

Г. И. Данилова

 | российский
учебник

ИСКУССТВО

Содружество искусств

Учебник

Рекомендовано
Министерством
образования и науки
Российской Федерации

6-е издание, стереотипное

Москва

 ДРОФД

2019

УДК 373.167.1:7.03
ББК 85я72
Д18

Данилова, Г. И.

Д18 Искусство : Содружество искусств. 9 кл. : учебник / Г. И. Данилова. — 6-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2019. — 302, [2] с. : ил. — (Российский учебник).

ISBN 978-5-358-22021-8

Учебник завершает авторскую линию Г. И. Даниловой по искусству для основной школы. В нём рассматриваются особенности отдельных видов синтетических искусств, а также процессы их взаимовлияния и взаимообогащения. Содержит обширный иллюстративный материал.

Методический аппарат включает следующие рубрики: «Вопросы и задания для самоконтроля», «Творческая мастерская», «Темы проектов, презентаций или сообщений». В заданиях приведены ссылки на интернет-ресурсы. 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 978-5-358-22021-8

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

Предисловие

В 9 классе вы продолжите знакомиться с традиционными и современными видами искусства. Но теперь в центре внимания окажутся синтетические искусства, особое место среди которых занимают искусства сценические (театр, хореография, прежде всего балет, и опера), экранные (кинематограф, телевидение, видео и мультимедиа) и зрелищные (цирк и эстрада). У каждого из них свои особые законы и способы отражения жизни, свои средства художественной выразительности. Каждое из них особым образом воздействует на человека, по-разному затрагивая струны его души. Именно об этом идёт речь в первом разделе учебника — «Синтетические искусства: их виды и особенности».

Вместе с тем современный человек живёт в быстроменяющемся мире, он привык к калейдоскопической смене впечатлений и постоянно возрастающим объёмам информации. Поэтому невозможно представить себе некое замкнутое пространство, в котором обособленно существовали бы разные виды искусства. Реалии нашей жизни побуждают каждое из искусств стремиться к расширению своих художественных возможностей и все-

объемлющему охвату действительности. Этот процесс сопровождается их органическим взаимопроникновением, стиранием существующих между ними границ, на помощь искусствам приходят новейшие достижения науки и техники.

Проблемам взаимодействия традиционных и современных видов искусства посвящён второй раздел учебника — «Под сенью дружных муз». В нём вы узнаете, как рождаются кинематографические шедевры и незабываемые театральные постановки, познакомитесь с людьми творческих профессий, участвующими в создании фильмов, драматических, оперных и балетных спектаклей.

Безусловно, понять процессы, происходящие в современном искусстве, может только активный, неравнодушный зритель, читатель и слушатель. А потому недостаточно просто пассивно воспринимать искусство, надо, по словам К. С. Станиславского,

«учиться смотреть и видеть... уметь отдаваться и откликаться на то, что нас окружает», и, конечно, творить самому. Методический аппарат учебника содержит немало интересных вопросов и заданий для самоконтроля, которые помогут сориентироваться в изучаемом материале, проверить качество его усвоения. Как всегда, в разделах «Творческая мастерская» и «Темы проектов, презентаций или сообщений» каждый из вас сумеет найти

«Па-де-катр» на музыку Ч. Пуньи.
Исполнители: Д. В. Вишнёва,
М. В. Думченко, У. В. Лопаткина.
С. Р. Гумерова. Мариинский театр.
Санкт-Петербург, 1996 г.

применение своим способностям в индивидуальной или коллективной работе. Обратите внимание: материал повышенной сложности отмечен звёздочкой (*).

Надеемся, что представленный в учебнике иллюстративный материал пробудит у вас желание обратиться к дополнительной литературе и неисчерпаемым ресурсам Интернета. Помните: чем больше вы видите, слушаете и читаете, чем чаще соприкасаетесь с произведениями искусства и активнее постигаете их язык, тем глубже вы осознаёте неповторимость и уникальность каждого творения художника и вместе с тем тоньше ощущаете красоту и многообразие окружающего мира.

Желаем вам ярких, образных впечатлений и удивительных открытий в мире прекрасного. Успехов в вашем творческом приобщении к искусству!

Синтетические искусства: их виды и особенности

1. Пространственно-временные искусства

Как известно, все виды искусства находятся в тесной взаимосвязи и взаимодействии между собой. Так, поэзия всегда «стремится» к музыке, театр — к хореографии. Танец нередко ассоциируется с «движущейся скульптурой», а архитектуру сравнивают с «застывшей музыкой». Практически все известные нам сегодня виды искусства связаны между собой, но при этом каждое сохраняет свои характерные особенности. Вот как писал об этом известный филолог и историк культуры Д. С. Лихачёв: «Сближения между искусствами и изучение их расхождений между собой позволяют вскрыть такие закономерности и такие факты, которые оставались бы для нас скрытыми, если бы мы изучали каждое искусство... изолированно друг от друга». Вот почему мы предлагаем вам не только выявить характерные особенности пространственно-временных искусств, но и определить причины «расхождения» и «сближения» между ними.

1.1. Характеристика синтетических видов искусства

«Зачем ссорить искусства? — спрашивал писатель В. Ф. Одоевский. — Чем теснее они соединятся, тем сильнее будет их действие». Действительно, зачем делать то, что противоречит общей природе искусства?! Ведь среди искусств нет главных и второстепенных, каждое обладает своими характерными особенностями, у каждого свой способ отражения мира, только ему присущий арсенал изобразительно-выразительных средств.

Фавн — Н. М. Циска-
ридзе. Балет
«Послеполуденный
отдых фавна»
на музыку
К. Дебюсси.
Москва, 2007 г.

Так, композитор воспринимает многообразие мира с помощью слуха и передаёт его через звук, музыкальную интонацию и ритм. Живописец наслаждается не звуками, а красотой линий, оттенками цветов, переливами светотени. Хореографа пленяет свободная пластика человеческого тела и изящество движений. Для театрального режиссёра главное — действия и поступки людей, которые передаются через сценическое движение, слово, мимику, жесты и позы актёров.

Вместе с тем исчерпывающая художественная картина мира не может быть дана средствами какого-нибудь одного искусства. Автор произведения может использовать и свободно варьировать средства различных искусств, причём это будет не механическое их соединение, а особый тип художественного творчества. В этом отношении наиболее тесные связи существуют между *пространственно-временными* видами искусства: театром, хореографией, включая балет, оперой, кино, телевидением, эстрадой и цирком.

Все эти искусства иначе называют *синтетическими* (от греч. *synthesis* — соединение, сочетание). Однако такое название не следует путать с близким понятием «синтез искусств», под которым подразумевается соединение различных их видов в одном художественном произведении (например, когда речь идёт о средневековом храме, внутреннее пространство которого украшено одухотворёнными образами изобразительного искусства — мозаикой, фресками, витражами, скульптурой). Синтетическим искусствам присуще органическое единство художе-

ственных средств и образных элементов самых различных искусств. Это находит выражение в общей системе образов, объединённых единством замысла, стиля и исполнения.

Так, например, режиссёр балетного или оперного спектакля, используя и преобразуя средства выразительности различных видов искусства, создаёт совершенно новое художественное произведение, представляющее собой единое синтетическое зрелище. На глазах у зрителей на сцене рождаются живые картины, созданные по законам разных искусств, но подчинённые общей идее и замыслу режиссёра. Мизансцены спектакля воспринимаются как некая «движущаяся скульптура», декорации — как архитектура малых форм. Эффект присутствия актёров оказывается удивительно фотографичным. Звучащая музыка воспринимается как эмоционально-ритмическая ткань спектакля, сюжет которого литературен, пластика — танцевальна, а речь актёров — вокальна...

Синтетическая природа пространственно-временных искусств имеет ещё одну характерную особенность: они в значительной мере способны активизировать роль публики. Подобное можно наблюдать во время народных праздников, шествий и карнавалов, различных ритуальных действий. В последние годы стал особенно популярен *хэппенинг* (от англ. happening — происходящее; непреднамеренное происшествие или событие) — представление для публики, в ходе которого исполнители обычно взаимодействуют с аудиторией, используют элементы живописи, театрального спектакля и танца. Обычно такие синтетические действия разыгрываются во дворах, залах больших магазинов, на вокзалах, улицах и площадях, а иногда за городом, на лоне природы. Получив задание от режиссёра, исполни-

Сцена из спектакля «Дети солнца» по пьесе М. Горького. Драматический театр В. Ф. Комиссаржевской. Петербург, 1905 г.

Хеппенинг во время первомайской демонстрации. 2011 г.
Фото из «Российской газеты»

тели активно вовлекают случайную публику в загадочные, а порой алогичные действия. В их распоряжении разнообразный реквизит, состоящий из бывших в употреблении вещей, яркие нелепые костюмы, подчёркивающие неодушевлённость персонажей. Подобная игра носит импровизационный характер, каждый участник может в любой момент выйти из неё.

Другим примером популярного синтетического действия может служить *перформанс* (от англ. performance — выступление, исполнение, игра) — вид визуального искусства, в котором произведением являются любые действия одного или нескольких исполнителей, наблюдаемые в реальном времени. В разыгрываемом представлении используются изобразительные искусства, танец и музыка. Актёры могут представлять перед публикой в роли рассказчика, оратора, танцора и музыканта, свободно варьируя эти роли по своему желанию. Во время выступления де-

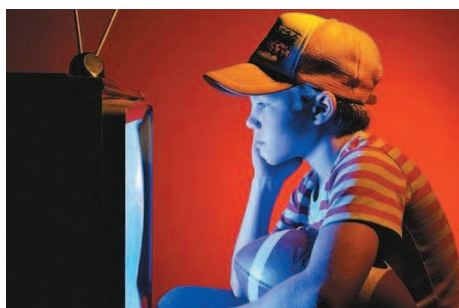
Перформанс
«Интервалы».
Группа
«Коллективные
действия». 1988 г.

монстрируются картины или скульптурные композиции, читаются стихи или тексты политических манифестов, исполняются шумовая музыка или танцы. В отличие от хеппенинга такое взаимопроникновение искусств носит стихийный характер и не подчиняется заранее продуманному плану. Участниками перформанса могут быть только его создатели, публика в действо не вовлекается.

Истоки синтетической сущности пространственно-временных искусств уходят далеко в глубь веков. Например, массовые празднества, носившие культовый характер, ряжение и подражание представляли собой одну из начальных форм проявления художественного творчества и не знали деления искусства на виды. В ритуальных действиях первобытного человека был важен не столько смысл, сколько магический ритм, определявший пластику движения и голосовое воспроизведение простейшей мелодии. Это было так называемое *синкретическое* (то есть нерасчленённое, единое) искусство, включающее в себя танец, пантомиму, примитивную музыку, подражательные крики и возгласы. По мере разделения синкретического целого на отдельные виды и происходило формирование пространственно-временных искусств.

Важной особенностью синтетических видов искусства является их *коллективный характер*. Режиссёр, главный создатель художественного образа драматического, музыкального или хореографического спектакля, не может в одиночку сыграть все роли, выполнить самый сложный комплекс творческих, организационных и технических работ. Ему на помощь приходят люди самых разных профессий: драматург, композитор и музыканты, оператор, актёры, гримёр, декоратор, осветитель, костюмер и др. (кстати, этот список сегодня может включать до 300 творческих профессий!). И каждый из них вносит в создание художественного образа свой существенный вклад, делая это при помощи собственных выразительных средств. В последние годы особенно возросла роль продюсера, осуществляющего общую организацию постановочного процесса и прокат готовой продукции. Так что в роли авторов сложной постановки действительно выступает целый ансамбль творцов.

Давая характеристику пространственно-временным видам искусства, следует подчеркнуть существующее между ними тесное единство. Например, в творчестве драматурга (сцена-

У экрана телевизора

риста), актёра, художника и кинооператора осуществляется синтез театра и кино. Искусство режиссёра эстетически объединяет компоненты художественного произведения (театрального или кинематографического) в новое целое. В музыкальном театре драматическое искусство выступает в единстве с хореографией, вокальной и

инструментальной музыкой. Сегодня есть все основания говорить о компьютерном искусстве, выполняющем связующую техническую и художественную роль между всеми остальными видами искусства.

Большинство синтетических искусств носят зрелищный характер и ориентированы на большое количество зрителей. Группа экранных искусств (кино и телевидение), пришедших сегодня в любой дом, — яркое и наглядное тому подтверждение. Непосредственность, сиюминутность творческого процесса в момент встречи со зрителем свойственна драматическому театру и хореографии. У каждого из синтетических видов искусства есть своя мера условности, которую мы, зрители, воспринимаем спокойно и безоговорочно.

Все эти искусства имеют ещё одну очень важную особенность: они существуют и во времени, и в пространстве (отсюда их название в общепринятой классификации). Как же строятся в них пространственно-временные отношения?

Необходимо различать реальное и *сценическое время*, помнить, что в сценическом времени могут происходить условные события. Например, в драматическом или музыкальном спектакле время действия может быть максимально спрессовано или, наоборот, растянуто. За три-четыре часа перед глазами зрителя может пройти как вся жизнь героя, так и всего несколько лет или даже минут из неё.

Известный режиссёр и реформатор русского театра **Владимир Иванович Немирович-Данченко** (1858—1943) рассказывал, что в постановке Московского Художественного театра (МХТ) по роману Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» одна сцена продолжалась час двадцать минут, а другая — всего десять или даже семь минут. Причём делалось это в полном соот-

Сцена расстрела на Потёмкинской лестнице. Кадры из фильма «Броненосец «Потёмкин». 1925 г. Режиссёр С. М. Эйзенштейн

ветствии с законом театральности МХТ: «скучно не то, что длинно, а то, что скучно». Так что в длинной сцене «напряжение театра было непрерывно потрясающим, и время не казалось длинным. А короткая сцена была такой же сильной — и не казалась короткой».

Ту же ситуацию можно наблюдать в искусстве кино, где время нередко становится выразительной гиперболой. Припомните знаменитую сцену расстрела восставших в кинофильме С. М. Эйзенштейна «Броненосец «Потёмкин». Стремясь донести до зрителя всю её трагичность, режиссёр намеренно растягивает действие во времени. И самые страшные секунды в жизни героев воспринимаются как длящиеся целую вечность...

Интересно, что в каждом из пространственно-временных видов искусства временной элемент выражается по-разному. В эстрадных шоу и цирковых представлениях приоритетное значение имеет зрительское время, в театре — сюжетное, в кино и на телевидении время может являться важнейшим средством художественной выразительности (об этом мы обязательно расскажем на страницах учебника).

Важнейшим компонентом синтетических искусств является *пространство*, под которым обычно понимают место расположения каких-либо объектов, зрителей или плоскость сцены (экрана). В зависимости от особенностей зрительского восприятия различают пространство объёмных (драматический театр, балет, опера, эстрада, цирк) и плоскостных (кинематограф, телевидение, театр кукол) искусств. Художественная выразительность пространства объёмных искусств заложена в слиянии сценического места действия и зрительного зала, а в плоскостных

Сцена из спектакля «По щучьему велению». Театр кукол им. С. В. Образцова. Москва

(экранных) обусловлена единством снимаемого, изображаемого и воспринимаемого пространства.

Иллюзорное пространство изображения в кино как бы втягивает зрителя внутрь себя, а в театре зритель неизменно находится за его пределами. Как отмечал известный литературовед и культуролог Ю. М. Лотман, «ощущение границы, закрытости художественного пространства в театре значительно сильнее выражено, чем в кино».

В обоих случаях пространство подчинено общим законам (смены мизансцен, перехода с общего плана

на крупный). В фильме С. М. Эйзенштейна «Иван Грозный» есть наглядный пример совмещения крупного и общего плана в рамке экрана (известный кадр: крупно даётся профиль Ивана Грозного, нависший над данной общим планом бесконечной людской процессией).

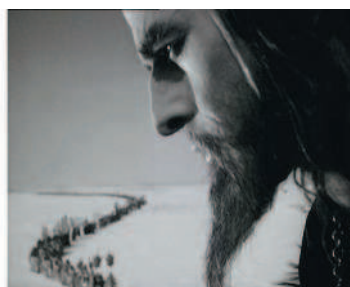
Познакомившись с характерными особенностями пространственно-временных искусств, обратимся к проблеме границ и взаимодействия искусств.

1.2. Проблема границ и взаимодействия искусств

Художественное творчество развивается по двум взаимозависимым направлениям: от синкретизма (нерасчленённого художественного мышления и творчества в первобытном обще-

Постер фильма «Иван Грозный». 1944 г. Режиссёр С. М. Эйзенштейн

Кадр из фильма с совмещением крупного и общего плана

стве) к образованию отдельных видов искусства и от отдельных искусств — к их синтезу. В истории мировой художественной культуры оба эти процесса весьма плодотворны и одинаково важны.

Попробуем разобраться в этом. Действительно, становление видов искусства это, с одной стороны, история их расхождения, обретения ими специфических особенностей. Но ни одно из искусств не претендует на пальму первенства, все они мирно сосуществуют в дружной семье. В этом можно убедиться на примере взаимоотношений театра с экранными искусствами — кино и телевидением.

Когда в конце XIX в. был открыт кинематограф, многие предрекали театру неминуемую гибель. Казалось, что Великий немой отнимет у театрального искусства всех зрителей. Впоследствии не менее серьёзная угроза театру стала исходить от телевидения, ведь это зрелище пришло в каждый дом. Опасность таили в себе и быстро распространившиеся совсем недавно видео и Интернет. Но сегодня театр не только существует, он продолжает своё триумфальное шествие по миру, сохраняя при этом свой особый статус и специфические особенности.

С другой стороны, в художественном творчестве происходит всё усиливающийся процесс взаимодействия видов искусства. Каковы причины такого содружества? Оно вызвано родством, общностью художественных образов, лежащих в основе любого произведения искусства. Это единство определяется самой природой искусств, общим источником их происхождения, которым является сама жизнь.

Мудрые законы природы давно стали важнейшим предметом пристального изучения в искусстве, источником художественных обобщений. Стремление человека найти в происходящих в природе изменениях созвучие с состояниями собственной души не раз выливалось в создание прекрасных произведений художественного творчества.

Глазами философа и поэта смотрели на природу многие живописцы средневекового Китая. Знаменитому художнику VIII в. Ван Вэю принадлежит заслуга создания монохромного пейзажа, выполненного только тушью, в единой тональности. О Ван Вэе говорили, что «его стихи были картинами, а картины — стихами». Вот как вдохновенно сказал об этом в своём трактате «Тайны живописи» сам художник: