1475 г.

СЛОВАРЬ

Дученто, треченто и т. д. – «ченто» по-итальянски означает «сто». Дученто означает 1200-е, треченто -1300-е, кватроченто – 1400-е, а чинквеченто – 1500-е годы.

Гуманизм – течение и система взглядов в Италии XIV-XVI веков, согласно которым совершенствование человеческой природы возможно путем изучения античной культуры. Гуманисты в равной степени интересовались как духовными, так и плотскими потребностями человека.

2. КТО ВЕРНУЛ ЧЕЛОВЕКУ ОБЪЕМ?

Проторенессанс все еще тесно связан с традициями средневековой иконографии.

Икона Чимабуэ «Маэста», Галерея Уффици, Флоренция, XIII в.

Икона Джотто ди Бондоне, «Мадонна Онъисанти», 1310 г.

Джотто ди Бондоне, «Сон Иоакима»

«Маэсту» Чимабуэ (1240-1302) и «Мадонну Онъисанти» Джотто ди Бондоне (1267-1337) отделяет друг от друга краткий период времени. Чимабуэ считается учителем Джотто. Также, как и другие представители Проторенессанса, Чимабуэ верен иконографическим традициям Византии.

1 Рассуждай

Вспомни признаки изобразительного искусства Византии и охарактеризуй «Маэсту» Чимабуэ.

Джотто ди Бондоне был первопроходцем Ренессанса, новатором и реформатором живописи. Он совершил подлинный переворот в живописи. Хотя его персонажи все еще изображены не отбрасывающими тени на земле, но фигуры уже «обросли плотью», приобрели объемность и вес, словно утяжелились. Под складками одеяний угадываются формы мягкой и упругой плоти. «Мадонна Онъисанти» Джотто уже реальная женщина.

Фигуры Джотто твердо стоят на земле. Появляется и пейзаж. Впрочем, и скала, и дерево, и куст все еще выглядят искусственными, как сценические театральные декорации. Но окружающий пейзаж – уже трехмерное пространство.

Джотто, «Въезд в Иерусалим»,
капелла Скровеньи, фреска,
Падуя

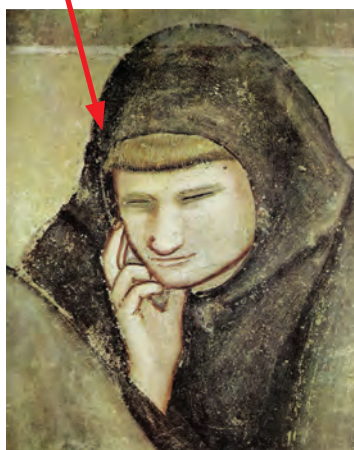
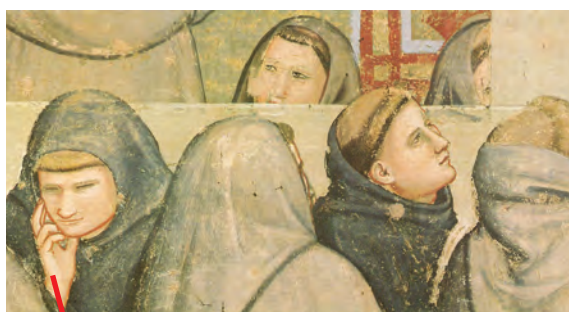

Джотто, «Поцелуй Иуды»,
капелла Скровеньи, фреска,
Падуя

Джотто представляет сюжеты религиозного содержания так, будто наблюдал их своими глазами, словно художник сам был свидетелем рождения, чудес или страстей Христовых. Действие разворачивается на небольшом участке пространства, напоминающем театральные подмостки. Фон - золотого или другого цветов, характерных для иконописи, у Джотто сменяется видами городов, гор или небес.

Персонажи становятся реальными, земными, убедительными и характерными – такими, с какими художник каждый день встречался на улице. Появились искренние, человеческие эмоции, морщины на лицах пожилых людей, фигуры, стоящие спиной к зрителю. Все именно так, как мы видим ситуацию, «разыгрывающуюся» перед нашими глазами. Возникает реальный интерес к мирской жизни.

Флоренция, Санта-Кроче,
капелла Барди, деталь

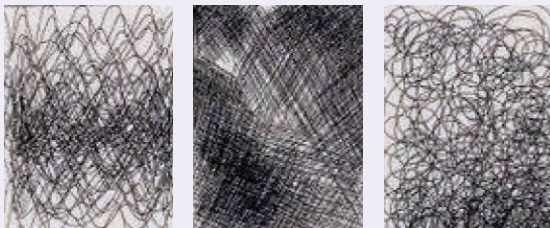
Капелла Скровеньи, Падуя, деталь

Джотто не доставало знания анатомии человека для того, чтобы правильно изобразить фигуры и движения, но новшества, достигнутые им, дают сильный толчок для творчества будущих живописцев. Коллеги Джотто приступают к поиску изобразительных приемов для реалистической передачи мира.

2 Мастерская

Светотень и объем

1. Используя отдельный лист бумаги, потренируйся в нанесении карандашом штрихов в различном направлении и разной яркости.

2. Нарисуй сферу:

- Быстрыми движениями нарисуй круг. Не старайся провести идеальный контур этой фигуры. Этот недостаток будет потом устранен штриховкой.
- Бледными линиями отметь то место на сфере, которое в твоём представлении будет наиболее освещенным. Эту зону нужно оставить белой.
- Где будет самое темное место? Куда будет падать тень от предмета?
- Сначала слегка заштрихуй эти места. Затем постепенно заштрихуй их потемнее.
- В процессе штриховки штрихами поправь контур сферы.
- Учти, что максимально темной штриховкой можно достичь двумя способами:
 1. Постепенно затемняя штрихи, накладывай их слой за слоем. В таком случае объёмности предмета ты достигнешь путем равномерной градации тональности.
 2. Изначально, сильно нажимая на карандаш, наноси максимально темные штрихи, а для отображения более светлых участков, уменьшай нажим на карандаш на каждом следующем участке. Тональная градация в этом случае у тебя получится более грубой и резкой, возможно, даже немного угловатой.

