

УДК 373.167.1:7.03
ББК 85я72
Д18

**Одобрено Научно-редакционным советом корпорации
«Российский учебник» под председательством академиков
Российской академии наук В. А. Тишкова и В. А. Черешнева**

Данилова, Г. И.
Д18 **Искусство : 7 класс : учебник / Г. И. Данилова. — М. : Дрофа, 2018. — 253, [3] с. : ил. — (Российский учебник).**

ISBN 978-5-358-18090-1

В учебнике рассматриваются проблемы личности, её связи с обществом и миром природы. Главное внимание сосредоточено на своеобразии художественных традиций народов мира, раскрытии их характерных особенностей. Учебник содержит обширный иллюстративный материал, который даёт наглядное представление об изучаемых произведениях искусства. Каждый параграф завершается рубриками «Вопросы и задания для самоконтроля» и «Творческая мастерская». В конце учебника помещены словарь, списки рекомендуемой литературы и интернет-источников.

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования.

**УДК 373.167.1:7.03
ББК 85я72**

ISBN 978-5-358-18090-1

© Данилова Г. И., 2018
© ООО «ДРОФА», 2018

В мире искусства

На страницах этого учебника вы познакомитесь с искусством народов мира, представляющим огромный интерес для каждого, кто стремится познать новое, понять душу и характер этих народов. Писатель С. Я. Маршак писал: «По-настоящему любить и понимать незнакомый нам народ мы начинаем только после того, как нас пленит и тронет его искусство».

Первый раздел учебника «Мир и человек в художественных образах» посвящён роли и месту человека в искусстве народов мира. Обращение к этим вопросам не случайно. Оно объясняется тем, что произведения искусства всегда были свойственны повышенный интерес к личности, являющейся главным творцом всех материальных и духовных ценностей. Многовековую историю искусства мы воспринимаем как вечные поиски духовной красоты и идеала человека, которые нашли отражение прежде всего в религиозных представлениях различных народов, художественных образах материнства, защитников Отечества, идеалах благородного рыцарства. Жизнь человека в обществе, его взаимоотношения с миром природы также станут объектом нашего изучения.

Второй раздел учебника познакомит вас с искусством народов мира, нашедшим отражение в героическом эпосе, обрядах и праздниках, различных видах искусства. Французский философ, писатель и публицист эпохи Просвещения Вольтер отмечал: «Путешественник обыкновенно крайне недостаточно знает страну, в которой находится. Он видит лишь фасад здания. Почти всё, что внутри, — ему неизвестно». Поэтому давайте попробуем познать сущность и характерные особенности искусства отдельных народов.

Особое внимание мы уделим разговору о самобытной культуре нашей страны — России, которая внесла существенный вклад в сокровищницу мирового искусства.

Мир кажется раздробленным только на первый взгляд. На самом деле все великие культуры умели находить путь друг к другу, чтобы обмениваться идеями, научными открытиями, торговать, слышать голоса разных народов, воплощённые в песнях. В этом отношении Россия никогда не была исключением. Российский учёный-литературовед Д. С. Лихачёв писал: «У России, как у большого дерева, большая корневая система и большая листовенная крона, соприкасающаяся с кронами других деревьев».

Начиная разговор о выдающихся культурных достижениях человечества, нам необходимо дать определение важному понятию — *культуре*. Его значение восходило к понятию «культ», то есть «поклонение, почитание», и главным образом было связано с религиозными представлениями наших предков. Человек был убеждён, что за видимыми явлениями стоит таинственный и непостижимый мир, которым управляют высшие силы. Так начали складываться обряды и ритуалы служения и поклонения богам. Приносимые в жертву культовые предметы отличались от обычных бытовых, поскольку их нередко украшали гравировкой и рисунками. Таким образом, появление ритуальных, культовых предметов послужило одной из причин возникновения искусства.

С течением времени понятие «культура» претерпело значительные изменения. В переводе с латинского слово *cultura* означает «возделывание, обрабатывание» и первоначально соотносилось с земледельческим трудом. Впоследствии римляне стали связывать его с образованием и воспитанием человека. Так, римский общественный деятель и оратор Цицерон слово «культура» употреблял в значении умственной деятельности че-

*О. Роден. Мыслитель. 1888 г.
Музей Родена, Париж*

ловека в противоположность невежеству и бескультурью варваров.

Основным предметом нашего изучения является *мировое искусство*, под которым мы понимаем множество культур народов мира, сложившихся в различных регионах на протяжении исторического развития цивилизации. Чаще всего оно представлено в произведениях, творчески воспроизводящих действительность в художественных образах.

Искусство народов мира безгранично и многогранно. Разумеется, мы не сможем отразить в учебнике все аспекты этой интереснейшей темы, наше внимание привлекут лишь некоторые, наиболее значительные явления. В дальнейшем вы сможете самостоятельно изучить каждую из рассмотренных в учебнике тем более детально и глубоко. С этой целью в конце каждого параграфа приведены вопросы и задания, которые будут способствовать обобщению и закреплению прочитанного.

В учебнике много иллюстраций, которые позволят вам наглядно представить шедевры мирового искусства. Список литературы для дополнительного чтения и интернет-ресурсы (обновляются ежегодно) в каждом параграфе помогут значительно расширить ваши познания.

Параграфы, предназначенные для углублённого или самостоятельного изучения, обозначены звёздочкой (*).

Дети разных народов. Роспись на фасаде здания университета г. Турина. 1997 г.

Мир и человек в художественных образах

С тех пор как возникло искусство, у него всегда был, есть и остаётся свой особый «объект изображения», своя «излюбленная тема» — человек. «Вращается весь мир вокруг человека», — писал А. С. Пушкин. Действительно, что бы ни изображалось в произведениях искусства, о чём бы ни говорилось в художественных литературных текстах и музыкальных композициях, какими бы ни представлялись картины мира, в конечном счёте это рассказ о человеке. Всё богатство его духовного мира, разносторонние связи с окружающей действительностью, безграничная широта творческих возможностей нашли отражение в произведениях мирового искусства.

Интерес к личности человека мы можем найти у истоков художественного творчества. Через произведения искусства человек в разные исторические эпохи стремился выразить собственные представления об окружающем его мире, искал воплощения мечты, прославлял красоту и гармонию, достоинство и героизм. Немецкий поэт И. В. Гёте писал: «Мы знаем мир только в его соотношении с человеком, мы не желаем никакого искусства, кроме того, которое является отпечатком этого отношения».

Действительно, вся духовная культура и история человечества воплотились в художественных образах, сменяющих друг друга на протяжении тысячелетий. Они рассказывают не только о том, каким человек мечтал быть. Древнегреческий философ Аристотель говорил, что «красоту души не так-то легко охватить взором, как красоту тела». Вот почему вся история искусства есть поиски духовной красоты человека. Кем бы ни был творец-художник: ваятелем или живописцем, музыкантом или поэтом, — он всегда стремился показать главное в человеке — его возвышенный идеал.

1. Божественный идеал в религиях мира

«Когда природа лишила человека его способности ходить на четвереньках, она дала ему в виде посоха — идеал! И с той поры он бессознательно, инстинктивно стремится к лучшему — всё выше и выше! Сделайте это стремление сознательным, учите людей понимать, что только в сознательном стремлении к лучшему — истинное счастье», — писал М. Горький, обращаясь к своим современникам.

Так что же такое идеал и почему всю историю мирового искусства мы рассматриваем как поиск идеала и совершенной красоты человека? Слово «идеал» французского происхождения, оно переводится как образец, нечто совершенное, стремление к высшей цели. *Идеал* — совершенное воплощение, лучший образец чего-то, представление кого-либо или чего-либо лучшим, чем есть в действительности. *Идеальный* — значит наделённый качествами, соответствующими идеалу.

Идеал человека в искусстве никогда не был чем-то раз и навсегда установленным. «Каждый народ имеет свой особенный идеал человека», — говорил писатель и педагог К. Д. Ушинский. Каждая историческая эпоха рождала своё представление об идеале человека. Его поиски не прекращались никогда. Нагляднее всего он воплощён в религиозных представлениях человечества, в искусстве крупнейших мировых религий — буддизма, христианства и ислама.

Вера всегда являлась важнейшей частью мировоззрения человека, во многом определяющей его поступки, мысли и чувства. История мирового искусства не раз предоставляла возможность убедиться в том, какая высокая роль отводилась в нём Богу. В произведениях искусства нашли отражение вечные человеческие ценности: любовь, дружба, милосердие, свобода, справедливость, победа света над тьмой, истины — над ложью, добра — над злом. В стремлении передать душевные качества человека, его идеальные представления о мире художники раскрывали торжество бессмертия человеческой души, радость перехода из временной земной жизни в вечную, Божественную.

Отношение человека к Богу всегда было сложным, порой крайне противоречивым. Иногда по-детски радостно, благого-

вейно и смиренно, а иногда трагически воплощались его чувства в произведениях искусства. В каждом из них выражалось представление о Божественном идеале.

Я Бога жаждал — и не знал;
Ещё не верил, но, любя,
Пока рассудком отрицал, —
Я сердцем чувствовал Тебя.
И Ты открылся мне: Ты — мир.
Ты — всё. Ты — небо и вода.
Ты — голос бури. Ты — эфир.
Ты — мысль поэта. Ты — звезда...
Пока живу — Тебе молюсь,
Тебя люблю, дышу Тобой.

Д. С. Мережковский

Действительно, Бог открывался человеку множество раз. В различные времена представители разных народов воспринимали его по-своему. В каждой культуре создавался свой, особый язык общения с Богом.

В *буддизме*, одной из древнейших религий мира, Божественный идеал нашёл яркое образное воплощение. Своё название эта религия получила по имени её основателя Будды, жившего в Индии в VI—V вв. до н. э. За два с половиной тысячелетия существования буддизма были созданы особые художественные традиции изображения Будды. В произведениях искусства они прошли долгий путь, во время которого был выработан устойчивый художественный канон.

В раннем искусстве изображения Будды в человеческом облике не встречались. Будду и его учение воплощали в образах священного дерева бодхи, под которым он достиг Просветления, трона Будды, Колеса Закона, отпечатков ног, символизирующих уход Великого Учителя за пределы земной жизни.

Статуя Великого Будды.
1252 г. *Камакура*

Смерть Будды.
Конец II —
начало III в. до н. э.
Галерея искусств
Фрира, Вашингтон

Первоначально эти священные образы увековечивали в монументальном искусстве: в колоннах с высеченными указами правителя, в ступах — мемориальных погребальных сооружениях и пещерных храмах, где хранились реликвии (священные предметы).

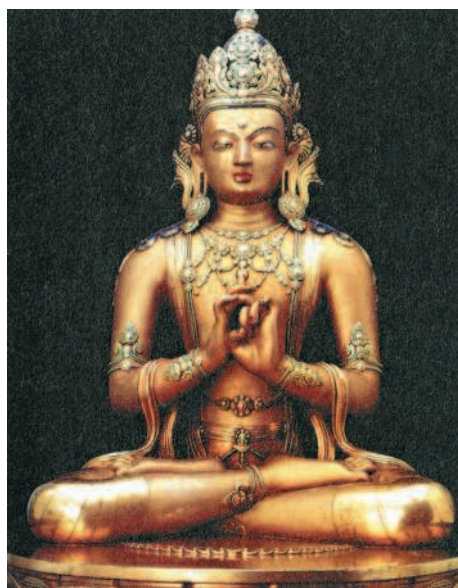
Лишь к началу новой эры Будду стали изображать в облике человека, отдалённо напоминавшего своими чертами олимпийских богов, созданных древнегреческими скульпторами. Пробразом зримого облика Будды послужили статуи олимпийского бога Аполлона. Но со временем его скульптурные изображения начали приобретать национальные черты. Тогда же сформировалась и система *мудр* (ритуального языка жестов), передающая этапы священного пути Будды посредством особого положения рук, ладоней и пальцев.

Образ Будды — это не только объект поклонения, это идеальный образ человека. Его отрешённость от мира нашла выражение в удивительной красоте и спокойствии его лица, изображению которого придавалось особое значение. Одухотворённое, загадочное и непроницаемое, оно выражало состояние *нирваны* (состояние внутреннего блаженства, умиротворения и отсутствия желаний), отрешённости от земных забот, отличалось правильностью, соразмерностью и пропорциональностью черт.

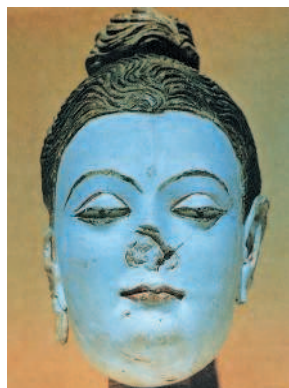
Главная задача, стоявшая перед ваятелями, заключалась в передаче эффекта гипнотического воздействия на зрителя. Будду

можно увидеть сидящим на цветке лотоса: он спокоен и безмятежен, его не тревожат мир страсти, желания, жизненные бури и невзгоды. Для обычного человека он кажется далёким и недосыгаемым. Но стоит приглядеться внимательнее, и мы увидим, почувствуем, что за спокойными и неподвижными чертами скрыты сильные страсти и эмоции. Глаза Будды закрыты, но при этом мы чувствуем его колоссальную энергию, огромную силу духа.

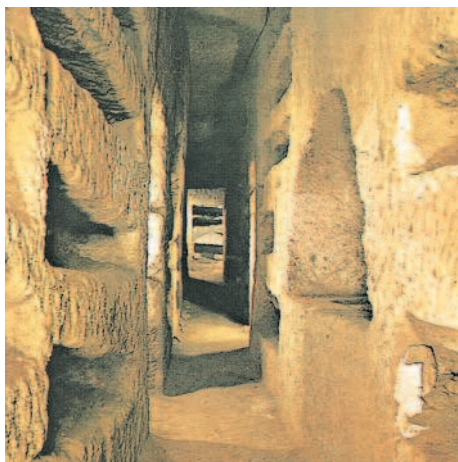
Художественный канон разрешал изображать Будду стоящим, сидящим и лежащим. Будда обязательно обращён лицом к зрителям, на нём монашеские одежды, ниспадающие мягкими складками. Сидящий Будда символизирует достижение Просветления, ладони и пальцы его рук сложены в одном из ритуальных жестов. Будда, лежащий на правом боку, положив под голову правую руку, — это умирающий Будда. Буддисты считают, что со смертью Будда достиг полной нирваны. Образ Будды, многократно воспроизведённый в камне, мраморе и бронзе, воплощает тридцать два признака совершенства. Главными из них являются удлинённые мочки ушей — знак благородного происхождения основателя буддизма и выступ на темени — символ божественной мудрости.

Дзанабадзар. Будда сидящий. 1683 г. Музей изобразительных искусств, Улан-Батор

Лица Будды. I—II вв. Национальный музей, Дели

Катакомбы святого Каллиста.
II в. Рим

Будда всемогущ и многолик. Если христианство и ислам неразрывно связаны с верой в единого Бога, то в буддизме существует огромное количество Будд, проживающих множество жизней. Есть Будды прошлого, настоящего и будущего, есть группа тысячи Будд.

Христианское искусство по своему воплотило Божественный идеал. На протяжении уже двух тысяч лет к личности *Иисуса Христа* приковано внимание значительной части человечества. Даже наше летоисчисление связывают с днём Его рождения. Вы уже многое знаете

о земной жизни и учении Христа из курса «Искусство» (6 класс), поэтому обратимся к истокам художественного канона, воплотившего идеал «кроткого и смиренного сердцем» человека.

Известно, что первые христиане, преследуемые римскими властителями, вынуждены были скрываться в укромных местах, так называемых катакомбах — запутанных лабиринтах пещер, созданных во II—IV вв. для погребения усопших. В мрачном царстве смерти на стенах появились первые христианские аллегорические символы: агнец (символ Иисуса Христа), голубь (символ Святого Духа), павлин (символ бессмертия), феникс

Символы
христианской веры.
Ок. IV в. Церковь
умножения хлебов
и рыб, долина Табха

(символ воскресения), виноградная лоза, лилия, якорь, корабль.

Фигура Доброго Пастыря (пастуха) — аллегорическое изображение Христа — представлена во многих произведениях искусства. Чаще всего в них показан безбородый юноша с овечкой на плечах. Такое изображение вполне соответствовало словам Священного Писания: «Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец».

В городе Равенна на севере Италии до наших дней сохранилось мозаичное изображение Христа в облике Доброго Пастыря, сидящего в центре райского сада в окружении овечек, гуляющих по зелёной траве. Левой рукой он ласково гладит одну из них. На первый взгляд в его облике нет ничего царственного, но если приглядеться, вокруг головы можно заметить божественный нимб — символ святости. На Сыне Божьем золотой хитон с голубыми вертикальными поло-

Добрый Пастырь.
IV в. Музеи
Ватикана, Рим

Добрый Пастырь. V в. Мавзолей галлы Плацидии, Равенна

сами (символами царской власти), на колени накинута плащ пурпурного цвета. Торжественно, как подобает императору, он восседает на пригорке, как на троне. Одной рукой придерживает крест, напоминающий императорский посох, — атрибут власти. Обратите внимание на одну интересную деталь: руку Иисус протягивает к овечке, а его голова, как ни странно, повернута в другую сторону. Куда же устремлён его взор? Может быть, к другим стадам «овец Христовых», которые хотят приобщиться к его учению?

С VIII в. на территории Византийской империи изображения Христа в облике человека оказались под запретом церкви. Свыше ста лет средневековое искусство создавало растительные орнаменты и пейзажи, животных и птиц, которые символически отражали христианскую веру. Изображения Иисуса Христа в западноевропейском искусстве появились уже в более позднее время.

Не менее своеобразно складывался художественный канон изображения Божественного идеала в *исламе*. По-арабски «ислам» означает «покорность», «предание себя Богу». Исповедующие ислам называют себя мусульманами — от слова «муслим», то есть «передавший себя Аллаху». Многобожию арабских племён (вере в небесные светила, камни, деревья, ручьи) ислам противопоставил культ Бога — *Аллаха*. Аллах! Он вечен и извечен, то есть никогда не был рождён и никогда не умрёт. Он един. В *Коране*, священной книге мусульман, говорится:

«И сказал Аллах: “Не берите двух Богов; ведь Бог — только один, и Меня бойтесь!”»

В стихотворении А. С. Пушкина «Подражание Корану» есть слова, в которых он выразил взгляд мусульманина на устрой-

Коран
рукописный

ство Вселенной и существование единого и вечного Аллаха — творца всего сущего:

Зажёг ты солнце во вселенной,
Да светит небу и земле...
Творцу молитесь; он могучий:
Он правит ветром; в знойный день
На небо насылает тучи;
Даёт земле древесну сень.

Основателем мусульманской религии считается арабский купец *Мухаммад* из города Мекки (сейчас в Саудовской Аравии). Он рано потерял родителей, познал нищету, в детстве пас скот, а в сорок лет начал проповедовать. Мусульмане считают его последним посланником Аллаха, пророком, несущим людям божественное слово. Ислам исповедует треть современного человечества, он стал одной из крупнейших религий мира.

Как же выглядит Аллах? Так как ислам не допускает внешнего сходства Бога с любым живым существом, его нельзя представить в облике человека. В Коране сказано, что несчастье ждёт того художника, который нарушит этот запрет. Существует притча, согласно которой один художник спросил брата Пророка Мухаммада, может ли он рисовать животных. Мудрец ответил: «Можешь, но лиши их головы, чтобы они не походили на живых существ, или старайся, чтобы они напоминали цветы».

По этой причине в искусстве ислама получили широкое распространение различные виды орнамента и каллиграфия (искусство красивого и чёткого письма), символически воплощающие религиозные воззрения мусульман. В оформлении культовых построек особенно популярен геометрический орнамент, состоящий из знаков

Пророк Мухаммад среди пророков. Могольская миниатюра. XVI в. Библиотека *Топкапы, Стамбул*

Каллиграфическая надпись «Аллаху акбар» («Бог велик»)

и мотивов. Так, слово «Аллах» обозначается четырьмя вертикальными линиями, которые схематично выражают буквы этого арабского слова. Включённые в квадрат, они становятся символом главного святилища мусульман в Мекке — Каабы, имеющего форму куба. Самый распространённый элемент орнамента — два пересечённых квадрата, образующих восьмилучевую звезду. Треугольник обозначает «око» Бога, пятиугольник символизирует пять заповедей ислама: веру в единого Бога, пятикратную молитву, милостыню, пост и паломничество в Мекку.

Художественно оформленные слова в виде надписи или графического символа украшают входы в мечети и дворцы, страницы книжных рукописей, узоры на тканях, коврах, изделиях из керамики, стекла и металла.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Что такое идеал? Приведите примеры произведений, воплотивших, по вашему мнению, идеал человека в искусстве.

2. Как представлен Божественный идеал в крупнейших религиях мира — буддизме, христианстве, исламе? Сравните особенности его художественного воплощения в известных вам произведениях искусства.

Творческая мастерская

1. Соберите информацию о том, как менялись представления об идеале человека в искусстве различных культурно-исторических эпох (Античности, Средневековья, Возрождения, Нового и Новейшего времени). Подготовьте небольшую выставку (слайд-шоу) на тему «Идеал человека в искусстве».

2. Подготовьте презентацию на тему «Божественный идеал в религиях мира». Отберите для неё соответствующие произведения искусства, сопроводив их краткими подписями, продумайте музыкальное сопровождение. Для выполнения этого задания обратитесь к дополнительной литературе и ресурсам Интернета.

2. Святые и святость

Идеал человека находил художественное воплощение и в образах святых — мифических или исторических личностях, людях высокого духа, благочестия и праведности, посредниках между Богом и людьми. Считается, что святые выражают замы-