

Г. И. Данилова

 | российский
учебник

ИСКУССТВО

Виды искусства

Учебник

Рекомендовано
Министерством
образования и науки
Российской Федерации

6-е издание, стереотипное



Москва

 ДРОФА

2019



УДК 373.167.1:7.03
ББК 85я72
Д18

Данилова, Г. И.

Д18 **Искусство : Виды искусства. 8 кл. : учебник / Г. И. Данилова. — 6-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2019. — 302, [2] с. : ил. — (Российский учебник).**

ISBN 978-5-358-21926-7

Учебник продолжает авторскую линию Г. И. Даниловой по искусству. Он знакомит с различными видами искусства и их взаимодействием. Содержит большой иллюстративный материал, который даёт наглядное представление об изучаемых произведениях искусства.

К каждому параграфу предлагаются рубрики: «Вопросы и задания для самоконтроля», «Творческая мастерская», «Темы проектов, презентаций или сообщений». В конце учебника помещён список рекомендуемой литературы и интернет-ресурсов.

Учебник написан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и авторской программой курса, включён в Федеральный перечень.

**УДК 373.167.1:7.03
ББК 85я72**

ISBN 978-5-358-21926-7

© Данилова Г. И., 2014
© ООО «ДРОФА», 2014



Предисловие

Бесконечен и разнообразен мир искусства, неисчерпаемы пути его познания. Как «сквозь магический кристалл» искусства художник видит то, что не видят другие, и изображает «невидимое посредством видимого»? Как рождаются и почему не устаревают творения великих мастеров? Как научиться разбираться в искусстве, постичь его тайны, понять язык, особенности развития? Множество подобных вопросов возникает при знакомстве с произведениями искусства.

Древнегреческому философу Демокриту принадлежат слова: «Ни искусство, ни мудрость не могут быть достигнуты, если им не учиться». Овладеть умением понимать и анализировать произведение искусства — задача не из лёгких. Этому можно учиться всю жизнь.

Восприятие произведения искусства — процесс творческий, требующий усилий души и разума. Объясняя современникам особую прелесть поэзии Ф. И. Тютчева, И. С. Тургенев писал: «...Для того чтобы вполне оценить г. Тютчева, надо самому читателю быть одарённым некоторою тонкостью понимания, некоторою гибкостью мысли, не остававшейся долго праздною. Фиалка своим запахом не разит на двадцать шагов кругом: надо приблизиться к ней, чтобы почувствовать её благовоние». Свои тайны искусство начинает раскрывать только тогда, когда мы сами пытаемся их разгадать.

Так можно ли научиться постижению искусства? Конечно, можно. Человек, наделённый чувством прекрасного, не позволяющий «душе лениться», человек думающий и мыслящий, «одарённый тонкостью понимания» и «гибкостью мысли», вполне способен оценить великие творения искусства, увидеть и почувствовать их оригинальность и красоту. Для этого необходимо развивать в себе вкус, воспитывать эмоциональную отзывчивость. Развитый художественный вкус является надёжным ориентиром в мире художественных ценностей, он помогает отличить подлинное произведение искусства от подделки.

С чего же начать? В первую очередь с изучения азбуки искусств, с приобщения к сокровищнице культуры, к шедеврам мирового художественного творчества. О специфическом языке различных видов искусства и их взаимодействии пойдёт речь в учебнике. Опираясь на античный миф о девяти музах, покровительствующих искусствам, мы попробуем расширить их «владения», совместив древнюю и современную классификации, выявим то общее, что их объединяет. В постижении своеобразия каждого из искусств нам помогут основные эстетические катего-



Театральные маски трагедии и комедии. Мозаика. II в. Капитолийские музеи, Рим

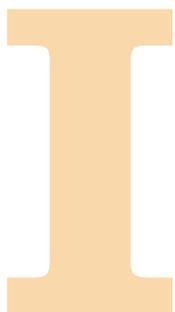
рии: «возвышенное» и «низменное», «трагическое» и «комическое».

Конечно, не каждый из вас в будущем станет поэтом, художником или музыкантом, но каждый непременно окажется в роли слушателя, читателя или зрителя — человека, для которого создаются великие произведения искусства. Познакомившись с азбукой искусств, усвоив её универсальный язык и основные понятия, вы не только научитесь постигать тайны художественного образа, но и получите уникальную возможность стать творцом произведений искусства.

На страницах учебника мы поговорим лишь о вершинах художественной культуры, ведь её богатейшее наследие поистине необозримо. После каждой главы предлагаются интересные вопросы и задания для самоконтроля. При выполнении заданий из разделов «Творческая мастерская» и «Темы проектов, презентаций или сообщений» каждый из вас найдёт применение своим способностям в индивидуальной и коллективной работе. Отдельные параграфы, а также вопросы и задания, предназначенные для углублённого изучения темы, отмечены звёздочкой (*).

Обширный иллюстративный материал поможет вам получить представление о произведениях мировой художественной культуры, о которых вы узнаете на страницах учебника.





Художественные представления о мире

1. Понятие о видах искусства

1.1. Семья муз Аполлона

Аполлон, бог солнца и покровитель искусств в Древней Греции, обитающий на горе Парнас, у подножия Кастальского ключа, всегда находится в окружении девяти муз — дочерей верховного бога Зевса и богини памяти Мнемозины.

В священном сумраке, в сиянии Дианы,
Вы, музы, любите сплетаться в хоровод
Или, торжественный в Олимп свершая ход,
С бессмертными вкушать напиток Гебы рьяный —

так русский поэт К. Н. Батюшков описал спутниц бога Аполлона, покровительствующих наукам и искусствам. Прекрасные музы водят хороводы, танцуют и поют под звуки золотой кифары Аполлона. Черпая воду из Кастальского ключа, они одаривают творческим вдохновением избранных или, напротив, сурово наказывают тех, кто осмелился превзойти их в искусстве и науках. Все, кто изведал волшебной влаги, становятся актёрами и певцами, учёными и поэтами, танцорами и музыкантами. Они навечно получают покровительство муз.

Кто же составляет окружение Аполлона? На этот вопрос отвечают античная мифология и многочисленные произведения искусства. В свите Аполлона Терпсихора — муза танцев и хорового пения с большой лирой в руках. С маленькой ручной ли-



Аполлон Мусает — покровитель искусств и предводитель муз. Скульптор Ф. Г. Гордеев по оригиналу III в. до н. э. 1798 г. Павловск, Новая Сильвия



Эрато — муза любовной лирики. Римская копия с греческого оригинала. II в. Музеи Ватикана, Рим

рой — муза любовной лирики Эрато. Двойная флейта у Евтерпы — покровительницы лирической поэзии и музыки.

Муза трагедии Мельпомена, облачённая в театральную мантию, держит в руках трагическую маску и меч, муза комедии Талия — пастушеский посох и комическую маску. Муза красноречия и торжественных песнопений Полигимния закутана в покрывало так, что не видно её лица. Самая старшая из сестёр — Каллиопа (с дощечкой, покрытой воском, и острой палочкой — стило — в руках) представляет эпическую поэзию, повествует о жизни богов и подвигах героев. С небесным глобусом в руках — Урания, муза астрономии. Со свитком папируса или пергамента — муза истории Клио.

Вы, наверное, обратили внимание, что в свите Аполлона нет муз, покровительствующих пластическим искусствам — архитектуре, живописи, скульптуре. Это не случайно: в те далёкие времена эти виды творческой деятельности рассматривались как ремесло и поэтому не занимали почётно́го места на Парнасе.

Нас также не должно удивлять, что среди муз были две покровительницы наук — истории и астрономии. Муза истории Клио воспринималась как родная сестра поэзии, а наука астрономия считалась близкой к искусству музыки. Древние греки были убеждены, что небесный свод представляет собой совокупность хрустальных сфер, которые, передвигаясь, издают приятные, гармонические звуки. Человек их не слышит, но это самый высокий, божественный вид музыки.



В. И. Шухаев, А. Е. Яковлев. Каллиопа — муза эпической поэзии; Евтерпа — муза лирической поэзии и музыки; Урания — муза астрономии; Мельпомена — муза трагедии. Эскизы росписей в особняке В. И. Фирсановой на Пречистенке в Москве. 1915 г. *Государственный Русский музей, Санкт-Петербург*



Терпсихора — муза хорового пения и танца. Римская копия с греческого оригинала. II в. *Музеи Ватикана, Рим*



Клио — муза истории. Римская копия с греческого оригинала. II в. *Музеи Ватикана, Рим*



Полигимния — муза красноречия и торжественных песнопений. Римская копия с греческого оригинала. II в. *Музеи Ватикана, Рим*



Талия — муза комедии. Римская копия с греческого оригинала. II в. *Музеи Ватикана, Рим*

А ещё вы, конечно, обратили внимание на то, что у греков было четыре музы, покровительствующие поэзии. Теперь они представляют один вид искусства — литературу.

1.2. Современные классификации искусств

Итак, древнегреческих муз, обитавших на горе Парнас, было девять. Сегодня семья искусств значительно увеличилась. Хотя современные музы и не обрели звучных имён, это не мешает им вдохновлять творческих людей на новые свершения и открытия.

В настоящее время существует множество классификаций видов искусства. В каждой из них свои подходы и принципы. Мы же в первую очередь обратимся к той, в основу которой положена система человеческих чувств (ощущений). Как известно, их пять: зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. Обратите внимание, что только первые два из них (зрение и слух) дают материал для художественных обобщений. А поэтому все виды искусства мы разделим на *пространственные*, то есть те, которые



А. Аппиани. Парнас. Фреска. 1811 г. Галерея современного искусства, Милан. Аполлон изображён в окружении муз

видим (архитектура, живопись, графика, фотография, скульптура, декоративно-прикладное искусство), *временные*, которые слышим (музыка), и *пространственно-временные (синтетические)* — литература, театр, опера, балет, кино, телевидение, цирк, эстрада.

Но и такое деление искусства представляется условным. Так, например, не все видят в графике самостоятельный вид искусства, а фотографию нередко объединяют с кинематографом. Среди видов искусства называют эстраду и цирк. Некоторые возражают против того, чтобы телевидение считать искусством. А в качестве синтетических видов рассматривают технические или экранные искусства (кино, телевидение, видео, компьютерные жанры).

В последнее время в семью искусств пытаются включить светомузыку, возникшую на основе синтеза музыки и света (цвета). Интересно, что мысль о возможном возникновении новой формы художественного творчества была высказана ещё в XVIII в. выдающимся русским учёным М. В. Ломоносовым.

Появление светомузыкального искусства было связано с исследованиями учёных и художественным замыслом русского композитора **Александра Николаевича Скрябина** (1871—1915). В симфонической *«Поэме огня» («Прометей»)* впервые в мировой музыкальной практике была воплощена идея расшире-

Исполнение «Поэмы
огня» («Прометей»)
А. Н. Скрябина.
Концерт Российского
национального
оркестра.
Москва, 2009 г.



ния границ музыки и её слияния с другими видами искусства. И хотя автору не удалось полностью осуществить свой замысел (не был изготовлен необходимый для этих целей аппарат), это произведение вскоре было исполнено так, как мечтал композитор. В нём был воплощён синтез звука, цвета, театрального действия и поэзии.

В настоящее время светомузыка широко используется в массовых зрелищных представлениях, сценической площадке для которых становятся архитектурные памятники и мемориальные комплексы (пирамиды и храмы в Египте, Версальский дворец во Франции, Парфенон в Греции, Колизей в Риме, здание МГУ в Москве, Петропавловская крепость и Зимний дворец в Санкт-Петербурге и др.).

Заслуживает внимания и другая классификация, в основу которой положены изобразительные и выразительные возможности искусства. Как заметил русский художник П. Н. Филонов, человек обладает двумя формами зрения: «глазом видящим» и «глазом знающим». «Глаз видящий» воспринимает цвет и внешнюю форму предметов окружающего мира. «Глаз знающий» — скрытое внутреннее движение атомов, их истинную сущность. Он связан с миром чувств, переживаний, эмоциональных состояний, воспоминаний, мечтаний и грёз человека. Отсюда деление искусств на *изобразительные* (скульптура, живопись, фотография, эпос, драма, театр, кино) и *выразительные* (архитектура, декоративно-прикладное искусство, танец, музыка, лирическая поэзия).

Конечно, и эта классификация условна, так как эмоции и мысли человека могут не только выражаться, но и изображать-

ся. Если, например, первичной основой искусства музыки является выражение духовного мира человека, то это вовсе не означает, что музыка не может изображать предметный мир. В XX в. особой популярностью пользовалась так называемая конкретная музыка, имитирующая звуки падающих капель воды, шум поездов, голоса птиц, скрип двери, стоны или крики, звук человеческих шагов и т. д.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Расскажите о семье муз Аполлона. Какие атрибуты и почему присущи каждой из муз? Как вы думаете, почему не все античные музы сумели «сохранить» своё покровительство над видами искусства?

2. Какими новыми видами искусства пополнилась семья муз Аполлона? Как вы думаете, с чем это могло быть связано? Поясните свой ответ.

3. Какие современные классификации видов искусства вам известны? Насколько справедливо утверждение о том, что искусство способно совершенствовать мир и человека? Приведите аргументы, подтверждающие вашу точку зрения.

Творческая мастерская

1*. Рассмотрите представленные в этой главе изображения муз Аполлона. Какие атрибуты отличают каждую из них? Создайте графическими или живописными средствами образ одной из античных муз или придумайте символический знак, по которому можно узнать покровительницу искусства. Сочините рассказ «В семье муз Аполлона», отразив в нём способ времяпрепровождения и особенности общения муз.

2. Совершите виртуальное путешествие в царство муз Аполлона — Павловский парк в пригороде Санкт-Петербурга. Соберите информацию и подготовьте небольшой видеорепортаж (презентацию) о садово-парковой композиции «Новая Сильвия» в Павловске (<http://www.youtube.com/watch?v=tn5gxVmlX4I>). Проведите экскурсию для своих одноклассников.

3. Представьте в виде схемы собственную классификацию видов искусства с учётом современных научных исследований. Дайте ей условное название «Храм искусств». Какими знаками и символами рассказывают о мире и человеке разные виды искусства? Придумайте и нарисуйте эмблему (визитную карточку) для некоторых видов искусства. Попытайтесь передать особенности своего представления о них.

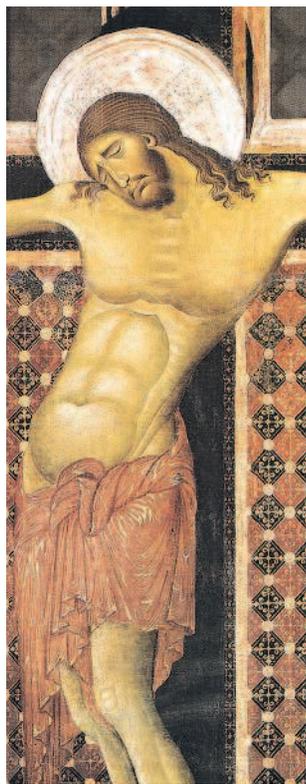
Темы проектов, презентаций или сообщений

«В семье муз Аполлона»; «Классические искусства Древней Греции»; «Современные классификации искусства»; «Моё путешествие в храм искусств»; «Почему искусств так много»; «Общее и различное в видах искусства»; «Моя первая встреча с искусством»; «Мой любимый вид искусства»; «Мой прогноз: искусство и человек III тысячелетия»; «Искусство в век научно-технического прогресса»; «Мои доказательства или опровержения тезиса «Жизнь коротка. Искусство вечно»; «Искусство в опасности?!»; «Кто в ответе за будущее искусства».

2. Тайны художественного образа

Известное выражение русского критика В. Г. Белинского об искусстве как о «мышлении в образах» давно уже стало классическим, полностью исчерпывающим суть этого понятия. В чём же заключается особенность художественного мышления? В чём состоит секрет творческой фантазии, порождающей мир, в котором живут герои произведений, разворачиваются драматические события и решаются судьбы людей? Великая тайна искусства кроется в особенностях познания окружающего мира и в отношении к нему художника-творца...

2.1. «Мышление в образах»



Чимабуэ. Распятие.
1265—1268 гг.
Церковь Сан-Доменико,
Ареццо, Италия

Художественный образ — понятие ёмкое и многозначное. Обычно он ассоциируется с каким-либо конкретным персонажем, героем художественного произведения. Например, образ Христа в средневековом изобразительном искусстве, образ героя-романтика на театральной сцене, образ Евгения Онегина в романе А. С. Пушкина. В то же время это может быть образ какого-либо предмета или явления. Например, разбушевавшейся морской стихии или тихого летнего утра, образ тяжёлого, подневольного труда людей простого сословия или безудержного веселья народного праздника. Это могут быть образы, связанные с проявлением эмоций и переживаний человека: любви и ненависти, радости и печали, добра и зла, счастья и горя.

В искусстве *художественный образ* — это наглядное выражение идеи при помощи средств искусства. Как же создаётся художественный образ? Процесс этот зависит от индивидуальности художника, он может носить объективный или субъективный, сознательный или интуитивный характер, —



В. Г. Перов.
Проводы покойника.
1865 г.
Государственная
Третьяковская
галерея, Москва

каких-то определённых правил здесь не существует. Результатом наблюдений и размышлений, озарений и фантазий творца становится созданный им художественный образ, в котором преломляются его собственные чувства, переживания, фантазии и впечатления.

Дальнейшая жизнь художественного образа связана с его восприятием зрителями, читателями или слушателями. Они



В. И. Суриков. Взятие снежного городка. 1891 г.
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург