

A detailed Renaissance painting, likely by Titian, depicting a group of figures in a lush, wooded setting. The figures are dressed in elaborate, colorful garments, and the scene is filled with intricate details of foliage and architecture.

КТО

есть

КТО

в мире

искусства

Галина Шалаева

Кто есть кто в мире искусства

«Издательство АСТ»

2013

Шалаева Г. П.

Кто есть кто в мире искусства / Г. П. Шалаева — «Издательство АСТ», 2013

Что такое компьютерный роман? Как заставить звучать стихотворение? Какой музыкальный инструмент сделан из меха? Существует ли цветная музыка? Что такое театр кабуки? Как дублируют фильмы? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в нашей книге. Каждый почемучка с удовольствием изучит ее от корки до корки, чтобы узнать то, чего еще не знают родители и друзья! Самые интересные факты о мире искусства – для самых любознательных!

© Шалаева Г. П., 2013

© Издательство АСТ, 2013

Содержание

История искусств	6
Что такое изящные искусства?	6
Как различаются виды искусства?	8
Почему кино и фотография – искусство?	9
Что такое фольклор?	10
Когда и где возникли разные виды искусства?	11
Как возникла поэзия?	12
Как появилась музыка?	13
Какой была первая музыка?	14
Кто первый написал музыку?	15
Кто нарисовал первые картины?	16
Когда была создана первая скульптура?	17
Где был первый театр?	18
Когда появился балет?	19
Как возникла опера?	20
Кто сделал первую фотографию?	21
Что такое стиль в искусстве?	22
Что такое стилизация?	23
Что такое греческий стиль?	24
Что такое романский стиль?	25
Что такое готический стиль?	26
Что такое ренессансный стиль?	27
Что такое стиль барокко?	28
Что такое романтизм?	29
Что такое бидермейер?	30
Что такое импрессионистический стиль?	31
Что такое экспрессионизм?	32
Что такое стиль кантри?	33
Конец ознакомительного фрагмента.	35

**В.П. Ситников Г.П.
Шалаева Е.В. Ситникова
Кто есть кто в мире искусства**

Под общей редакцией
В.П. Ситникова
(МГУ им. М.В. Ломоносова)

Печатается с разрешения издательства ООО «Филологическое общество “СЛОВО”»

ISBN 978-5-17-060009-0 (АСТ) (С.: Почемучка)
ISBN 978-5-8123-0540-6 (СЛОВО)
ISBN 978-5-17-060979-6 (АСТ) (С.: ЯПМ-2)
ISBN 978-5-8123-0559-8 (СЛОВО)

История искусств

Что такое изящные искусства?

В современном мире практически повсюду можно встретить проявление той или иной формы искусства. Мебель в вашем доме, сам дом, ваши часы или одежда – все это, так или иначе, можно отнести к искусству вообще. В любом из этих случаев кто-то украшал принадлежащую вам вещь, пытаясь сделать ее привлекательной. Однако это так называемое «прикладное искусство» играет второстепенную роль: оно призвано лишь украсить тот предмет, которым человек будет пользоваться по прямому его назначению. «Изящные» же «искусства» (в современном языке – просто «искусство») занимаются совершенно иным, то есть, как и следует из их названия, «изящным» самим по себе.

К «изящным» искусствам относятся:

живопись
скульптура
литература
театр
музыка
танец
архитектура.

Из всех вышеперечисленных видов искусства только архитектура носит «практическую пользу». Архитекторам приходится думать не только о красоте, но и полезности своих сооружений.

Однако произведения искусства, созданные громадным трудом художника-творца, могут вовсе и не иметь никакой практической пользы. Они создаются ради удовлетворения нашей потребности в прекрасном, вот и все. Конечным результатом творчества может стать статуя, мелодия, пьеса, книга и т. д.

В современном искусстве во всех его видах можно встретить примеры любопытных экспериментов. Однако все же традиционные методы в произведениях всех видов художественного творчества имеют нечто общее. Это нечто – «образ», воплощаемый в произведении. Этот образ воплощается при помощи звуков, камня, слов, строительных материалов, линий и красок. В каждом образе присутствует то, что можно назвать «ритмом», «пропорцией» и «гармонией».

Ритм возникает из более или менее размеренного повторения звуков, цветов, форм и движений. Пропорция – это такое воплощение замысла художника, которое кажется нам правильным, выраженным в соизмеримых частях. Гармония заключается в естественном соответствии различных частей образа друг другу. Все это, разумеется, лишь самые общие понятия из области художественного творчества и изящных искусств.

Как различаются виды искусства?

Произведения искусства создаются людьми из самых различных материалов. Архитектура представляет собой искусство строительства зданий, существующее у различных народов. Так, известны египетские гробницы фараонов, романские и готические соборы, знаменитые храмы, дворцы, музеи.

Скульптура – это создание фигур в камне, металле, дереве и в других материалах. Фигуры могут быть выполнены в виде статуи или быть частью барельефа.

Живописью называют искусство рисования красками на самых разных поверхностях, преимущественно на специальной ткани, которая называется холст.

И краски могут быть самыми различными. Некоторые художники предпочитают использовать масло, другие применяют акварель – водяные краски.

Искусство рисования на бумаге называется графикой. Часто расписывают стены храмов и дворцов.

Как видите, в каждом виде искусства используются свои материалы и способы работы с ними.

Многие виды искусства, основаны на визуальном или слуховом восприятии. В качестве примера можно привести театр, мимику, танец, музыку, кино, дизайн.

Некоторые виды искусства создают единичные шедевры. Например, картина существует только одна. Даже если ее потом перерисуют, получится только копия, которая не будет так высоко цениться, как оригинал. Другие виды искусства предполагают создание большого количества предметов: литье, керамическое производство, создание модных изделий и изготовление драгоценностей.

Почему кино и фотография – искусство?

Обычно под искусством подразумевают видимое или звуковое произведение художника, которое считается исключительным и достойным сохранения.

Что же касается кино и фотографии, то они требуют обязательного соучастия зрителя в их восприятии. Когда режиссеру или фотографу удастся произвести на зрителя впечатление, заинтересовать его, поразить его воображение, тогда можно с уверенностью говорить, что он создал художественное произведение.

Особенностью фотографии и фильма является то, что они могут с помощью зрительного ряда очень быстро сообщить зрителю столько информации, сколько недоступно для других видов искусства.

Несомненно, что фильмы, независимо от того, являются они черно-белыми или цветными, могут поразить нас сильнее, чем неподвижное изображение на фотографии. С помощью спецэффектов, усиления или уменьшения звуков можно создать у зрителя практически любые иллюзии. Фильм или фотография могут просто заставить нас расслабиться, позабавят нас, потрясут или сделают счастливыми. Но и тот, и другой вид искусства будоражат мысль и побуждают к действию. Не только камера, но и воображение человека совершает чудеса.

Но фотография является искусством и по другой причине. Останавливая мгновение, фотограф показывает нам наиболее характерное, значительное, главное в изображаемом им объекте.

Фотография – это видение мира глазами фотографа. Точно так же происходит и в кино, которое отражает взгляд и позицию режиссера. Но в то же время в кино очень важен и актер. Ведь режиссер не виден зрителю, а актер все время на экране. Из их единства и рождается феномен киноискусства. А в фотографии эта цепочка предельно коротка: зритель – фотограф. Из умения фотографа построить кадр и добиться его максимальной выразительности и рождается искусство фотографии.

Вот почему и фотография, и кино являются искусством.

Что такое фольклор?

Жизнь наших предков была немыслима без пения, танцев, каких-либо обрядовых ритуалов. Вы наверняка обращали внимание на традиционный конец многих сказок: «И сыграли они свадьбу». Свадьбы на Руси продолжались несколько дней, а иногда и недель. Помимо праздничного пира на свадьбах обязательно разыгрывались различные сцены: лирические, комические, торжественные, плясовые.

Конечно, пели и играли не только на свадьбах. Существует бытовое песенное творчество: колыбельные, шуточные, лирические песни; песни-причитания, оплакивающие умерших; былины, повествующие о далеком прошлом. Издревле известен народный кукольный театр, главный герой которого – Петрушка – всегда был любимой детской забавой. А поэзия – предания, сказки, легенды! Все это огромное созданное народом богатство – музыка, песня, поэзия, театр, танец, изобразительное искусство – объединяется одним термином: фольклор или народное творчество.

Само слово пришло к нам из староанглийского языка и переводится как «народная мудрость». Вот так уважительно во всем мире называют танцевальное, песенное, словесное, изобразительное искусство. В фольклоре воплощены народный опыт, традиции, идеалы, мировоззрение, то есть действительно передана народная мудрость.

В отличие от обычного искусства, фольклор не имеет авторства. Возьмем музыкальные произведения – песни, танцы и частушки. Произведения живут в устной традиции, часто видоизменяясь, передаются от одного исполнителя к другому. Поэтому фольклористы (так называются те, кто изучает народное творчество) в разных местах и от разных исполнителей порой записывают отличающиеся друг от друга варианты одной и той же песни или былины.

Но фольклор – не только народная мудрость. Это еще и проявление души народа, его самосознание. Нельзя спутать русскую музыку с узбекской, неаполитанской или грузинской. Каждая песня – выражение жизни народа, его истории и быта. Перефразируя одно известное выражение, можно сказать: познакомьте меня с фольклором этого народа, и я скажу, что это за народ.

Наконец, не будем забывать и о том, что вся мировая культура уходит корнями в народное творчество. Оно питает современную литературу, музыку, живопись.

Когда и где возникли разные виды искусства?

Разные виды искусства появились не одновременно. Раньше других произведениями искусства стали предметы, которыми люди пользовались в обычной жизни и украшали свои дома (украшения статуэтки из золота или серебра).

Другим проявлением искусства являются пение и танец, которые сопровождали человека со времени рождения до смерти. Они широко использовались как составная часть магических и религиозных церемоний, целью которых было обращение к богам, чтобы они помогли вырастить хороший урожай и удачно провести охоту.

Архитектура возникла гораздо позже. Первыми зданиями были храмы. Затем появились строения самого различного назначения – крепости, дворцы, мосты.

Время причиняет невосполнимый урон памятникам культуры. В качестве примера можно привести ритмические танцы черных племен Африки. Колонизация, иностранные интервенции, введение христианства, нашествие миссионеров, проклявших многие формы первобытного искусства, – вот причины, приведшие к утрате этих форм культурного наследия всего человечества.

Как возникла поэзия?

Прежде всего, что такое поэзия? Поэзия – это литературные произведения, которые разделены на короткие отрезки с определенным ритмом и рифмой, т. е. стихотворения. Поэтический текст обычно более выразительный и эмоциональный, чем проза.

Мы можем попытаться предположить, как начиналась поэзия. Конечно, мы никогда не узнаем, кто первым и когда создал стихотворение. Но поскольку нам известно кое-что о жизни первобытных людей, то можно попытаться догадаться, как начиналась поэзия.

Человек исполнял различные ритмичные танцы еще задолго до возникновения языка. Он производил телодвижения, издавал различные звуки, мычание, кричал в особые моменты, как, например, перед сражением или охотой. Также он создал барабан, в который можно было бить разными способами. С появлением речи человек стал использовать звуки и барабанный ритм, чтобы обращать магические слова своим богам.

Первобытный человек начал развивать танец, который становился все более и более сложным по мере развития. Вскоре к музыке добавились слова. Со временем тексты божественных песен стали более важными, чем удары в барабаны. Главный участник религиозной церемонии был своеобразным поэтом.

В то же время на протяжении тысяч лет на человека оказывали влияние ритмы, которые он видел и слышал повсюду вокруг себя – в звуке воды, ветра, в полете птиц, в ритмическом движении животных. Стараясь воспроизвести некоторые из этих ритмов, человек обращался к поэтической форме.

Потом песни, заклинания люди начали хранить и передавать от одного поколения другому, и так началось развитие поэзии.

В Древней Греции в V веке до нашей эры поэтические произведения писались специально для определенных случаев, но они все еще исполнялись с музыкой и танцами. Позднее греками был создан особый вид поэзии, в этих произведениях рассказывалось о героических событиях или описывалась жизнь различных людей.

Как появилась музыка?

Приходилось ли вам гулять по лесу и набрести на маленький ручеек, весело журчащий вдоль тропы? Он звучит как музыка, не правда ли? Когда дождь барабанит по крыше, нежно поет птица – это ли не музыка?

Когда человек стал наблюдать за происходящим вокруг него, он обнаружил, что музыка была повсюду. Постепенно человек научился петь – это была первая музыка. Как вы думаете, какое чувство человек хотел бы выразить в песне в первую очередь? Счастье? Да, счастье любви. Первыми песнями были песни о любви. С другой стороны, когда человек сталкивался со смертью, он тоже выражал страх и горе в песнях, панихидах или погребальных плачах. Любовные и погребальные песни стали первой сотворенной музыкой.

Еще один вид музыки появился с развитием танца. Людям потребовался аккомпанемент во время исполнения танца. Поэтому они хлопали в ладоши, щелкали пальцами или ударяли в барабан.

Барабан, вероятно, был самым старым инструментом, который был изобретен для извлечения звуков. Он настолько древний, что мы не можем проследить его начало в истории, но его находят у всех древних людей по всему миру.

Самыми первыми духовыми инструментами, созданными человеком, были свистки и тростниковые трубки. Свистки делали из кости, дерева и глины. Из этого развилась флейта. Это очень древний инструмент, египтяне владели ею уже более 6000 лет назад.

Струнные инструменты появились вслед за этим. Знали ли вы, что они также существовали уже в Древнем Египте?

Какой была первая музыка?

Существует множество легенд, посвященных появлению музыки. В Библии упоминается об Иувале, родоначальнике всех музыкантов. В одной старинной испанской книге рассказывается о том, как Иувал бывал в кузнице и однажды обратил внимание на то, что при ударах по наковальне возникают разные по высоте звуки. Он попытался голосом воспроизвести эти звуки и вскоре научился петь высокие и низкие ноты.

В греческих мифах повествуется о боге Пане, который изобрел пастушескую свирель. Однажды Пан сидел на берегу реки и дул в тростники. Он заметил, что проходящее через них дыхание издает печальные звуки. Он наломал тростинок разной длины, связал их вместе и получил таким образом музыкальный инструмент.

Конечно, это всего лишь легенды. По всей видимости, различные музыкальные инструменты существовали у всех первобытных людей. Но их музыка служила не только развлечением. Она использовалась в магических ритуалах, обрядах поклонения силам природы и богам. Народная музыка, которая является древнейшей разновидностью музыки вообще, появилась, когда непрофессиональные певцы придумывали свои песни.

У древних греков музыка была неразрывно связано с поэзией и драматическим искусством. Они пользовались такими музыкальными инструментами, как арфа, лира и флейта.

В значительной степени музыкальное искусство обязано своим развитием ранней христианской церкви. Какое-то время спустя из церковной музыки возникли новые направления и формы, и музыка стала одним из видов искусства.

Кто первый написал музыку?

По всей видимости, у всех первобытных людей уже была музыка. Но звуки, которые они извлекали, сильно отличались от современных мелодий. Первобытная музыка часто представляла собой сочетание долгих и громких восклицаний, вздохов, стонов и воплей. Пение сопровождалось танцами, прихлопываниями и звуками барабанов.

Народная музыка существовала веками и переходила от поколения к поколению на слух, без записи.

Записывают музыку тоже уже много веков. Во всех древних культурах: у китайцев, индусов, египтян, ассирийцев и евреев – существовала музыка. Большая ее часть не была похожа на нашу. Греки придумывали музыку, складывая вместе ноты, что напоминает современные гаммы. Для записи они использовали буквы алфавита, написанные над слогами слов.

После римлян, которые переняли у греков их музыку, большую роль в развитии музыки сыграла христианская церковь. Святой Амброз и святой Григорий положили начало стилю музыки, известному под названием «простое пение». Это было пение в унисон. Ноты следовали одна за другой, что полностью совпадало с методом, разработанным еще древними греками. Церковники научились записывать музыку специальными знаками. Современный способ записи музыки ведет свое происхождение от этой системы.

В 1600 году Джакомо Пери написал первую оперу, которая называлась «Эвридика». Впоследствии такие композиторы, как Монтеверди стали писать не только оперы, но и инструментальную музыку, например скрипичную. Музыка стали писать для придворных танцев, карнавалов и театральных представлений. А через некоторое время появились и великие композиторы, музыкой которых мы наслаждаемся до сих пор: Бах, Гендель, Гайдн, Моцарт, Бетховен и многие другие.

Кто нарисовал первые картины?

Первыми художниками на земле были пещерные люди. На стенах пещер в южной Франции и в Испании обнаружены цветные рисунки животных, которые были выполнены в период с 30 тыс. по 20 тыс. год до нашей эры.

Многие из этих рисунков удивительно хорошо сохранились, потому что в пещеры никто не заходил многие века. Древние люди рисовали диких животных, которых видели вокруг себя. В Африке и в восточной Испании были обнаружены очень незрелые по технике исполнения, но нарисованные в очень живых позах, человеческие фигуры.

Пещерные художники разрисовывали стены пещер разнообразными яркими красками. В качестве красителей использовали природную краску охру и марганец (металлический элемент). Они размельчались в порошок, смешивались с жиром, животным салом и наносились неким подобием кисточки.

Красителями, истолченными в порошок и смешанными с салом, наполняли деревянные палочки, которые становились, похожи на «цветные карандаши». Пещерные люди делали кисточки из шерсти животных или волокон растений. Линии нацарапывались острыми отточенными резцами из кремня.

Одна из самых ранних цивилизаций появилась в Египте. Художники того времени уже рисовали целые картины. Многие произведения искусства создавались для украшения пирамид и гробниц фараонов и других знатных людей. На стенном полотне гробниц художники увековечивали сцены из жизни человека. В Древнем Египте использовались акварельные краски и белила.

Другая древняя цивилизация – Эгейская – тоже достигла значительного уровня развития искусства живописи. Их художники работали в свободном и изящном стиле. Они изображали жизнь моря, животных, цветы, спортивные игры. Их рисунки делались на мокрой штукатурке. Этот особый вид рисования мы сейчас называем фресками.

Итак, вы видите, что рисование уходит своими корнями в очень ранние годы человеческой истории.

Когда была создана первая скульптура?

Скульптура, вероятно, самое старое искусство. Люди высекали из камня фигуры еще до того, как начали рисовать или даже строить дома.

Уцелело только незначительное количество предметов, показывающих, какой была скульптура тысячи лет назад. Но люди, живущие сегодня на первобытной стадии развития, часто высекают из камня предметы, которые могут дать представление о доисторической скульптуре.

Доисторическая скульптура была красивой. Она использовалась в ритуалах. Фигуры мужчин, женщин и животных делались в честь сил природы, которым поклонялись как злым или добрым духам.

Ранние цивилизации также использовали скульптуру для выражения своих верований. Древние египтяне верили в жизнь после смерти. Они высекали из камня в натуральную величину или даже большего размера статуи своих правителей, представителей знати и богов. Статуи помещались в могилы, и египтяне верили, что дух умершего человека возвратится в нее.

Один из величайших периодов в истории скульптуры наступил с появлением греческой цивилизации – около 600 года до н. э. Для греков скульптура стала одной из самых важных форм искусства.

Греки сделали изображение фигуры человека основным объектом своего творчества. Греческие скульпторы всегда искали лучшие способы изображения человеческой фигуры.

Во время первого тысячелетия христианства было создано очень мало скульптур. Но в течение последующих трех веков были построены некоторые из самых выразительных христианских церквей, и для их украшения было создано большое количество статуй.

Позднее, во время Ренессанса, человеческая фигура снова была возвеличена, и великие скульпторы создали шедевры, которые составляют сокровищницу мировой культуры.

Где был первый театр?

Театр, как мы знаем, прошел долгую историю развития. Сама идея разыгрывания театральных представлений появилась из религиозных обрядов.

У китайцев первые представления выглядели как танцы в их храмах. Позднее стали использоваться специальные площадки. Это были простые сцены без занавеса, освещения и только имели крышу, украшенную как крыша храма.

Японцы тоже имели театр в древние времена. Один вид представлений назывался «Но», другой популярной формой был театр «Кабуки». Они также проходили на площадках с крышей в виде крыши храма.

В Древней Индии драматические представления давались на специально построенных приподнятых площадках с тканями на заднем фоне.

Древние греки сделали невероятно много для развития театра. Зрители сидели на склонах холма. Действие пьесы происходило на травяном круге. Была специальная постройка, которая называлась «скене», она использовалась для выхода актеров, для переодевания и для размещения декораций.

В средние века христианская церковь сначала осуждала все формы театра, но позднее религиозные представления стали важной частью жизни богослужения. Священники в средние века ставили сцены из Библии, как часть церковного богослужения.

В годы правления Елизаветы I, театр в Англии шагнул далеко вперед. В 1576 году актер Джеймс Бэрбидж построил первое здание специально для представлений. Оно называлось просто «Театр».

Вскоре были построены другие театры, среди них «Красный бык», «Черные монахи» и, конечно, «Глобус», где были поставлены многие пьесы Шекспира. Зрители стояли в яме перед сценой или вокруг нее, или же размещались в кабинах вокруг или над сценой. Наш современный театр берет свое начало с этих ранних английских театров.

Когда появился балет?

Что такое балет? Это вид театрального представления, который соединяет в себе танцы и музыку. Некоторые балеты имеют сюжет, другие просто отражают идею или настроение. Когда вы смотрите балет, вы видите, как человеческое тело принимает самые элегантные и гармоничные позы. Все это требует длительных напряженных тренировок танцоров и балерин, чтобы выглядеть во время выступления естественно и красиво.

Балету около 500 лет. Он возник в Италии в ту же эпоху, когда Колумб открывал Америку. Балет тех времен совершенно отличался от балета сегодняшнего и был формой дворцовых развлечений. Итальянские аристократы развлекали себя и своих гостей представлениями, соединяющими в себе танец, музыку, пантомиму, поэзию и драму.

Таким образом, первыми балетными танцорами были королевские и титулованные особы, а профессиональных артистов не было. Танцевальные па были взяты из элегантных, но довольно простых придворных танцев того времени, и танцоры не надевали специальные туфли.

Однако такие танцы не называли балетом до начала правления короля Генриха III во Франции. В 1581 году его мать королева Екатерина Медичи приказала устроить грандиозные празднования в честь королевской свадьбы. Был устроен захватывающий балет, в котором участвовали сотни танцоров, певцов и актеров. Он был поставлен итальянским музыкантом Божулем. Он был, вероятно, первым хореографом или постановщиком танцев. Божуль назвал свою работу «Королевский комический балет», и с тех пор представления такого рода назывались балетами.

Ведущая танцовщица в балетной группе называется прима-балерина. Первой прима-балериной была Лафонтен, танцевавшая в 1681 году. Позднее многие танцоры, балерины и хореографы вносили изменения и улучшения в балетное искусство.

Как возникла опера?

Считается, что современная опера выросла из древнегреческой трагедии. Но как и где это произошло? А история такова. В конце XVI века в итальянском городе Флоренция в салоне известного любителя музыки Джованни Барди собирались люди, увлекающиеся искусством Древней Греции. Однажды появилась идея воссоздать одну из трагедий, поставить ее на сцене. Правда, как это сделать, музыканты не знали. Они предполагали, что пение должно быть постоянным, хотя в действительности древнегреческие актеры-певцы перемежали его декламацией стихов. Так, возрождая на сцене традиции древнегреческой трагедии, они случайно создали совершенно новый вид искусства – оперу, в которой пение было постоянным. В 1598 году итальянским композитором Якопо Пери была написана опера «Дафна», а в 1600 г. – «Эвридика». Принято считать эти произведения первыми операми. Кстати, специально для их исполнения в 1632 году в Риме был построен оперный театр. Естественно, тоже первый.

Первые оперные представления поразили публику своей необычностью: артисты вместо того, чтобы разговаривать, вдруг запели! Было чему поразиться! Новый жанр имел огромный успех.

Со временем в исполнении оперы сложились определенные традиции. Звучащая перед началом спектакля музыка называется увертюрой. Опера состоит из частей – действий. Словесный текст оперы именуется либретто. В постановке принимают участие певцы, оркестр и, часто, артисты балета, занятые в танцевальных номерах музыкального спектакля.

Опера никогда не была застывшим жанром. Еще в пору ее молодости, в XVII веке, во Франции появились оперы-балеты, в которых балетные сцены существовали на равных с вокальными партиями. Этот вид искусства пришелся по душе и в России. В XIX веке замечательными русскими композиторами было создано множество прекрасных опер: «Жизнь за царя» М.И. Глинки, «Млада», «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова.

Кто сделал первую фотографию?

Человек стремился запечатлеть то, что он видит вокруг себя, не одно столетие. С одиннадцатого по шестнадцатый век существовало приспособление, которое называлось «камера-обскура». Она была предшественницей фотографической камеры. При помощи камеры-обскуры изображение проецировалось на бумагу, а по этому изображению можно было обвести карандашом, чтобы получить точное его воспроизведение на бумаге.

Большинство фотографических процессов основано на том факте, что под воздействием света чернеют зерна серебра. А это явление было открыто в XVII веке алхимиками, которые искали способы превращения обычных металлов в золото.

В 1802 году двум изобретателям Уэджвуду и Хамфри удалось передать силуэты рисунков, сделанных на стекле, на бумагу, покрытую азотным серебром. Но они не нашли способа сохранять эти отпечатки.

В 1816 году Джозеф Ньепс сделал фотоаппарат, при помощи которого удалось получить негативное изображение. А в 1835 году Уильяму Тальботу удалось получить постоянное изображение. Тальбот первым изготовил позитивное изображение с негативов, первым разработал фотопечать, первым опубликовал в 1844 году книгу, иллюстрированную фотографиями.

С этого времени изобретения и усовершенствования в этой области пошли одно за другим. Широко известная фотокамера Кодака появилась на рынке в 1888 году. С этого и началась современная фотография.

Что такое стиль в искусстве?

Само слово «стиль» произошло от греческого «stilus» – заостренная палочка для письма. В истории искусства словом этим обычно обозначают определенные периоды, этапы в развитии искусства, когда существовала единая система художественных приемов.

Наиболее наглядно особенности того или иного стиля проявляются в архитектуре и уже оттуда проникают в живопись, скульптуру, литературу, музыку.

Иногда понятие стиля употребляют и для обозначения особенностей искусства той или иной страны или крупного художника, композитора. Например, можно говорить о китайском или греческом стиле, а также стиле Рембрандта или Скрябина.

Стиль крупного художника обычно рождает направление в искусстве, которое принято называть школой. Известны школы Рафаэля, Кандинского.

Отметим также, что отдельные стили могут развиваться одновременно или даже проникать друг в друга. Так, в живописи второй половины XIX – начала XX века очень заметно смешение приемов различных стилей (творчество Л.Андреева, Б.Зайцева, В.Поленова, И.Репина).

Что такое стилизация?

Стилизацией называют намеренную имитацию наиболее характерных признаков того или иного стиля в то время, когда этим стилем уже никто не пользуется. Этот прием вошел в практику работы различных художников, начиная с конца XVIII века. Они не только использовали приемы, заимствованные из произведений античности и Возрождения, но и переосмысливали в их стиле современные им образы.

Особенно интересна стилизация в архитектуре. Она получила широкое распространение в конце XIX – начале XX века, когда многие архитекторы возводили постройки в стиле той или иной эпохи – например, Марфомариинская обитель в Москве, построенная по образцу храмов XI–XII веков, или особняк Морозовой, возведенный в мавританском стиле.

До настоящего времени успешно развивается стилизация в книжной графике. Но наиболее важна и плодотворна стилизация в театральном-декорационном искусстве. При оформлении спектакля, действие которого происходит в давно минувшие эпохи, художник должен воссоздать облик прошлого, и помогает ему в этом стилизация.

Стилизация применяется и в музыке. Например, И.С.Стравинский и Д.Шостакович очень часто использовали элементы музыкального фольклора и мелодики определенных эпох. Прибегают к стилизации и музыканты, работающие в жанрах поп-музыки.

Стилизация всегда подразумевает творческое переосмысление, а не простое копирование. Вот почему ее надо отличать от подражания, которое также встречается в искусстве.

Что такое греческий стиль?

Начиная примерно с 700–200 гг. до н. э., греческое искусство оказывало огромное влияние на европейскую культуру. Произведениям греческих поэтов и писателей, скульпторов и архитекторов подражали в последующие столетия. Приступая к строительству дворцов, залов правосудия, церквей и ратуш, архитекторы внимательно изучали греческие храмы. Греческая архитектура привлекала их сочетанием продуманности пропорций и единства целесообразности и красоты. В храмах Древней Греции часто помещались скульптуры богов и богинь, которые потом также изучались в течение многих лет тысячами художников.

Греческая скульптура развивалась наравне с живописью и рисунком. С течением времени форма греческих скульптур менялась: сначала лица больше походили на маски, неотличимые одна от другой, были безжизненны и неподвижны, но со временем подобные изображения сменились выразительными портретами мужчин, женщин и изображениями животных.

Хотя мы не знаем, как на самом деле выглядели древние статуи. Утрачены драгоценные камни, которые вставлялись вместо глаз и помогали «оживить» фигуры. Тем не менее свободные, полные жизни позы статуй показывают, что мастера знали и понимали красоту человеческого тела и умели передать самые изящные движения.

Со временем материалы, которые использовались скульпторами, изменились. Вначале художники работали в камне (как правило, это был мрамор), потом в металле (преимущественно в бронзе).

В двадцатом веке часто используется такой пластичный материал, как майолика, обожженная, расписанная красками глина. Но несмотря на существенное развитие искусства скульптуры, современные мастера очень часто используют опыт греческих мастеров в своей работе.

Что такое романский стиль?

Романский стиль (от лат. романус – римский) сложился к X веку н. э. на Апеннинском полуострове.

В романском стиле создавались шедевры в скульптуре, архитектуре и в живописи. Образцом произведений, созданных в этом стиле, считаются церкви в Западной Европе, построенные примерно с 1000 по 1250 годы.

Возведенные в это время сооружения отличаются толстыми, тяжеловесными стенами, в которых проделаны небольшие окошечки. Двери и окна узкие и украшены арками. Над дверями можно разглядеть скульптуры: стоящие или сидящие человеческие фигурки в застывших неестественных позах. Даже их одежды кажутся негнушимися.

Вход в здание обычно делался в виде арок, украшенных узорами. Возле входа ставились две квадратные башенки. Во внутреннем убранстве церквей преобладали низкие деревянные или каменные потолки. Центральное помещение храма, называемое нефом, часто отделено от боковых пристроек (приделов) круглыми колоннами. Они соединяются между собой арочными переходами.

Неф всегда располагается одним концом на востоке, а другим – на западе. В середине центральный неф пересекает поперечный неф (трансепт), который направлен с севера на юг.

В месте их пересечения возводится высокий купол, напоминающий перевернутую чашу. Постройки напоминают крест, если смотреть на них сверху.

В отличие от готического, романский стиль характеризуется большей солидностью, постройки прочно стоят на земле и даже будто прижаты к ней.

Что такое готический стиль?

Готический стиль получил свое название от названия германского племени готов. В 12–16 веках он был представлен в различных видах искусства, но полнее всего проявился в архитектуре. Одно из высших достижений готического стиля – соборы. Мощные колонны, увенчанные стрельчатыми арками, огромные окна с цветными стеклами, конические шпили придают готическим храмам легкость. Постройка всегда выглядит устремленной ввысь и от этого кажется еще выше.

Снаружи здание украшено скульптурами, огромным количеством колонн, которые создают впечатление почти невесомости и в то же время придают собору необходимую прочность.

Портал (вход) в собор всегда украшен многочисленными арками, скульптурами, башенками, небольшими фигурными окнами. Лица и позы фигур подчеркнута реалистичны, даже складки одежды выглядят не застывшими, а мягкими, подвижными. Гладких стен мало, обычно они прорезаны большими окнами в виде роз. Отсутствие гладких стен особенно заметно при сравнении с постройками романского стиля.

Входящий в собор человек чувствует себя маленьким и беспомощным. Зрительная высота потолка увеличивается – крестообразно пересекающимися балками. Собор внутри просторен и полон воздуха, потому что арки, поддерживающие потолок, сдвинуты в стороны. Наполненный цветными бликами от витражей, неф собора кажется парящим в воздухе.

Что такое ренессансный стиль?

В XIV веке в Европе началась эпоха Возрождения, которая утвердила новый стиль в искусстве: стиль Ренессанс, который в XIV–XVI веках проявляется в различных художественных формах – архитектуре, скульптуре, живописи. Наиболее полно особенности ренессансного стиля отразились в итальянском искусстве, причем с наибольшей яркостью – в живописи и скульптуре.

Само слово «ренессанс» означает «возрождение» или «новое рождение». Художники, скульпторы Ренессанса обращались к шедеврам древности, пытаясь перенять и развить их мастерство. Архитекторы этого периода находили идеи для своих произведений в греческом и особенно в римском искусстве.

Зодчие вводили элементы Ренессанса, как в архитектуру общественных зданий, так и в дома, которые строили для богатых торговцев. Главным для них было создать постройку, в которой человек чувствовал бы себя удобно. В готическом искусстве особую роль играла вертикальная линия. Для архитектуры Ренессанса важна общая соразмерность постройки и соответствие ее пропорциям человеческой фигуры.

Над главным входом в собор часто находится резной прямоугольный часть, называемая барабаном. Верхняя часть окон и дверей также украшены треугольничками, имеющими плавно закругленные уголки. Между окнами и дверями находятся пилястры – нечто вроде плоских или полукруглых украшений в виде колонн. Кажется, что на этих пилястрах держатся верхние этажи. На самом же деле они имеют чисто декоративное значение.

Здания периода Ренессанса украшены человеческими фигурами или цветами и растительным орнаментом. Украшения из цветов или листьев образуют наклонную горизонтальную ленту – ветвь с листьями – гирлянду.

Что такое стиль барокко?

Барокко (конец XVI – начало XVIII веков) сменило период Ренессанса. Название возникло от итальянского «барокко» – причудливый, странный. В отличие от стилей, о которых мы писали ранее, для него характерно сочетание сложных, округлых форм и изогнутых линий и плоскостей.

Стены церквей и других строений приобретают самые причудливые формы, на которых отчетливо выступают разнообразные украшения. Множество переплетающихся и изогнутых элементов оформления характерно и для внутреннего убранства зданий. Даже окна теряют свои привычные прямоугольные очертания, изгибаясь вместе со стенами. Обилие внутри зданий золотых украшений, в которых отражается солнце, создает неповторимую игру света и тени. Потолки обычно украшены живописью, созданной так, чтобы ее можно было хорошо разглядеть снизу.

Что такое романтизм?

Данный стиль можно датировать периодом примерно с 1810 по 1875 годы. Именно в это время были построены здания Парламента в Лондоне.

Иногда этот стиль называют неоготикой, то есть готикой с какими-то новыми элементами. В отличие от других стилей, романтизм практически не повлиял на архитектуру. Особенно ярко романтический стиль проявился в живописи, музыке и литературе.

Основная особенность данного стиля – мечтательность, грусть. В искусстве этого стиля используются образы прошлого, потустороннего мира, духи, призраки. Очень широко использовались мифологические и аллегорические образы. В романтических садах и парках архитекторы имитируют дикую природу, создают различные руины, гроты, пещеры, даже ложные могилы.

В живописи романтический стиль легко определить по сюжетам, которые изображались на картинах. Такие художники, как Гойя, Делакруа, пытались добиться соучастия зрителя, обращаясь к таким известным событиям, как войны, революции или природные катастрофы. На многих полотнах появляются изображения кладбищ, развалин, фантастических пейзажей, озаренных мерцающим светом луны или вспышкой молнии. Главный персонаж обычно выделяется светлыми красками, а вся остальная часть пространства картины затемнена.

Среди наиболее известных художников-романтиков можно назвать Констебля и Тёрнера. В литературе романтиками были Гёте, Шиллер, Виктор Гюго, Мюссе, Шарлотта и Эмилия Бронте.

Что такое бидермейер?

Бидермейер (немецкое Biedermeier) представляет собой стилевое направление в искусстве, которое появилось в Германии и Австрии главным образом в 1815–1845 годах, а затем распространилось в других европейских странах, в том числе и в России. А вот свое название стиль получил позднее, в 1850 году, когда вышла книга стихов Л.Эйхрода, озаглавленная «Biedermeiers Ziederlust». Ее герой учитель Готлиб Бидермейер – скромный человек, то и дело попадающий в забавные и немного грустные ситуации. Автор рассказывал о нем с мягкой иронией, которая совпадала с новым стилем, возникшим в изобразительном искусстве. Бидермейеру присущ интерес к обыденной жизни жителей города и крестьян. Для живописи характерен малый формат, тонкое, тщательное письмо, интерес к бытовым деталям, к интимности и задушевности образов, с юмористическим оттенком.

Бидермейер возник как выражение протеста молодых художников против рутины академической живописи. От молодых художников ожидали изображений исключительных исторических личностей. А они хотели писать о том, что встречали в повседневной жизни. Их интересовал обычный человек с его радостями, горестями, представлениями о счастье.

Например, мюнхенский художник К.Шпицвег создал своеобразную галерею портретов обитателей бедных кварталов. Он запечатлел идущего на уроки учителя, бедного поэта, в комнате которого зонтик закрывает дыру в потолке. Другой немецкий художник, И.Хюммель, изобразил военного, с удивлением разглядывающего свое отражение в гранитной вазе.

Картины в стиле бидермейер были очень популярны. Тщательное изображение деталей, отсутствие действия, приглушенная цветовая гамма привлекали внимание простых людей, охотно покупавших недорогие картины.

В пейзажах бидермейера запечатлена жизнь небольших немецких городков. Иногда картинки напоминают фотографии. Так, известный берлинский мастер Ф.Крюгер в картине «Парад на Оперной площади» запечатлел множество известных людей. В толпе у театра мы видим итальянского скрипача Н.Паганини, братьев Гримм, архитектора Ф.Шинкеля.

Проявился бидермейер и в книжной иллюстрации. Начиная с 1819 года, выходят иллюстрированные произведения немецких писателей-романтиков. Событием стало появление роскошного издания сказок братьев Гримм с иллюстрациями художника А. Рихтера. До сих пор эти небольшие книги считаются образцами книгоиздательского искусства.

В немецком и в русском искусстве бидермейер стал той питательной средой, в которой зародился реализм, вышедший на сцену к середине XIX века.

Что такое импрессионистический стиль?

Его название происходит от французского слова *impression* – впечатление. Это название возникло после выставки 1874 года, где была показана картина К.Моне «Впечатление. Восход солнца».

Основная черта этого стиля – непосредственность восприятия того, что изображает художник. Черты этого стиля наиболее ярко проявились в живописи.

Первые работы импрессионистов появились в 1860 году. Однако их не приняли на официальных выставках, поэтому им пришлось организовать альтернативный показ своих произведений.

Главным для художника стал не отбор предмета для изображения и не точность его воспроизведения, а то впечатление, которое у него возникает в тот момент, когда он на него смотрит.

Если он рисует восход солнца, то описывает именно это мгновение. Поскольку цвета меняются быстро, художник рисует очень быстро, осторожно смешивая краски. На каждой картине импрессионистов сохраняются незаметные мазки красок.

Наиболее известные художники-импрессионисты: Мане, Моне, Писсарро, Ренуар, Сислей и Ван Гог. Помните, что любого художника можно узнать по тому, как он держит кисть, какие краски использует и какие предметы избирает для изображения на холсте.

И Мане никак нельзя спутать с Ван Гогом.

Что такое экспрессионизм?

Этот стиль развивался в европейском искусстве и литературе с середины 1900 до 1930 годов. Его главная особенность – экспрессия, то есть выразительность, яркость всего, что изображает художник или скульптор.

Главным для художника становится передача окружающим своих собственных впечатлений, чувств и внутреннего состояния. Он не пытается подавить зрителя красотой. Напротив, художник изображает безобразное, плохое, несправедливое. Чтобы достичь своей цели, художники используют самые яркие, «агрессивные» краски, резче, чем те, к которым привыкло обыкновенное сознание. Более того, формы преувеличиваются, становятся больше, тщательнее прорисовываются.

Для экспрессионистов было вовсе не важным физическое подобие, они хотели выразить свое впечатление от предмета через образ. Вот почему некоторые из них вообще отказываются от точного воспроизведения формы предметов. Иногда форма предмета подчеркивается черными линиями. По мнению художника, они должны сделать изображаемое более приметным, бросающимся в глаза.

На первый взгляд, кажется, что картины экспрессионистов нарисованы на одном дыхании, за очень короткий отрезок времени. Изображенный предмет узнаваем, однако автор хотел изобразить не просто фрукты или пейзаж, а создать какое-то настроение, выразить идею. Мы должны постараться заглянуть внутрь картины и попытаться понять задачу художника.

Что такое стиль кантри?

В переводе с английского слово country означает сельский, деревенский, местный. В XX веке оно стало использоваться для обозначения культуры времен первых американских поселенцев. Со временем этим же термином стали обозначать стиль, особенность которого выражена в сочетании фольклорных мотивов европейских народов.

Прежде всего, кантри связан с той культурой, которая появилась тогда, когда население Соединенных Штатов ощутило себя единой нацией. Вероятно, он возник под влиянием ностальгии по прошлым временам, когда господствовали иные нравственные ценности, человек казался более свободным, чувствовал единение с дикой природой.

Сегодня во многих странах мира специалисты используют в своих разработках особенности устройства старинного дома. Поскольку психологи считают, что дом современного человека должен быть своеобразным прибежищем, местом отдыха и общения, дизайнеры приспособливают его к данным потребностям. Считается, что дом в стиле кантри создает чувство покоя и ощущение стабильности.

Интерьер в этом стиле выглядит незатейливо. Мебель кажется примитивной, она грубо сколочена. Пол, изготовленный из широких деревянных досок, покрывается домоткаными половиками.

В доме отсутствует сложное бытовое оборудование, на кухне устанавливаются кухонные шкафы с открытыми полками, на которых расставляется медная и оловянная посуда. Иногда сюда включаются чайники, имеющие для большего правдоподобия небольшие трещины. Распространены также расписные сундуки. Убранство комнат не отличается особым разнообразием: стеганные покрывала на кроватях, занавески из ткани в клетку или мелкий цветочек органично сочетаются с обстановкой. Любители стиля кантри находят в этой простоте необъяснимую изысканность.

Кроме данного, абсолютно американского, стиля существуют и другие: американский юго-западный, английский деревенский, французский и скандинавский, для которых характерно отсутствие грубоватости, присущей кантри. Стены из необожженного кирпича в таких домах любят украшать картинами, на которых изображены животные, чаще всего лошади. Мебель также проста, но она может быть полированной, а старинная посуда выполнена из серебра.

Стиль кантри присутствует не только в оформлении дома, но и в одежде. При ее изготовлении используют ткани с тем же рисунком – цветочные узоры по светлому фону и с традиционной небольшой клеткой. Из цветов предпочтительны все оттенки белого (от чистого до землистого оттенка). Но популярны и цвета кирпича, индиго, папоротника.

Функциональная и простая одежда фермеров сказалась на фасонах платьев с заниженной талией и платьев с эффектом фартука. Популярны короткие жакеты и жилеты. Из голубой джинсовой ткани шьются сарафаны и комбинезоны, которые снабжены множеством карманов.

Но особую характерность стилю кантри придает музыка. Ее популярность обусловлена тем, что она вобрала в себя песенную культуру фольклора английских, ирландских и шотландских поселенцев, которая в сочетании с негритянским блюзом вылилась в отдельное направление музыкальной культуры.

Она стала распространяться в XX веке, пик ее популярности пришелся на тридцатые, а позже на семидесятые годы. Однако зародилась сельская музыка в те времена, когда Америка заселялась переселенцами из Европы.

Музыкальными темами кантри стали практически все сферы жизни: семья, любовь, труд. Мелодии исполнялись на банджо, гитаре, мандолине или Фидели, скрипках и аккордеонах,

цитрах и народных лирах, то есть на инструментах, игра на которых не требовала длительной музыкальной подготовки.

Разнообразие ритмов – от медленного и печального до сложного и быстрого танцевального – также способствовало популярности кантри. Погожим летним вечером фермеры собирались и танцевали у амбаров или на заросших сорняками лужайках. Сельская музыка отражала в музыкальной форме быт американцев, которые трудились на земле.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.