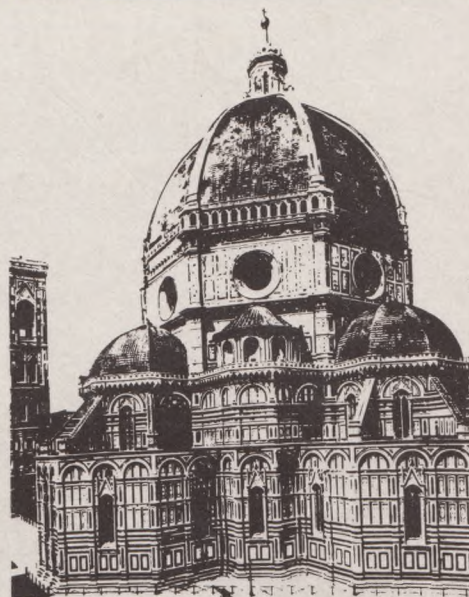

Е. Каменева **Какого цвета радуга**

Е. Каменева

Какого цвета радуга

Книга, которую вы раскрыли,
не совсем обычная.
Это словарик.
В нем объясняется значение
различных понятий
в изобразительном искусстве.
Вы прочтете о наскальной живописи —
искусстве первобытных художников,
о замечательных мастерах
Древней Греции
и эпохи Возрождения,
узнаете, как художники
работают над гравюрой,
кто изобрел масляные краски,
как делается мозаика,
что такое витраж...
В книге рассказано лишь
о наиболее употребительных терминах,
о терминах, которые вы,
видимо, уже слышали.
Это как бы начало вашего знакомства
с изобразительным искусством.
Потом вы, конечно, прочтете и другие
книги по искусству и в музеях увидите
творения великих художников.
А название для книги —
«Какого цвета радуга» —
мы выбрали потому, что искусство
словно радуга в небе сверкает
и переливается богатством
и разнообразием красок.

Е. Каменева

Какого цвета радуга

Оформление
Н. Мищенко

Москва
«Детская литература»
1987

АВТОПОРТРЕТ

Перед нами изображения одного и того же человека в разные годы его жизни.

Это автопортреты Рембрандта, то есть портреты самого художника, созданные им. Он написал¹ их, всматриваясь в свое отражение в зеркале, изучая его.

Художник пишет портреты людей (смотри «Портрет»). К чему же он стремится, когда создает их? Сохранить для потомства черты своего современника? Нет, не только.

Человек радуется или печалится, и мы узнаем об этом по выражению его лица. Переживания людей, их мысли, характер накладывают неизгладимый след на их лица. Поэтому у каждого человека лицо полно своеобразия. Складка губ, линия бровей, глаза могут многое рассказать художнику. Внимательно присматриваясь к своей модели (модель — человек, позирующий художнику), он старается лучше понять того, кого изображает. Художник раскрывает в портрете сложную внутреннюю жизнь людей.

Великий голландский мастер XVII века Рембрандт ван Рейн написал много автопортретов. Смотри на них, как будто читаешь историю его жизни, его думы и переживания.

Вот он, молодой, полный сил, вместе со своей юной женой Саскией. Жизнь улыбается ему: любимая жена, дети, он — признанный художник. И потому так весело и беспечно смеется он на автопортрете.

Но проходят годы, и мы видим Рембрандта уже человеком зрелым: то спокойным и уверенным в себе, то усталым и угрюмым, то насмешливым.

Рембрандт писал себя и в старости. В автопортретах этого времени мы угадываем горе и страдания, пережитые им.

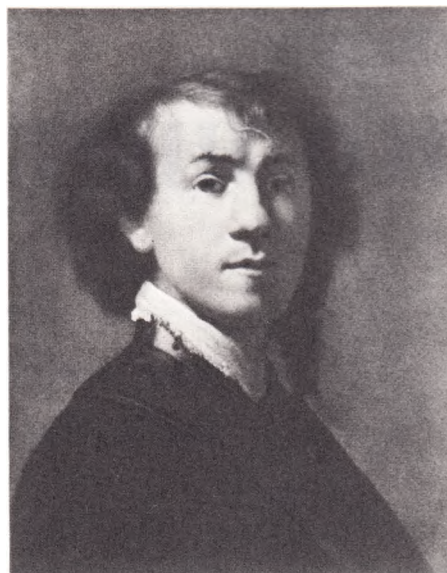
Глаза его спокойно смотрят на зрителя, а в глубине их затаилась боль. Сдвинутые брови говорят о тяжелых мыслях, но мы чувствуем: человек полон мужества и внутреннего достоинства.

Писали автопортреты очень многие художники.

Карл Брюллов, автор картины «Последний день Помпеи», создавал автопортрет, будучи тяжело больным. В изнеможении он полулежит в кресле, рука его бессильно упала, на красном фоне выделяется бледное, усталое лицо. Вглядываясь в картину, понимаешь, что человек этот душевно надломлен.

Прекрасный русский художник Валентин Александрович Серов написал автопортрет в юности. Самое значительное в его молодом задумчивом лице — глаза. Они смотрят с пристальным вниманием.

¹ В этой книге вы часто будете встречать два слова — «рисует» и «пишет». Говорят «рисует», когда художник работает карандашом, углем или тушью. «Пишет» художник красками.

Рембрандт Харменс ван Рейн.
1606—1669.
Автопортреты
разных лет.

Слева
сверху вниз:
1629, 1634, 1635 гг.

Справа:
«Автопортрет
с Саскией
на коленях».
1636 г.
Под ним
автопортреты
1640, 1655 гг.
В крайнем ряду
сверху вниз
автопортреты
1643, 1660, 1668 гг.

Серов писал портреты разных людей, правдиво показывая и хорошее и дурное в их характерах. «У Серова опасно рисоваться», — говорили иногда его заказчики.

АКВАРЕЛЬ

Название «акварель» произошло от латинского слова «aqua», что значит «вода».

Этим словом называют и краски, которые разводятся водой, и работы, сделанные ими.

Акварельные краски обычно накладывают на бумагу прозрачным слоем, и эта прозрачность составляет главную прелесть акварели. В самых светлых местах сквозь краску может даже просвечивать бумага.

Желая получить более темный оттенок того или иного цвета, художник покрывает краской одно и то же место по нескольку раз, но следит за тем, чтобы прозрачность при этом не исчезла.

Многие художники пишут акварельными красками,

Михаил Врубель. 1856—1910. Роза. Бумага, акварель.

стремясь, чтобы не было резких переходов от одного красочного пятна к другому: краски как бы вливаются одна в другую, создавая мягкие очертания.

У некоторых художников очертания предметов сделаны более отчетливо.

Акварельными красками работали М. Врубель, К. Брюллов, А. Иванов, В. Серов и многие советские художники.

Вот роза в стеклянном стакане. Стекло, вода, фон — все написано в серебристо-серых, жемчужных тонах. От розовых лепестков падают на стол розовые отблески.

Эта акварель М. Врубеля полна поэзии.

Почти к каждой большой выставке произведений искусства издается специальная книжка — каталог. В нем перечислены фамилии и имена художников, чьи картины демонстрируются, даются названия картин. А после названия обычно указывают: «акварель», «масло», «гуашь», и мы знаем, какими красками работал художник.

Такие же надписи бывают и на этикетках, прикрепленных к картине.

АНИМАЛИСТ

Ходил медвежонок по лесу и посматривал вокруг: не растут ли где ягоды, которыми можно полакомиться? А потом он устал и сел. Умелая рука художника передала пушистый мех медвежонка, его по детски раскрытые и немного удивленные глаза. Это рисунок Евгения Ивановича Чарушина.

Есть художники, у которых звери и птицы — главные герои рисунков и картин. Таких художников называют анималистами. Происходит слово от латинского «animal», что значит «животное».

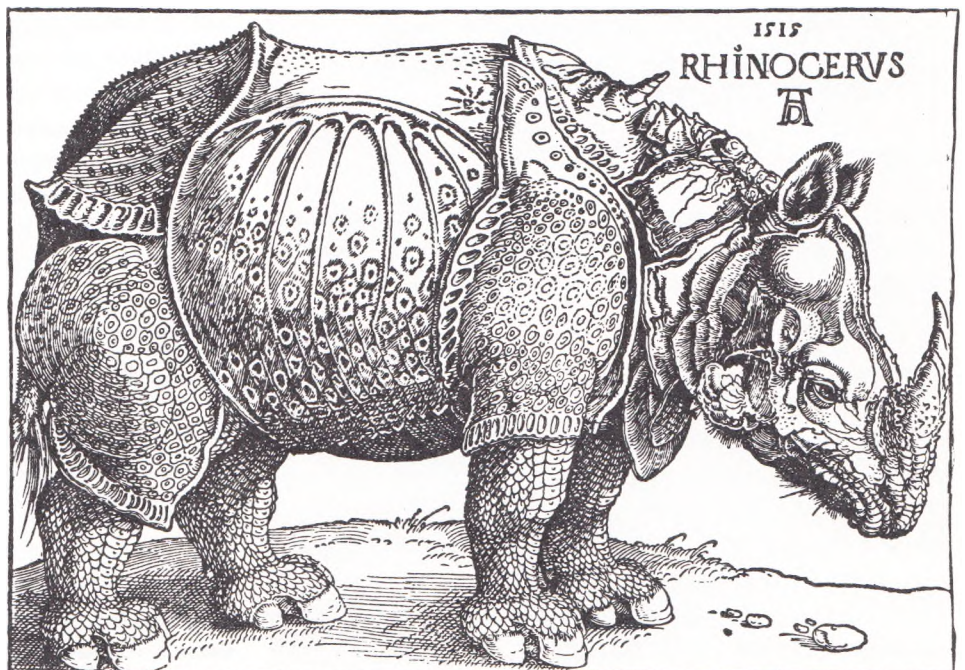
Слева:
Евгений Чарушин.
1901-1965.
Медвежонок.
Бумага, акварель.

Изображение
бога Анубиса
в виде шакала.
Древний Египет.
Дерево.

Утенок из
Кносского дворца.
1500 г. до н. э.
Золото.

Альберт Дюрер.
1471 —1528.
Носорог.
Гравюра на меди.

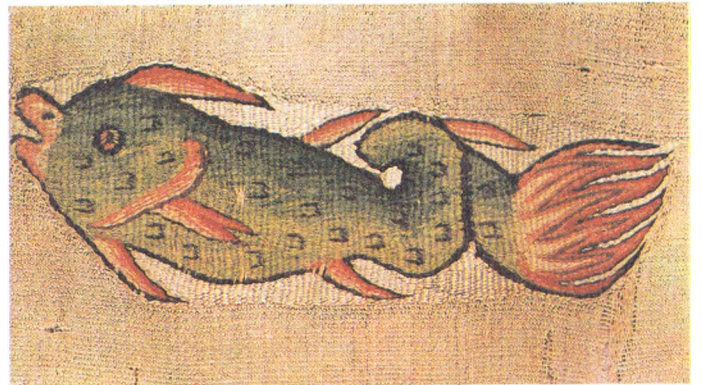
Животный мир бесконечно разнообразен и красочен. Как ярко, например, окрашены перья многих птиц, как разноцветно сверкают крылья бабочек.

Но рисовать животных не так-то просто — позировать они не станут. Анималисту приходится усердно наблюдать и изучать их повадки, характер.

Люди изображали животных с древнейших времен. Многие животные считались в Древнем Египте священными. У статуй богов иногда были звериные головы. Так, у бога Анубиса, покровителя умерших, была голова шакала, а у богини войны Сохмет — львиная. В пустынях Египта до сих пор можно увидеть статуи сфинксов — львов с человеческими лицами, — сделанные тысячи лет тому назад. Скульпторы Древней Ассирии создавали изваяния могучих быков, коней и львов в стремительном движении.

Немного фантастичным, как будто одетым в латы, изобразил носорога немецкий художник А. Дюрер.

Рыбка. Детали коптской ткани. I в. н. э.

Чудесные рисунки к басням Крылова сделал русский художник Валентин Серов. Тут и доверчивая ворона с сыром в клюве, и хитрая лиса, и нескладный квартет, в котором играют «проказница-Мартышка, Осел, Козел да косолапый Мишка». Художник придал своим героям-животным черты, свойственные людям.

Валентин Серов. 1865—1911. Иллюстрация к басне Крылова «Квартет». Бумага, карандаш.

Большой советский мастер Василий Алексеевич Ватагин не только рисовал животных, но и вырезывал их изображения из дерева или высекал из

Василий Ватагин. 1883—1969. Пума. Бумага, карандаш.

камня. В его мастерской на вас со всех сторон молча смотрят деревянные или каменные тигры, львицы, леопарды, моржи и совсем маленькие смешные обезьянки.

АНТИЧНОЕ ИСКУССТВО

За несколько веков до нашей эры в Древней Греции, а позднее в покорившем ее Риме существовало искусство, которое мы теперь называем античным. Слово это произошло от латинского «antiquus» — «древний».

Античным миром стали также называть весь полуторатысячный период от возникновения Греции вплоть до гибели Римского государства в V веке нашей эры.

Античное искусство пронизано светом, радостью, верой в достоинство и красоту человека. Это искусство было создано жителями свободных древнегреческих городов-республик. Их идеалом стал образ человека-гражданина, гармонически развитого физически и духовно.

Особенно расцвело античное искусство в Афинах в V веке до нашей эры. В храмах, на площадях, на берегу моря стояло множество статуй. Освещенные солнцем, овеянные воздухом, они были бесконечно прекрасны. Античных мастеров вдохновляли греческие мифы: статуи, созданные ими, изображали богов. Они имели облик физически совершенных людей, наделенных и высокими душевными свойствами. В глазах каждого грека боги воплощали в себе красоту, благородство, мужество и разум.

На высоком холме в самом центре Афин был воздвигнут мраморный Акрополь¹. За его неприступными стенами афиняне могли укрыться от вторжения неприятеля. Здесь же были самые красивые храмы Древней Греции, и среди них знаменитый Парфенон, посвященный покровительнице города Афине-Парфенос (Афине-Деве). На фоне ярко-синего неба мягко светились его стены и колонны, сложенные из золотистого пентелийского мрамора.

Время не пощадило бессмертного творения Иктина и Калликрата, создавших этот храм.

Сохранились лишь остатки стен и колоннады. Но и эти руины позволяют говорить об удивительной красоте Парфенона.

В центре площади перед Парфеноном стояла большая бронзовая статуя Афины-Промехос (Афины-Воительницы). Шлем и наконечник копья, которое она держала в руках, были покрыты золотом.

Сверкая на солнце, они были хорошо видны в любой точке города. Создавалось ощущение, что богиня Афина бессменно охраняет покой его жителей.

Внутри Парфенона находилась еще одна статуя богини. Она была сделана из дерева, слоновой кости и золота. В ее глазницы были вставлены два огромных изумруда, сверкавших всякий раз, когда на них падал солнечный луч. Обе эти статуи создал знаменитый греческий скульптор Фидий. Ни одна, к сожалению, не сохранилась, и судить о них можно лишь по восторженным отзывам современников и по многочисленным копиям, сделанным уже в те времена, когда Греция была покорена римлянами.

Подобная судьба постигла многие великие творения

¹ Акрополь («верхний город») — так называлась укрепленная часть древних греческих городов, строившаяся на самом высоком месте.

Три основных вида ордеров античных колонн.

Капитель колонны дорического ордера.

Капитель колонны ионического ордера.

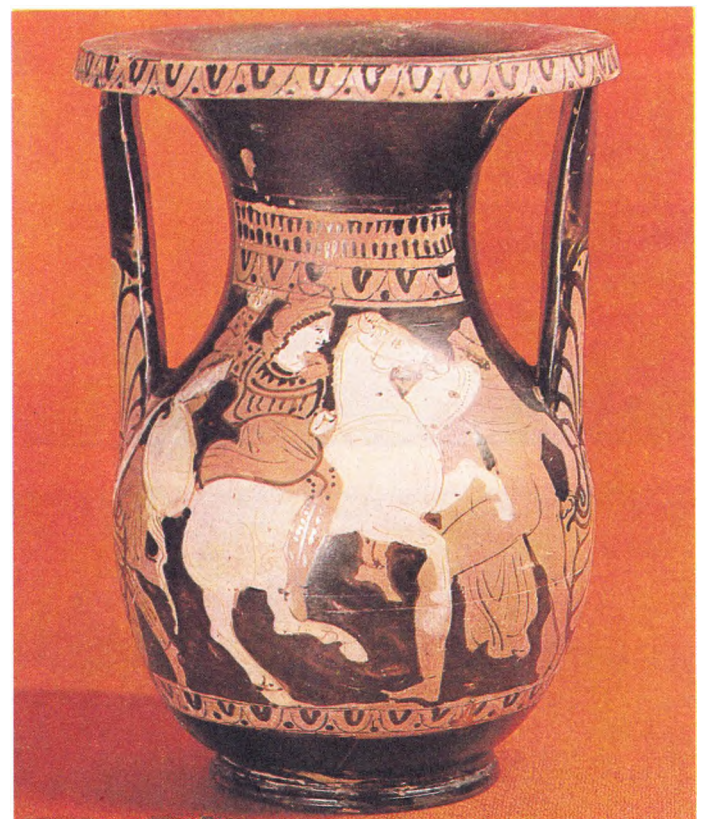
Капитель колонны коринфского ордера.

Руины Афинского акрополя. Парфенон. V в. до н. э.

Слева: Рождение Афродиты. Деталь. Древняя Греция. Около 470 г. до н. э. Мрамор.

Справа: Древнегреческая краснофигурная ваза. II в. до н. э.

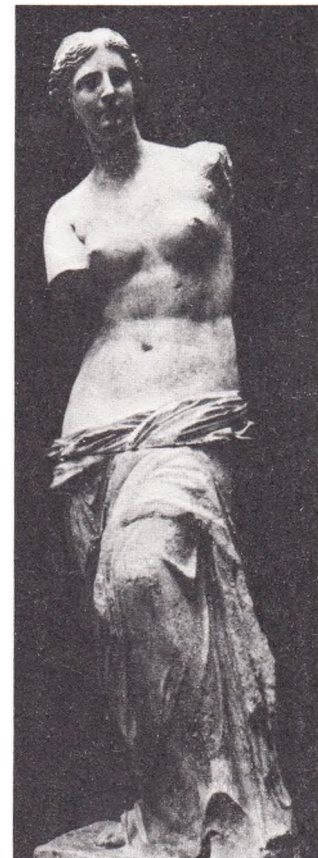
античных мастеров. И все же из глубины столетий до нас дошли некоторые имена античных скульпторов и живописцев: Фидия, Мирона, Поликлета, Праксителя, Лисиппа, Полигнота, Апеллеса...

Археологи возвратили к жизни античные храмы, статуи и другие произведения искусства.

Крупнейшие музеи мира считают за честь выставить в своих залах шедевры античности.

Посетители одного из музеев Рима могут видеть знаменитую бронзовую статую «Мальчик, вынимающий занозу», созданную около двух с половиной тысяч

Венера Милосская. Древняя Греция. II в. до н. э. Мрамор.

Слева:
Дельфийский возничий.
Деталь. Древняя Греция.
470 г. до н. э. Бронза.

Внизу слева:
античный храм в Пестуме.
V век до н. э.

лет назад. Нас поражает искусство скульптора, сумевшего так живо передать простую и естественную позу мальчика.

Легенда говорит, что эта статуя была отлита в честь юного спартанца, победившего в беге, несмотря на то что его ногу пронзил острый шип колючего растения аканта. Подавив боль, мальчик нашел в себе силы продолжать состязание. Сograждане поставили ему памятник потому, что больше всего ценили в человеке мужество и волю к победе.

Внутренний вид Колизея. Древний Рим. II в. до н. э.

Три античные монеты. IV—I вв. до н. э.

Октавиан Август.
Древний Рим.
I в. н. э.
Мрамор.

Слева:
Мальчик,
вынимающий
занозу.
Древняя Греция.
V в. до н. э.
Бронза.

Справа:
Пантеон
императора
Адриана.
Рим.
120—125 гг. н. э.

БАРЕЛЬЕФ

Рельеф — это один из видов скульптуры (смотри «Скульптура»): объемные фигуры, частично выступающие над плоским фоном, на котором они изображены. Различают два вида рельефа.

Если фигуры выступают над плоскостью меньше чем наполовину своей толщины, то такое изображение называется барельефом. Когда же рельефное изображение возвышается над плоскостью больше чем наполовину своего объема, оно называется горельефом.

В Москве есть два памятника Николаю Васильевичу Гоголю.

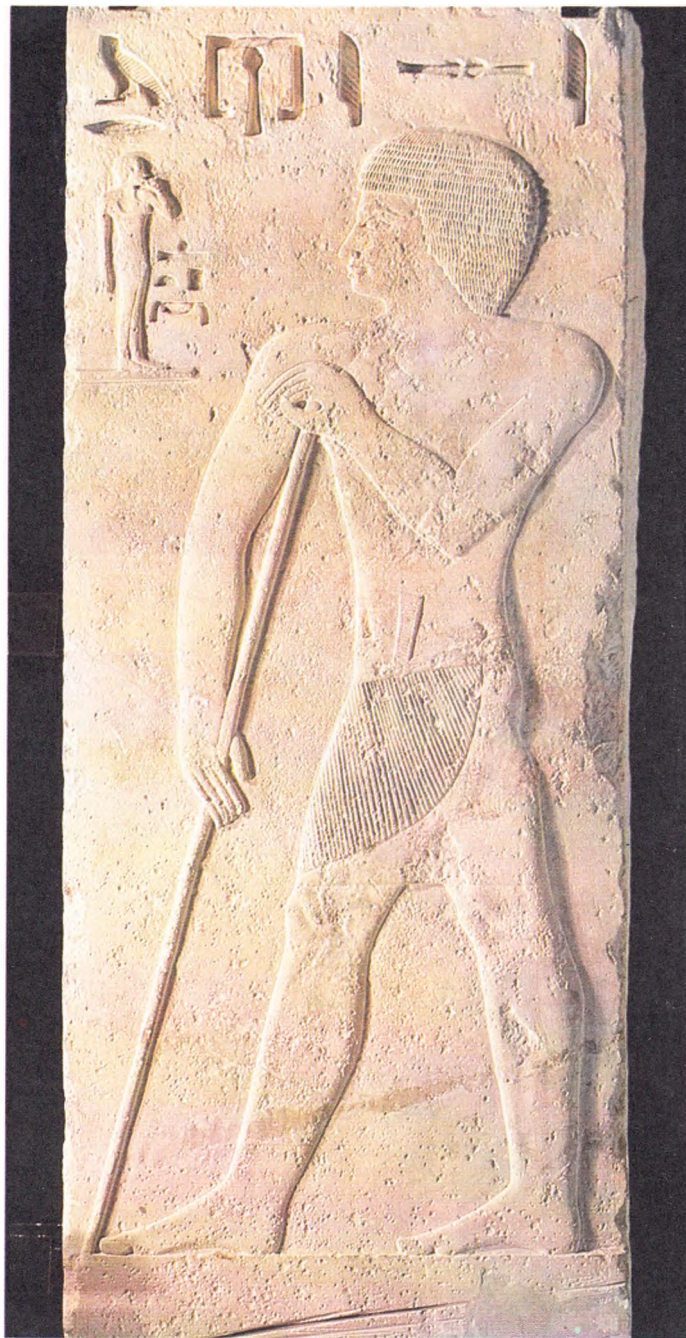
Один из памятников создал скульптор Н. Андреев. Он изобразил Гоголя сидящим в глубокой задумчивости.

Вокруг писателя — его герои: все стороны постамент¹ украшены фигурами персонажей из «Мертвых душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Тут и толстый городничий, и Хлестаков, и городничиха с жеманной дочкой, и много-много других. Это барельеф.

В древнем египетском городе Александрия искусные мастера вырезали маленькие рельефные изображения на простых и драгоценных камнях. Такие рельефы называются камеями. Справа перед вами одна из самых больших и красивых камей в мире — камей Гонзага, названная по имени ее владельцев, итальянских герцогов.

Она сделана из сардоникса — коричневого камня с молочно-белыми прослойками. На овальной пластинке два профиля — портреты царя Птолемея II и его жены Арсиной, живших в III веке до нашей эры. Их лица, вырезанные из нежно-голубого слоя камня, как будто светятся. Камей Гонзага хранится в Эрмитаже.

¹ Постамент — подставка, на которой стоит памятник.

Барельеф с мужской фигурой.
Древний Египет. Известняк.

Николай Андреев. 1873—1932.
Барельеф на постаменте
памятника Н. В. Гоголю.
Деталь. Бронза.

Камень Гонзага. III в. до н. э.
Сардоникс.

Справа:
Ян ван Эйк. 1386—1441.
Деталь картины
«Портрет четы Арнольфини».
Масло.

Рельефы часто украшают здания дворцов, театров, музеев, клубов.

Как нескончаемая лента вьется барельеф вокруг мраморной колонны, поставленной в Древнем Риме в честь императора Траяна. Барельеф изображает военные походы императора, сцены сражений и победных шествий.

Рим. Колонна Траяна. II в. н. э.

БЛИК

Если взять металлический, стеклянный или глиняный кувшин с блестящей поверхностью и поставить на стол так, чтобы на него падал свет из окна, то на освещенной стороне кувшина появится небольшое светлое пятно. Это — блик. Он всегда находится на выпуклом, самом освещенном месте любого предмета.

Изображенные в картине светлые пятнышки помогают передать игру света и тени и очень оживляют ее.

Нидерландские художники изображали в своих натюрмортах посуду, на которой сверкают блики. На старинных картинах мы видим блики в сиянии драгоценных камней, на складках тяжелой атласной материи.

Вот перед вами деталь картины нидерландского художника Яна ван Эйка. Это люстра. Посмотрите, как блики подчеркивают блеск металла, из которого она сделана.

БУМАГА

Много всевозможных материалов испробовали для письма люди, прежде чем была изобретена бумага, на которой мы теперь пишем и рисуем.

Древние египтяне и индусы писали на пальмовых листьях.

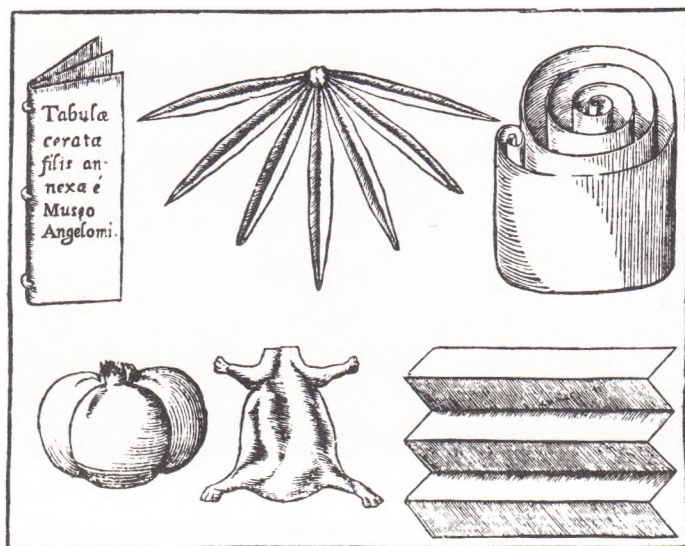
Вавилоняне и ассирийцы — на глиняных плитках. Острой палочкой они выдавливали клинописные знаки, а потом плитки для прочности обжигали. Хранили их в глиняных ящиках.

Изготовление пергамента.
Со старинной гравюры на дереве.

Материалы, которые использо-
вались для письма:
восковая таблица, папирус,
пальмовые листья, пергамент,
бумага.
Рисунок из книги
Афанасия Кирхнера. XVII в.

Некоторые народы в течение длительного времени писали на бересте с помощью знаков и рисунков.

Так, например, в 1849 году президент США получил загадочное берестяное письмо, где вместо слов были рисунки. Долго никто не мог разгадать его. Оказалось, что это прошение от индейских племен.

На берегах Нила растет папирус. Само название означает — «происходящий из воды». Волокна его стеблей разрезались, склеивались и прессовались. Готовые листы подклеивали один к другому, и получался свиток, на котором писали. Папирус был дешев, и потому его использовали очень часто. В разных странах имелись богатейшие библиотеки рукописей из папируса.

В древнем Пергаме научились выделять кожу животных так, что на ней можно было писать. Обработанная кожа называлась пергаментом. Но пергамент был гораздо дороже папируса. Для того чтобы написать на пергаменте хотя бы небольшую книгу, требовалось целое стадо телят.

Такую книгу мог купить только очень богатый человек.

До сих пор еще нельзя сказать точно, когда научились делать бумагу, но предполагают, что изобретена она была во II веке нашей эры в Китае. Там впервые придумали способ делать бумагу из спрессованных волокон тщательно растертых тряпок.

Только через несколько столетий в Европе узнали секреты производства бумаги. На берегах рек стали строить большие бумажные мельницы, похожие на мукомольные. В России первая фабрика бумаги была основана под Москвой в 1564 году.

Существуют разные сорта бумаги: и тонкие, и толстые, и шершавые, и гладкие. Есть определенные сорта для книг, для газет, журналов, тетрадей.

Для работы карандашом и акварельными красками нужна плотная белая бумага — ватман и полуватман.

На очень ценных сортах бумаги делают особым способом специальные рисунки, которые видны только на просвет. Их называют «водяные знаки».

БЮСТ

Скульптурное изображение человека по грудь в мраморе, бронзе, дереве или в других материалах называется бюстом. Из античного мира до нас дошли бюсты правителей и знаменитых людей.

Когда ваятель работает над бюстом, все внимание его сосредоточено на образе человека, которого он лепит. Ему очень важно постичь форму головы модели, строение лица, очертание лба и подбородка: ведь черты внешнего облика человека говорят и о его характере.

Когда работа будет закончена, блики света и скользящие тени подчеркнут ее объемность, придадут ей еще большую выразительность.

Значительным и мудрым человеком предстает перед нами кораблестроитель А. Н. Крылов в скульптурном

Вера Мухина.
1889—1953.
Бюст академика
А. Н. Крылова.
Дерево.

Справа:
Деталь витража
из Эрфуртского
собора. XV в.
Цветное стекло.

Слева внизу:
Бюст
Люция Вера.
Древний Рим.
Бронза.

портрете, вырезанном из темного дерева советским скульптором В. Н. Мухиной. Портрет этот можно увидеть в Третьяковской галерее.

ВИТРАЖ

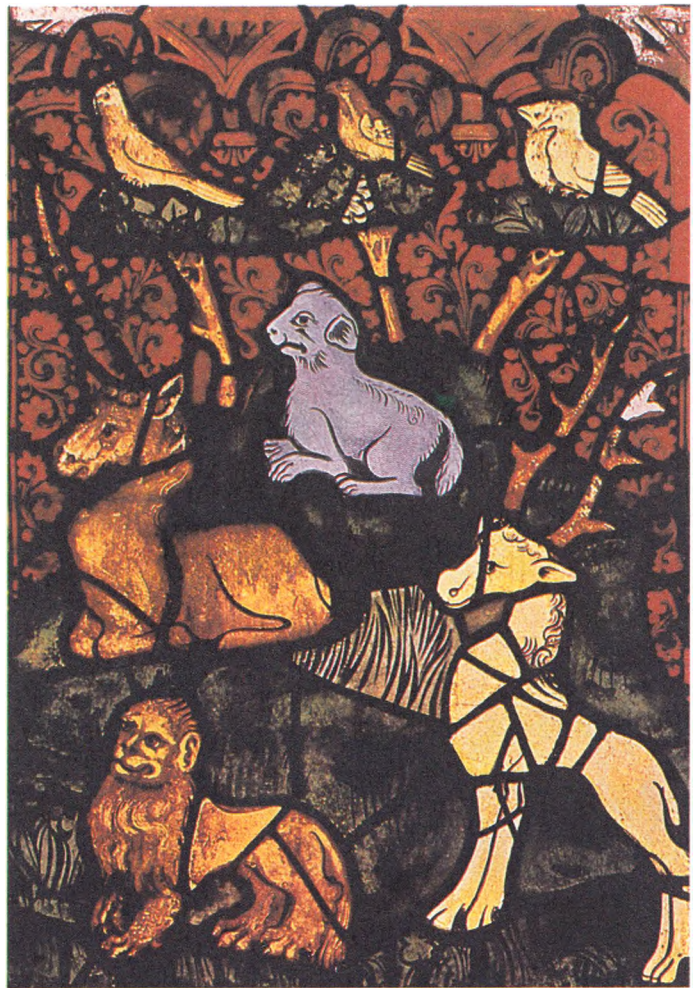
Посмотрите, какие дикие, фантастические звери и птицы изображены здесь. Как ярко и красиво они окрашены!

Их создала фантазия художника. Это картина, но особенная. Она не написана красками, а составлена из кусочков цветного стекла, скрепленных между собой узкими свинцовыми полосками. Картина украшает окно старинного собора в немецком городе Эрфурте.

Такие картины в окнах называются витражами. «Vitre» — по-французски «оконное стекло». Отсюда и витраж.

Витраж — старинный вид искусства. Никто точно не знает, когда оно возникло. Но больше всего это искусство было известно в средние века.

Почти все средневековые соборы славятся своими витражами. Когда сквозь высокие узкие проемы окон падают лучи солнца, окна как будто загораются. Яркие, цветные стекла начинают светиться, как драгоценные камни.

Оказалось, что цветное стекло хорошо подошло и к современным домам, простым, полным света и воздуха.

Во время войны фашисты сожгли литовское село Пирчюпис. В память о погибших людях там создана школа-музей. Одна из стен музея — витраж. На нем изображены четыре фигуры — девушка, старая женщина с ребенком на руках и седой старик с огромными глазами, полными ненависти, со сжатыми кулаками. А вокруг красное стекло, пылающее, как пламя.

ВОЗРОЖДЕНИЕ

После падения Римской империи наступила эпоха средневековья, длившаяся несколько столетий. В ту пору церковь властвовала над государством и над людьми. Искусство тоже служило церкви и должно было прославлять могущество бога (смотри «Готика»).

Но века шли, и постепенно все менялось. Вырастали новые города, быстро развивались торговля и ремесла. Настало время путешествий и великих географических открытий. Возвращаясь из далеких и опасных плаваний, мореплаватели рассказывали

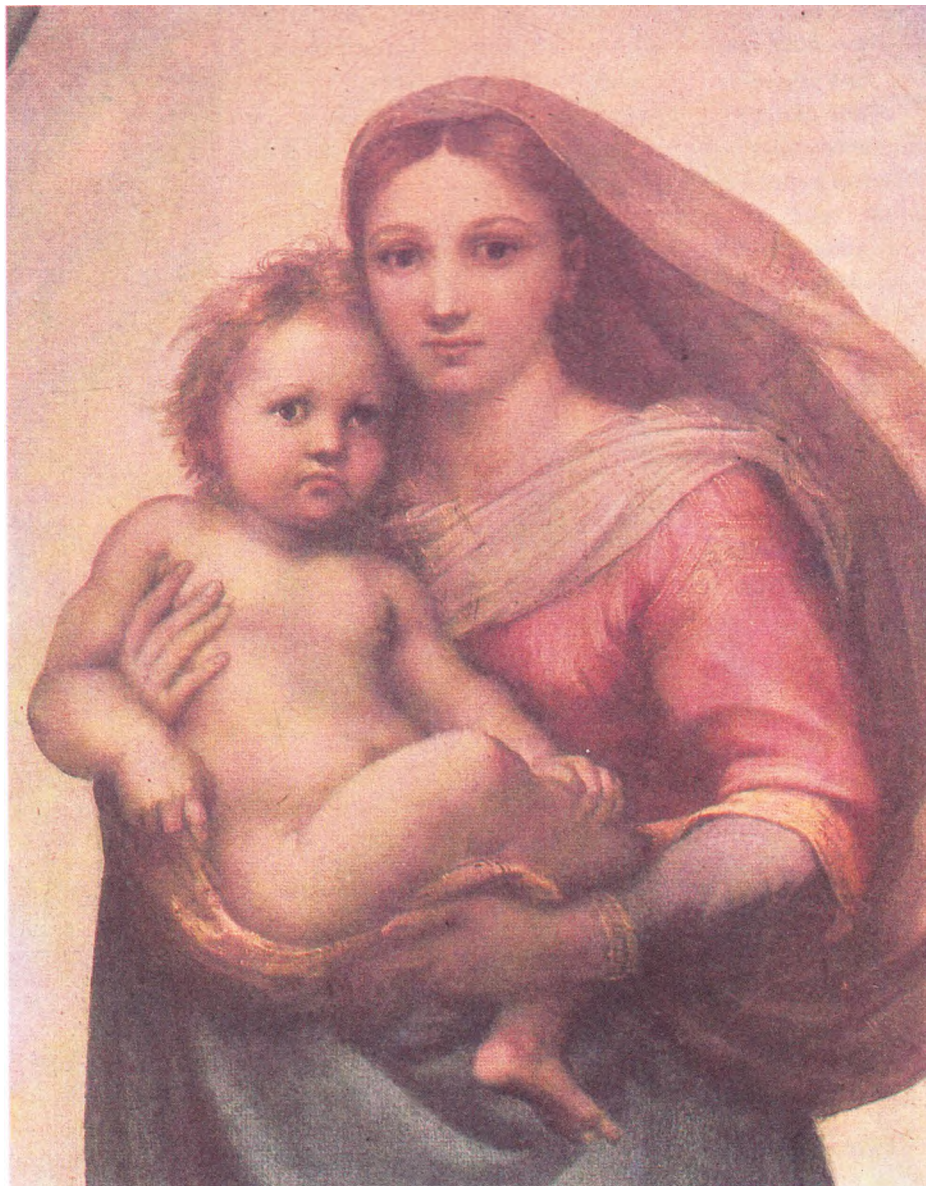

Пьеро делла
Франческа.
Около 1410—1492.
Рождество.
Дерево, темпера.

Собор
Святого Петра.
Рим. XVI—XVII вв.
Его авторами были
несколько
архитекторов,
скульпторов
и художников.

Рафаэль Санти.
1483—1520.
Сикстинская
мадонна. Деталь.
Холст, масло.

об удивительных заморских странах. У людей пробудился интерес к познанию мира, к науке. Они по-новому увидели окружающую их жизнь.

Наступил XIII век, положивший начало эпохе Возрождения в Италии. (Позднее, уже в середине XV столетия, влияние этой эпохи распространилось и на другие страны Европы.)

Это было время небывалого расцвета культуры и искусства, увлекшего всю страну, весь народ.

Возродился интерес к античному искусству. Первые же раскопки погибших городов Римской империи открыли миру исчезнувшие было шедевры греков и римлян. Прекрасные образы античных богов и героев восхищали и вдохновляли мастеров Возрождения.

16 Как когда-то античные мастера, так и художники Возрождения преклонялись перед красотой человека,

перед величием его духа. Их героем стал не средневековый мученик и аскет, а жизнелюбивый, мужественный человек, стремившийся к земному счастью.

И хотя художники по-прежнему писали картины на религиозные и библейские сюжеты, картины их теперь были скорее похожи на сцены из реальной жизни.

В то время в Италии жило много замечательных художников, но имена трех гениальных мастеров XVI века, времени Высокого Возрождения, нужно знать каждому. Это — Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти и Микеланджело Буонарроти.

Всему миру известна знаменитая «Сикстинская мадонна»¹ Рафаэля. Перед вами деталь картины.

¹ Мадонна — итальянское название богородицы, а также ее скульптурное или живописное изображение.

На площади Синьории во Флоренции у стен Палаццо Веккио стоят статуи. В центре «Давид» — знаменитая статуя Микеланджело, воздвигнутая в 1504 г.

Микеланджело Буонарроти. 1475—1564. Давид. Деталь. Мрамор.

Всмотритесь в лицо этой юной женщины, и вы никогда его не забудете. Она прижимает к себе своего сына. В этом движении столько тепла и сердечности, что религиозную сцену мы воспринимаем как гимн прекрасному чувству материнской любви и нежности, земному и понятному всем людям.

Мадонна смотрит вдаль внимательно и печально, как будто тревожится за сына. От ее взгляда, от ее задумчивого лица, озаренного светом внутренней жизни, трудно оторваться.

Одним из величайших мастеров Возрождения был скульптор, живописец и архитектор Микеланджело. В 1504 году на площади его родного города Флоренции была установлена пятиметровая мраморная статуя «Давида», созданная им как образ борца за свободу. Сюжетом для нее послужила библейская легенда

Филиппо Брунеллески. Разрез купола собора Санта Мария дель Фьоре. XIII—XV вв.

о пастухе Давиде, спасшем свою страну от порабощения в поединке с могучим Голиафом. Микеланджело изобразил Давида в тот момент, когда, грозно нахмурив брови, сжав в руке ремennую петлю пращи, он поджидает своего противника. Его сильная обнаженная фигура напоминает мужественных атлетов, которых так любили изображать греческие скульпторы. Но в микеланджеловском «Давиде» есть то, что было недоступно античным художникам,— огромное душевное напряжение. В отличие от античных героев, он не скрывает своих чувств. Его лицо дышит гневом.

Прошло почти пять столетий после эпохи Возрождения, но искусство ее мастеров не перестает волновать и восхищать нас.

Солнечным июньским днем 1974 года в Москву, в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, из далекого парижского Лувра — сокровищницы мировых шедевров — привезли портрет Моны Лизы Джоконды. В зал, где находилась картина, люди шли непрерывным потоком — с утра до вечера. Они шли, чтобы встретиться с чудом.

Леонардо да Винчи. 1452—1519. «Мона Лиза Джоконда».

Созданный почти 500 лет тому назад кистью гениального художника Леонардо да Винчи, портрет Моны Лизы Джоконды по-прежнему поражает людей своим совершенством.

Благодарное человечество хранит произведения великих художников как самые драгоценные сокровища.

ГОТИКА

В центре Парижа находится удивительный по красоте огромный собор. Высоко поднялись его башни, в нишах стен стоят статуи, а наверху, по углам крыш, — фантастические уродливые существа — химеры. Это знаменитый собор Парижской богоматери, построенный в готическом стиле.

Слова «готика», «готический» произошли от названия воинственного варварского племени готов, нанесших смертельный удар великой Римской империи.

Впервые в эпоху Возрождения средневековое искусство стали называть готикой потому, что людям тогда это искусство казалось грубым, варварским.

Каждая эпоха рождала свое искусство, соответствующее ее условиям, близкое и понятное людям того времени.

В средние века власть церкви была так велика, что даже короли вынуждены были подчиняться ей.

Религия требовала от человека отрешения от всего земного, он должен был думать только о боге. И люди стали возводить храмы невиданной раньше архитектуры. Как человеческие помыслы стремились к богу, так устремлялись высоко в небо остроконечные шпили соборов. Величественные и торжественные храмы возвышались на площади, а вокруг, на тесных и темных улочках, толпились маленькие домишки.

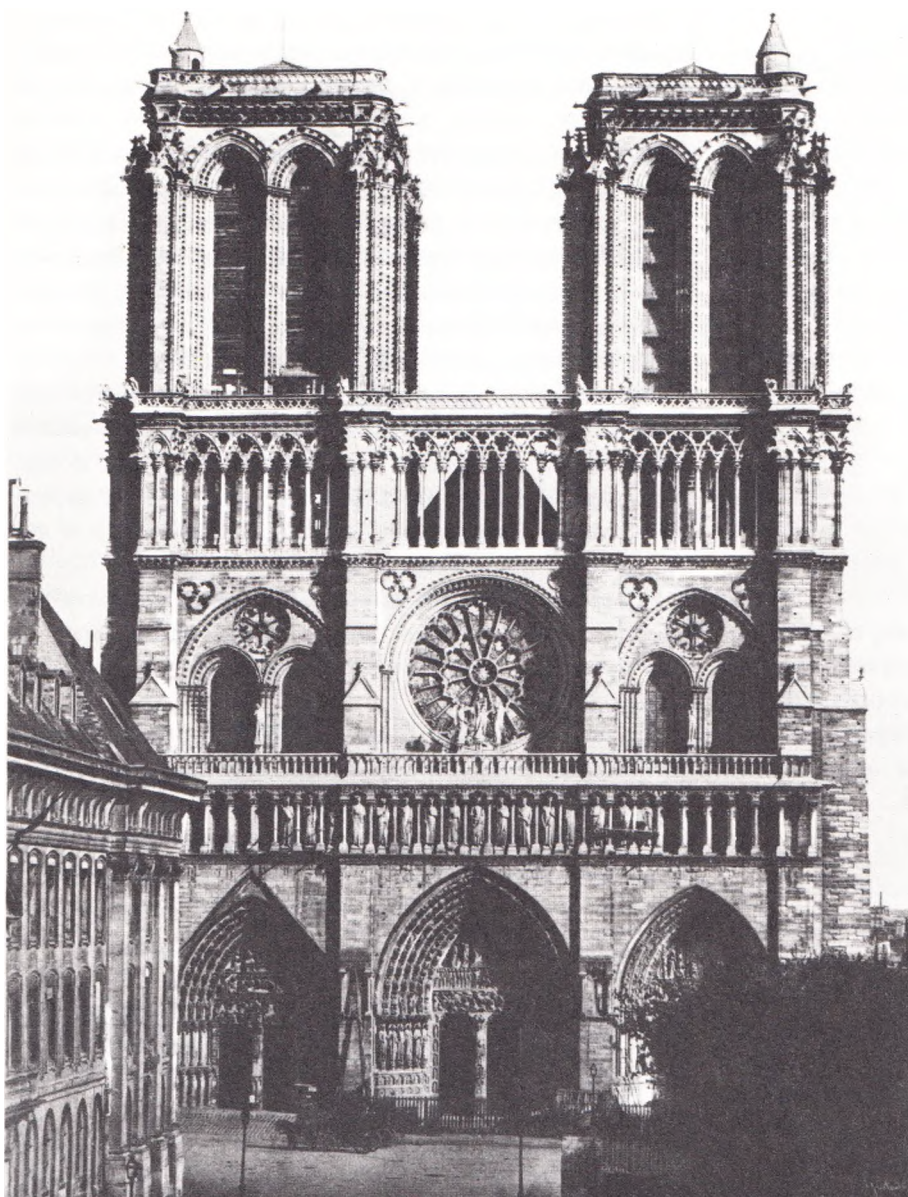
Готический собор играл огромную роль в жизни средневекового города. В тяжелые дни войны или каких-нибудь бедствий в нем собирались жители, чтобы обсудить важные дела, там хранились запасы оружия и продовольствия.

Высокие своды соборов, цветные витражи (смотри «Витраж»), сквозь которые лились лучи света, торжественные звуки органа — все это поражало воображение людей, внушало им мысль о святости божественной власти, обращало к религии.

В нишах наружных стен, у входа и внутри соборов стояло множество статуй. Но они не были похожи на статуи античного мира.

Искусство античных мастеров, светлое и радостное, воспевало физическую красоту человека. Иное дело средневековое искусство. Ему была чужда любовь к прекрасному телу. Духовная красота страдающего,

Вит Ствош. Около 1445–1533.
Деталь Краковского алтаря.
Раскрашенное дерево.

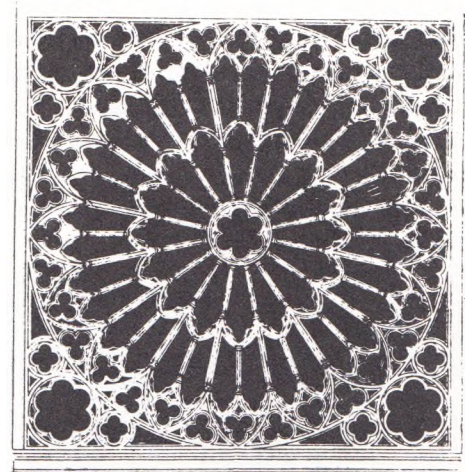
угнетенного человека, пусть даже некрасивого и изможденного — вот что увлекало средневековых мастеров.

Часто удивляются: неужели никто из художников средневековья не умел правильно передать пропорции человеческой фигуры? Конечно, могли, но только они не стремились к этому. Ведь их задача была в передаче душевного порыва человека. Вот почему они увеличивали глаза, подчеркивали скорбные складки лица, вытягивали фигуры. В их творениях звучала любовь к человеку и сострадание к его бедам. Те, кто создавал шедевры готики — скульпторы, резчики, живописцы, — были простыми мастерами, и даже имена их часто неизвестны нам. Они сумели показать богатство духовного мира человека.

Готическое искусство в разных странах было разви-

Фасад
собора Парижской
богоматери.
XI–XIV вв.

Справа:
Образец окна
с витражом
на фасаде
готического собора.

то совсем не одинаково. Его наибольший расцвет был во Франции и Германии. Но и в Италии есть соборы, поражающие великолепием и совершенством. Когда по старинным улочкам Милана идешь к центру города, перед глазами высятся бесконечные ажурные башенки и шпили Миланского собора. Громадный и вместе с тем стройный, он украшен, как кружевом, резным мрамором. Это единственный в Европе мраморный собор.

Деталь статуи
из готического
собора в Наумбурге.
Камень. XIII век.

Его строили около шести веков. Срок сам по себе огромный, но совсем не редкий при строительстве готических соборов. Их достраивали и перестраивали. Рос город, а вместе с ним рос и собор и украшался витражами, скульптурами, произведениями прикладного искусства.

ГРАВИЮРА

Зимняя студеная ночь. Лунный свет освещает деревенскую улицу, избушки и сугробы. Все давно спят в деревне. Не спит только маленький, испуганно озирающийся зайчишка, прискакавший сюда из леса, да собака, которая бежит за ним, прыгая по сугробам.

На рисунке лишь два цвета — белый и черный. Но двумя цветами художник передал и морозную тихую ночь, и серебристый свет луны, и глубокие тени на снегу. Эту удивительную по мастерству гравюру на дереве создал замечательный художник Владимир Андреевич Фаворский.

Слева:
Томас Бьюнк.
1753—1828.
Олень.

Справа:
Анна Остроумова-
Лебедева.
1871 — 1955.
Ростральная
колонна.
Линогравюра.

Гравюра — это оттиск с доски, на которой вырезан какой-то рисунок. По-французски «graver» — значит «вырезать». Гравюра на дереве называется ксилографией.

Как же ее создают? Задуманный рисунок художник наносит на доску твердого дерева — самшита или пальмы. Все места, которые по рисунку должны быть белыми, художник-гравер в доске углубляет, вынимая дерево специальными резцами — штихелями. На оттиске-гравюре черными будут те места, которые на доске не были тронуты резцом художника.

Кроме белого и черного, в гравюре есть переходный — серый тон, то более светлый, то более темный, в зависимости от количества и сочетания белых и черных штрихов, которые художник прорезает в дереве штихелями. Направление штриха, его толщина — все это создает различные оттенки серого цвета.

Когда весь рисунок вырезан, на доску валиком наносится типографская краска, затем накладывается лист бумаги и прижимается к доске прессом. Так рождается гравюра.

Гравюра на дереве была известна еще много веков тому назад. В ту пору из дерева вырезали не только иллюстрации, но и шрифт. Потом изобрели более удобный шрифт из металла, а иллюстрации продолжали гравировать на дереве.

Владимир Фаворский. 1886—1964.
Иллюстрация к книге Л. Толстого «Рассказы о животных».

Постепенно искусство гравирования забылось. В России оно возродилось в начале этого века. Одной из первых начала гравировать на дереве художница А. П. Остроумова-Лебедева. Очень тонко и поэтично она изображала улицы и площади Петербурга, его мосты, как бы повисшие над Невой, его здания.

Здесь вы видите также гравюру английского художника Томаса Бьюика.

Когда присмотришься к деревянной гравюре, то начинаешь понимать ее особый язык — язык белого и черного цветов. Гравюра своими средствами — сочетанием глубоких черных, ярко-белых и серебристо-серых тонов — может передать и сверкающий солнечный день, и туманный, пасмурный, с тяжелыми тучами, и весеннюю прозрачность неба.

Бывают гравюры не только на дереве, но и на металле, на линолеуме. О них вы прочтете дальше.

ГРАФИКА

Слово «графика» происходит от греческого «grapho» — «пишу», «рисую». Рисунки, сделанные карандашом или тушью, гравюры, о которых было рассказано раньше, плакаты — все это графика.

Произведения графического искусства мы видим не только на выставках — постоянно сталкиваемся с ними в жизни.

С самого раннего детства мы радуемся книгам: их обложкам и красочным рисункам.

Рисунки художников в книгах — книжная графика.

Если же рисунок или гравюра не иллюстрация, а самостоятельное произведение — это станковая графика.

А есть еще прикладная графика. Когда мы хотим поздравить своих друзей с праздником, мы покупаем открытку и наклеиваем на нее марку. И открытку и марку нарисовал художник.

И более простые вещи, на которые многие из вас, может быть, никогда не обращали внимания, — этикетки на всевозможных коробках, на бутылках, на пакетах — все это рисовали художники. И все это — прикладная или промышленная графика.

ГРУНТ

Художник, создающий картину, естественно, стремится к тому, чтобы она жила долгие годы, не теряя свежести и яркости своих красок, не покрываясь трещинами.

Вплоть до XVII века картины почти всегда писались на деревянных досках. Подготовить такую доску было нелегким делом. Она должна была быть без сучков и совершенно сухой. Сушили ее иногда несколько лет

подряд. Потом пропитывали маслом и грунтовали, то есть покрывали специальным составом. Великие мастера эпохи Возрождения сами и с помощью учеников растирали краски, готовили доски для своих картин.

В наше время художники в основном пишут на холсте. Необходимо, чтобы холст и краски были прочными. Только при этом условии картина сохранится.

Если писать на неподготовленном — незагрунтованном холсте, то масляные краски потеряют цвет и блеск. Они потемнеют и станут тусклыми, как говорят художники — пожухнут. Чтобы этого не случилось, холст грунтуют смесью мела и клея, тогда краски сохраняются, почти не изменяя своего цвета. Есть и другие способы грунтовки.

Землю тоже называют грунтом. Высадить в грунт — значит что-то посеять.

Хлебопашец тщательно готовит почву под будущие посевы. Чем лучше он это сделает, тем богаче будет урожай. И в живописи: чем лучше подготовлен грунт, тем долговечнее будет произведение художника.

ГУАШЬ

На этой странице помещен рисунок гуашью французского мальчика Жана Луи. Яркие синие и красные цвета делают его очень радостным. Таким видит мир маленький художник.

Гуашь — это краски. Прежде чем нанести гуашь на бумагу, их, так же как и акварельные краски, разводят водой. Но у гуаши есть и отличие. Слой краски, нанесенный на бумагу, не прозрачный, как в акварели (смотри «Акварель»), а плотный, с матовой, бархатистой поверхностью. Чтобы добиться более светлого

Жан Луи. 6 лет. У реки. Бумага, гуашь.

тона, в акварель добавляют воду, а в гуашь — белила.

Ребята, особенно младшие, очень любят эти краски потому, что они яркие и веселые. И работать ими легко. Не понравилось, как получилось,— можно переделать, стоит лишь положить поверх неудачно выбранной краски другую.

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

В каждом доме живут и служат нам различные предметы. И если их коснулась рука художника или народного умельца, они становятся произведениями декоративно-прикладного искусства. Прикладное и значит то, к чему приложено умение, искусство.

Вот на столе стоит коричневый кувшинчик. Весной в него ставят голубые подснежники, а осенью темно-красные или белые астры.

Если порыться в бабушкиных вещах, можно найти старинное полотенце, вышитое красными петухами и с кружевом на концах, или черную, словно лакированную, коробочку.

В России почти не было таких мест, где люди с давних пор не занимались бы каким-нибудь прикладным искусством. Из поколения в поколение передавались секреты народного мастерства.

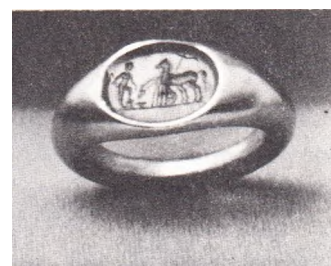
Сидя при лучине долгими вечерами, плели тончайшие кружева вологодские кружевницы. Узоры, которые они создавали, напоминали то веточку дерева, то цветок, то рисунок иinea на замерзшем окне избы.

Мастера из Хохломы (село в теперешней Горьковской области) раскрашивали деревянные изделия золотыми и багряными красками осенних лесов.

В старинном Дымкове, под Кировом (бывшая Вятка), рождались удивительные игрушки: забавные олени с ветвистыми рогами, мальчик верхом на коне,

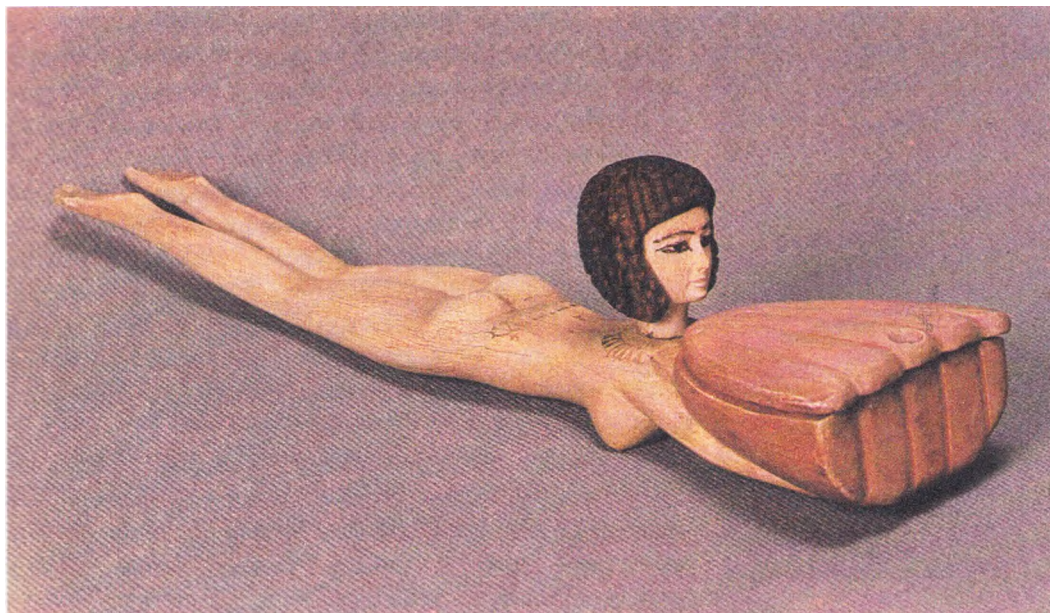

Ювелирные украшения.
Древняя Греция. Золото.

Слева:
斯基фский золотой гребень
из раскопок кургана «Солоха».
IV в. до н. э.

Бронзовое этрусское зеркало.
VI в. до н. э.

Слева:
Туалетная ложечка.
Древний Египет.
Слоновая кость, раскраска.

Изделия хохломских мастеров.
Русское народное искусство.
70-е годы XX века.

Санки. Серебро, филигрань.
60-е годы XX века.

Тарелка. Советский агитационный фарфор. 20-е годы XX века.

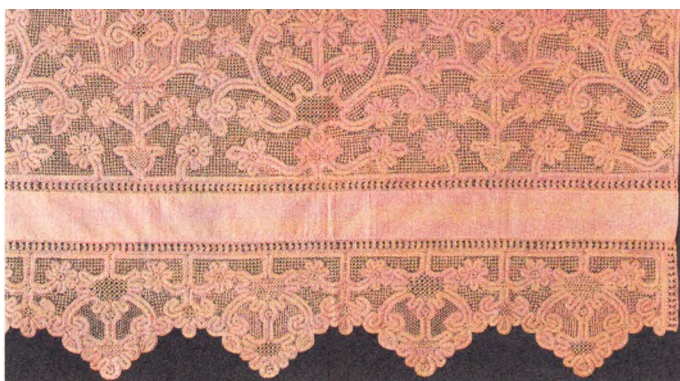
кормилица с ребенком на руках или нарядная, в старомодном туалете, жеманная дама. Фигурки эти лепили из глины, обжигали и потом раскрашивали.

А как хороши ковры, вытканые руками народных

Стенька Разин. Вятская игрушка. Раскрашенная глина. XX век.

Русские кружева. XIX век.

мастеров! Красными отблесками горят туркменские, цветными узорами покрыты украинские, дагестанские, армянские и узбекские.

Все это произведения народных художников, но, кроме них, существует прикладное искусство, которое создают художники-профессионалы: изделия из керамики, стекла, ткани, мебель, ювелирные украшения, игрушки. Их делают либо сами художники, либо мастера по рисункам художников. «Decorare» по-латыни значит «украшать». Художник-декоратор создает декорации для спектакля, украшает стены и потолки в залах, в театрах, в музеях.

ДЕКОРАЦИИ

Бежит по лестнице дворца испуганная Золушка в нарядном платье. Скорее, скорее, сейчас пробьет полночь и кончатся чары доброй волшебницы.

24 Лестница, по которой спешит Золушка, вся в сиянии

огней, вокруг освещенные светом ламп роскошные залы дворца, а вдали темнеет таинственный парк с пышными деревьями.

Дворец, парк и скромный дом, где живет семья Золушки, созданы на сцене театра.

Это декорации, сделанные художником П. Вильямсом к балету «Золушка», поставленному на сцене Государственного академического Большого театра.

Декорации П. Вильямса сразу же, еще до того как на сцене начнут действовать герои, создают у нас иллюзию, что мы оказались в каком-то сказочном мире, где возможны всякие чудеса, самые невероятные происшествия.

Художник пишет декорации к каждому спектаклю. Дома, улицы, мосты и реки, холмы и дремучие леса возникают по воле его фантазии. Он продумывает все: убранство комнат, мебель, всевозможную утварь, которой пользуются актеры.

Работая над оформлением спектакля, художник изучает эпоху, во время которой происходит действие пьесы, знакомится с тем, как одевались тогда люди, потому что костюмы для артистов также рисует он.

От художника-декоратора во многом зависит успех спектакля. Ведь своей работой он подчеркивает весь его дух.

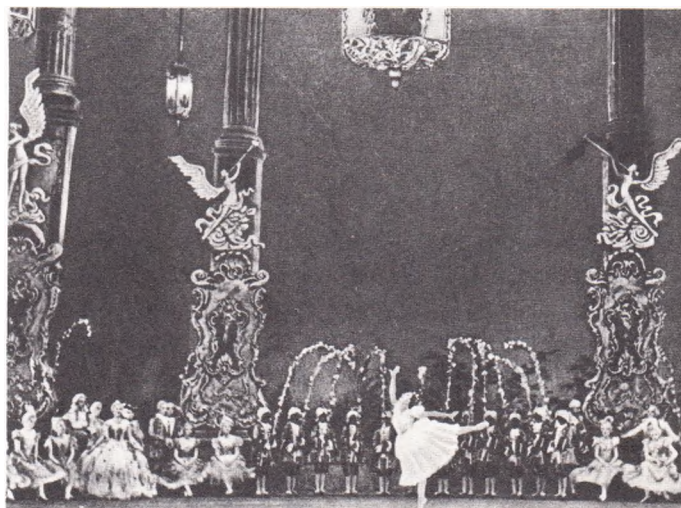
Строгие по форме, приглушенные по цвету декорации вызывают у зрителя одни ощущения, а пышные, яркие, красочные — совсем другие.

Художник-декоратор решает, как должна быть освещена сцена, чтобы лучше передать настроение спектакля, душевное состояние героев: он может залить ее яркими лучами солнца или таинственным светом луны.

Над созданием декораций к спектаклям работают большие художники.

Петр Вильямс. 1902—1947.

Декорации к балету «Золушка», поставленному в Большом театре.

Часто, лишь только открывается занавес театра, весь зрительный зал начинает аплодировать. Это аплодируют художнику-декоратору — творцу замечательных декораций.

ЖАНР

Художники пишут разные картины. На одних мы видим природу, на других — людей, третьи рассказывают о самых повседневных, обыденных вещах. И вот по содержанию картин их стали делить на жанры.

Василий Иванович Суриков увлекался русской историей. Его произведения — «Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова» и другие — посвящены событиям прошедших веков. Поэтому мы говорим, что это картины исторического жанра.

Художников, которые любят рисовать море, называют маринистами (от латинского «marinus», что значит «морской»). Самым крупным из русских маринистов был И. К. Айвазовский. Всю свою жизнь он изображал море, то бурное в пене волн, то тихое и безмятежное.

Иногда на картинах отражены военные эпизоды. Такие произведения относятся к особому жанру — батальному. Художник, который пишет на батальные

Герард Терборх. 1617—1681. Бокал лимонада. Холст, масло.

Питер Брейгель-старший. 1525—1569. Крестьянский танец. Масло.

Иван Фирсов. 1733, умер после 1785 г. Юный живописец. Холст, масло.

темы, называется баталистом. Баталистами были, например, русский художник В. В. Верещагин и советский художник М. Б. Греков. Многие, конечно, знают его «Тачанку».

Но вот перед нами такая картина: небольшая комната, очевидно мастерская. Перед мольбертом сидит мальчик-подросток. У него длинные руки и ноги, он

вырос из своей тесной куртки. Мальчик сосредоточенно и вдохновенно пишет портрет маленькой девочки в розовом платье. Мягкий свет из окна освещает комнату, скользит по спине мальчика, падает на его волосы и кисть руки. Картина «Юный живописец» полна жизни, задушевной и поэтической. Ее автор — талантливый русский художник XVIII века И. Фирсов.

Картины, подобные этой, относятся к бытовому жанру. Часто их называют просто «жанровая живопись». Картина нидерландского художника Питера Брейгеля «Крестьянский танец» тоже может быть названа жанровой.

Существуют еще и другие жанры. О них написано в разделах: «Интерьер», «Натюрморт», «Пейзаж», «Портрет».

Витторе Карпаччо. 1455—1525. Музыкант. Деталь картины.

Вы прочтете в этой книге также о разных видах искусства. Например, о живописи, графике или скульптуре. Деление произведений на жанры существует во всех видах искусства.

ЖИВОПИСЬ

26 Существует такая легенда: однажды один греческий художник, по имени Аппеллес, написал на картине гроздь винограда. Он оставил картину на террасе,

и вдруг птицы стали слетаться к ней и клевать нарисованный виноград.

Возможно, такого случая никогда и не было, но легенда говорит о том, что художник с помощью красок может передать очень живо мир, который мы видим вокруг себя. Само слово «живопись» значит живописать, то есть писать жизнь.

Произведение искусства, выполненное любыми красками, называется живописью (смотри «Акварель», «Масляные краски», «Гуашь», «Темпера»).

Искусство живописи было известно еще в древности.

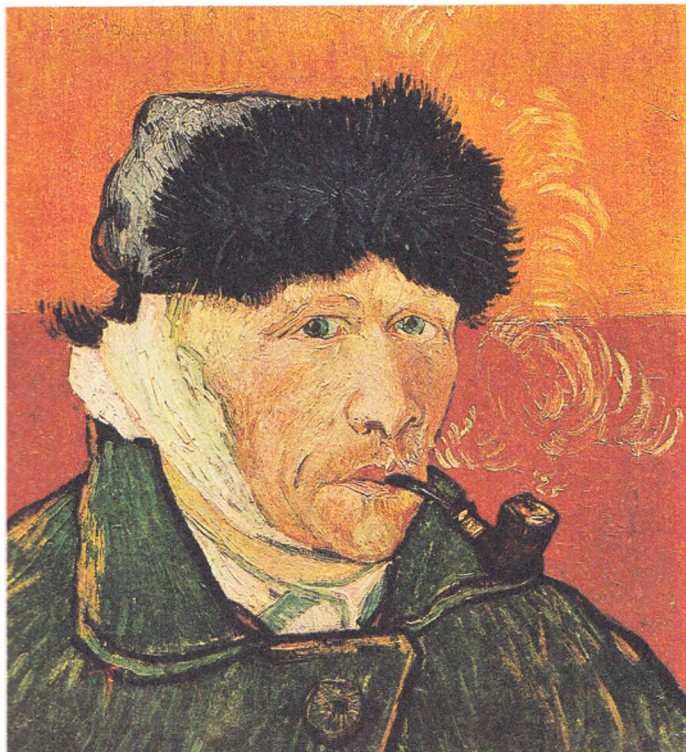
В разные эпохи живописцы писали по-разному, потому что по-разному они видели и ощущали мир, от века в век менялось их понимание красоты. И от этого зависело, какие краски и какую технику они выбирали. Когда-то давно, в эпоху Возрождения, большинство художников писали картины так, что мы почти не различаем на них отдельных мазков. Достигалось это тем, что на основной плотный высохший слой краски один за другим накладывались тончайшие, прозрачные слои красок. Подобный способ называется «лессировкой».

Позднее многие художники стали писать, накладывая на холст краски так, что становились заметными мазки кисти. Одни писали мелкими мазками, как будто слегка притрагиваясь к холсту кистью. Другие писали размашисто, крупными, смелыми мазками и не постепенно, а сразу добивались на холсте нужного им цвета (смотри «Цвет»). Сейчас художники работают

Раньше краски для живописи делались из природных материалов.

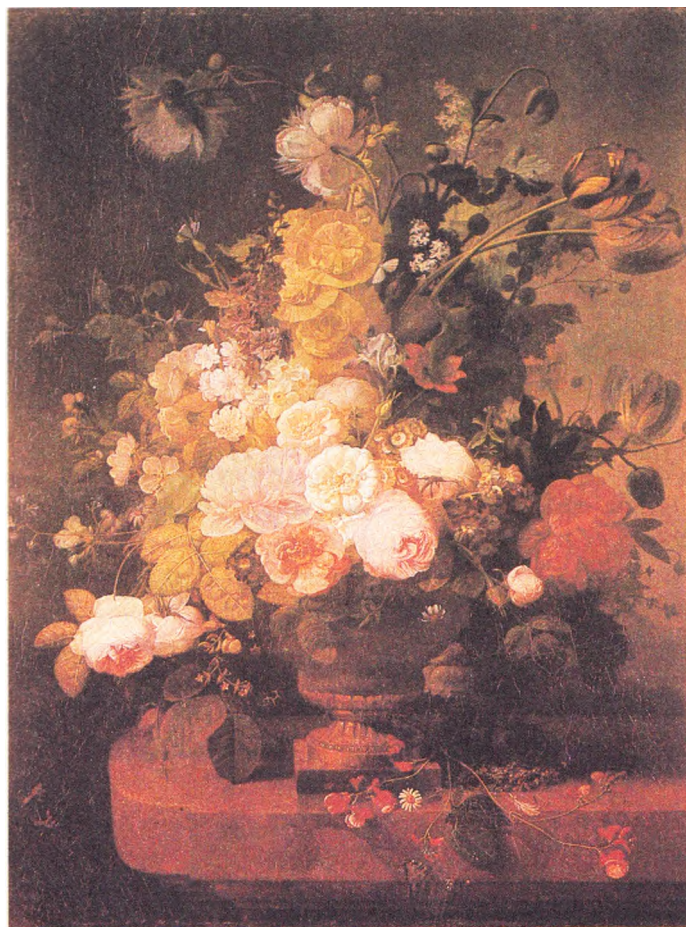

Винсент Ван Гог. 1853—1890. Автопортрет с перевязанным ухом. Холст, масло.

Жан Прево. Около 1760—1810. Букет. Холст, масло.

и мазками, и гладко. Каждый выбирает себе манеру по душе.

Живопись делится на станковую и монументальную. Художник пишет картины на холсте, натянутом на подрамнике и установленном на мольберте, который также может быть назван станком. Отсюда и название «станковая живопись» (смотри «Холст», «Подрамник»).

А само слово «монументальная» говорит о чем-то большом и значительном. Монументальная живопись — это большие картины, которые пишут непосредственно на внутренних или наружных стенах зданий (смотри «Монументальная живопись»).

ЗАРИСОВКИ

Где бы ни был художник: среди природы, в городе или в деревне,— повсюду он старается запомнить, запечатлеть все увиденное.

Как писатель записывает поразившее его слово, выражение, мысль, так художник зарисовывает на листе бумаги или в альбоме то, на чем остановился его внимательный взгляд. Эти рисунки с натуры называются зарисовками.

Когда художник возвращается из путешествия, он привозит с собой зарисовки иной природы, иных стран, городов и людей.

Далеко от нас, на севере, лежит Исландия. Мы мало знаем об этой стране, но вот в зарисовках художника О. Верейского мы увидели ее суровую природу, ее людей и их обычаи, главный город Рейкьявик, где для защиты от сырости и ветра стены домов прикрывают гофрированным железом.

Орест Верейский. Родился в 1915 году. Зарисовка, сделанная в Исландии.

В Исландии мало солнца, и поэтому, может быть, жители ее любят яркие цвета. Часто там можно увидеть дома, окрашенные в желтый цвет, и тогда кажется, что они освещены солнцем, и не так заметно пасмурное небо.

Художник рисовал исландских детей. Они очень рано обретают самостоятельность. «Нельзя лелеять и нежить будущих моряков»,— говорят в Исландии.

Зарисовки художника — это память об увиденном, это его багаж, который может помочь ему в дальнейшей работе.

ИКОНОПИСЬ

Дрогнуло и побежало татарское войско, не выдержав натиска русских на Куликовом поле. Впервые за много веков Русь вздохнула свободно. Впервые поверили люди, что наступает конец монголо-татарского ига. Это было время, когда на Руси начался расцвет искусства. В Москве возводились белокаменные кремлевские соборы: Успенский, Благовещенский, Архангельский. Для их украшения приглашали лучших русских, греческих и итальянских художников.

Жил тогда замечательный русский художник Андрей Рублев.

28 Как и многие художники того времени, Рублев был

монахом. Свою молодость он провел под Москвой в Троице-Сергиевском монастыре, рядом с которым раскинулся ныне город Загорск. Там же он учился живописи. Из Троице-Сергиевского монастыря Андрей Рублев перебрался в Москву в Андроников монастырь. Сейчас здесь создан музей его имени.

Дарование художника заметили. Его пригласили в Кремль для росписи Благовещенского собора. Здесь уже работали знаменитый греческий художник Феофан Грек и русский мастер Прохор с Городца. Вместе с ними стал работать и Рублев. В это время в России существовала только церковная живопись. Весь свой талант художники отдавали церкви. Они расписывали стены храмов и создавали иконы.

Слева:
Новгородская
школа XV века.
«Битва суздальцев
с новгородцами».
Дерево, темпера.

Слева сверху:
Владимирская
богоматерь. XII век.
Дерево, темпера.

Слева внизу:
деталь иконы
«Борис и Глеб
на конях». 1340.
Дерево, темпера.

Вверху:
Андрей Рублев.
Около 1360 —
около 1430. Троица.
Дерево, темпера.

Справа:
Андрей Рублев.
Ангел.
Деталь иконы
«Троица».
Дерево, темпера.

Иконы — это живописные произведения на религиозную тему. Их писали на деревянных досках специальными красками, приготовленными на яичных желтках. На иконах художники изображали святых и ангелов, сцены из библейских легенд, а иногда и исторические события, битвы. Так, в Третьяковской галерее находится икона XV века, изображающая битву суздальцев с новгородцами. Святые на иконах часто похожи на простых русских людей.

Иконы украшали и большие соборы, и маленькие церкви. Для богатых храмов их заказывали самым известным в то время художникам. Но много икон создано талантливыми народными мастерами, чьи имена до нас не дошли.

Самое замечательное творение Рублева — его «Троица». Она написана на библейскую легенду о том, как к древнему старцу Аврааму под видом странников пришли три ангела. Рублев изобразил ангелов как стройных юношей. Они сидят за столом. Крылья у них золотистого цвета, а одеяния серебристо-зеленые, голубые и сиреневые. Для плаща среднего ангела Рублев взял драгоценную тогда ярко-синюю краску — ляпис-лазурь.

«Троица» Рублева наполнена нежностью и тишиной, ее краски светлы и радостны. Она словно поэтический призыв художника к миру и дружескому единению.

Много произведений Рублева погибло, но то, что

осталось, бережно хранится как гордость русского искусства. Шестисотлетие со дня рождения Андрея Рублева отмечал весь мир.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Когда мы открываем книгу с рисунками, то словно попадаем в иной мир. На рисунках оживают ее герои, страны и города, где происходят описанные события. И все, о чем рассказывает автор, как бы делается ближе нам, понятнее.

Рисунки в книге называются иллюстрациями (смотри «Графика»). Как же художник создает их?

Прежде всего он читает рукопись будущей книги, иногда по несколько раз. Так он мысленно знакомится с героями повести, рассказа или романа. Самое главное — это понять их характеры, представить себе их лица, фигуры, их манеры и жесты, проникнуться духом произведения.

Каждый художник по-своему будет относиться к героям книги, и это отношение отразится в его рисунках. Вот почему к одному произведению разные художники создадут совсем различные иллюстрации.

Николай Кузьмин. Родился в 1889 году. Иллюстрация к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

Мстислав Добужинский. 1875—1957 гг. Иллюстрация к сказке Г.-Х. Андерсена «Свинопас».

Давид Дубинский. 1920—1960. Иллюстрация к повести Аркадия Гайдара «Чук и Гек».

Художник делает много предварительных рисунков, набросков (смотри «Наброски»).

Когда автор рассказывает о прошлом, художник изучает ту эпоху, о которой идет речь. Он ходит по музеям, роется в книгах, чтобы узнать, как одевались тогда люди, какие строили дома, какую мебель ставили в комнатах. Все, что художнику придется нарисовать, он должен знать очень точно.

Художнику важна не только рукопись писателя, но и он сам, его мысли и его отношение к героям книги.

Когда художник Д. Дубинский делал иллюстрации к произведениям Аркадия Гайдара, писателя уже не было в живых. Дубинский еще и еще раз вчитывался в произведения Гайдара, прислушивался к тому, что

рассказывали о нем его друзья. И он ясно представил себе мальчишек и девчонок, живущих на страницах повестей Гайдара, и очень полюбил их.

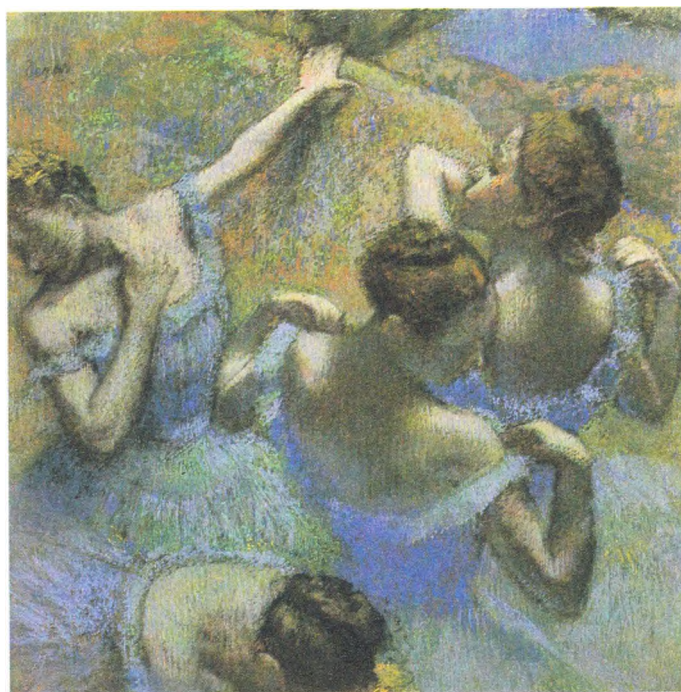
Особенно хороши иллюстрации Дубинского к повести «Чук и Гек». Они рассказывают о многих событиях, происшедших в жизни ребят. Вот деловитый Чук, а вот рассеянный Гек, с которым всегда что-нибудь случается. Дубинский рисует этих мальчишек необыкновенно обаятельными. Он воссоздает поэтичный мир их детства.

О том, как иллюстрировались древние книги, вы можете прочесть в разделе «Миниатюра».

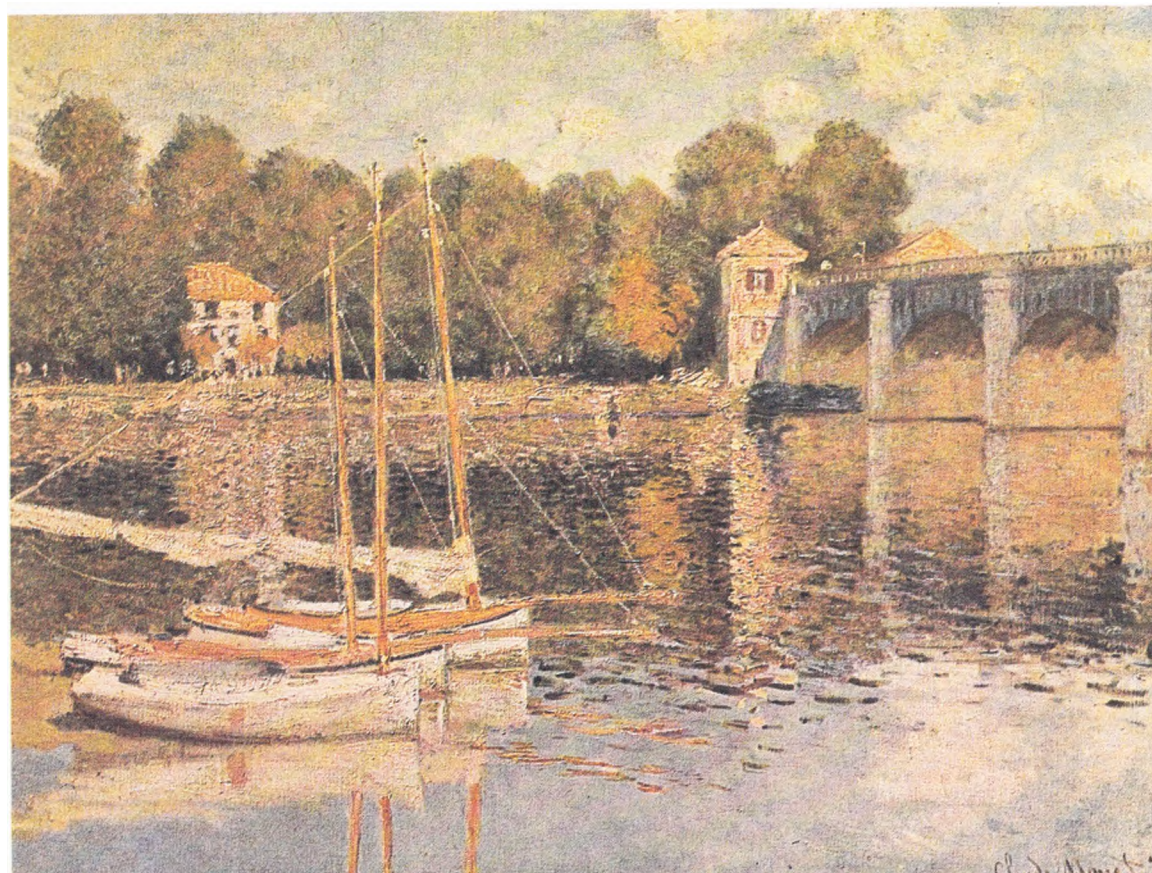
ИМПРЕССИОНИСТЫ

Во второй половине прошлого века во Франции начала работать группа молодых художников. Впервые в истории искусства художники сделали для себя правилом писать не в мастерской, а под открытым небом: на берегу реки, в поле, в лесу.

После выставки их работ в Париже этих художников стали называть импрессионистами, от французского слова «impression» — что значит «впечатление». Это слово подходило к их работам, потому что в них художники передавали свое непосредственное впечат-

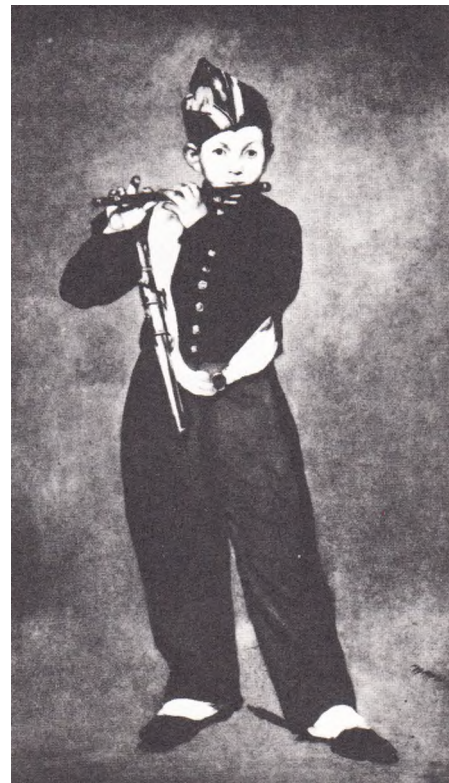
ление от увиденного. Художники по-новому подошли к изображению мира. Главным для них стали трепетный свет, воздух, в который как бы погружены

Эдгар Дега.
1834—1917 гг.
«Голубые
танцовщицы».
Пастель.

Клод Моне.
1840—1926.
Мост в Аржантёе.
Холст, масло.

Огюст Ренуар.
1841 — 1919.
Девочка с кнутиком.
Холст, масло.

Эдуард Мане.
1832—1883.
Флейтист.
Холст, масло.

фигуры людей и предметы. В их картинах чувствовался ветер, влажная после дождя, нагретая солнцем земля.

Они стремились разглядеть и показать удивительное богатство цвета в природе. Один из импрессионистов, художник Моне, написал Лондон в туманный день. Увидев картину на выставке, лондонцы удивились: они считали, что туман бывает мутно-серым, а художник нарисовал его в красно-багровых тонах. Но, посмотрев на эту странную картину и выйдя на улицу, туманную лондонскую улицу, зрители убедились, что художник прав: туман был красным. В нем как будто отражались красные дома из кирпича, которых

32 очень много в этом городе. Художник показал людям

то, что без него они, может быть, и не заметили бы.

Нельзя сказать, что путь художников-импрессионистов был легок. Сначала их не признавали, их живопись казалась слишком смелой и необычной, над ними смеялись. Никто не хотел покупать их картин. Но они упорно шли своим путем. Ни бедность, ни голод не могли заставить их отказаться от своих убеждений.

Прошло много лет, некоторых из художников-импрессионистов уже не было в живых, когда наконец их искусство было признано.

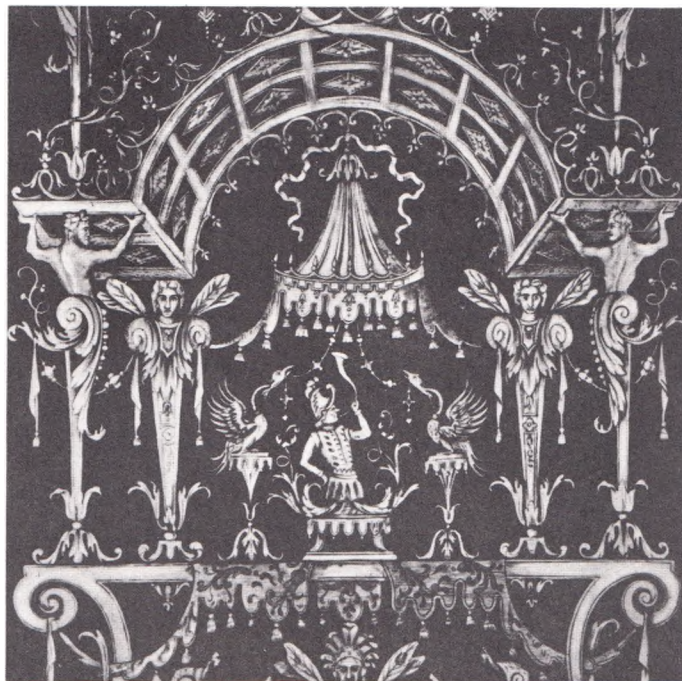
Теперь музеи всего мира гордятся картинами таких мастеров, как, например, Мане, Моне, Ренуар, Дега, Сислей, Писсарро.

ИНКРУСТАЦИЯ

В старину, когда мебель делалась вручную, люди подолгу трудились над ней, стараясь, чтобы она получалась как можно красивее. Недаром столяра тогда называли художником. В каждую вещь, которую создавал мастер, он вкладывал не только все свое умение, но и частицу своей души, свою фантазию, вкус.

Столы, шкафы, шкатулки полировались, покрывались резьбой или инкрустацией. Делалось это так: в гладкую поверхность дерева врезался рисунок, составленный из маленьких пластинок дерева разных пород и других материалов. Для инкрустации брали иногда очень дорогие материалы: бронзу, серебро, золото, перламутр.

Слева: Андре-Шарль Буль.
1642—1732. Шкаф. Дерево,
черепаха, латунь, бронза.

Андре-Шарль Буль. Деталь
инкрустации кабинетной двери.
Дерево, черепаха, латунь.

В одном из залов Эрмитажа хранится платяной шкаф из черного дерева. Это работа знаменитого французского мастера, родившегося в XVII веке. Мастера звали Андре Буль. Мебель, сделанная им, славилась также и в других странах. Теперь уже трудно найти вещи, сделанные руками Буля. Во всем мире, например, сохранились только два таких шкафа: один во Франции, другой у нас в Эрмитаже.

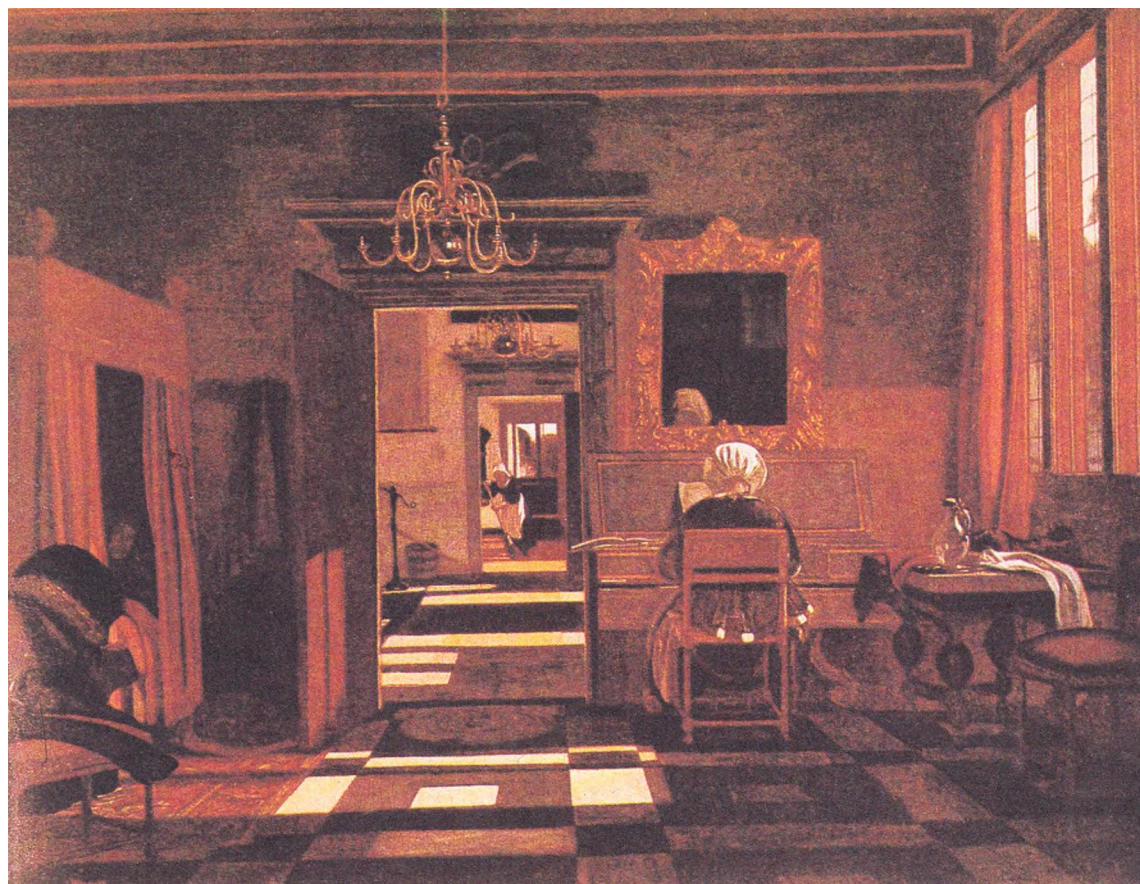
Шкаф из собрания Эрмитажа украшен бронзой, на дверцах его изображены красивые вазы с пышными букетами цветов. На ручке вазы сидит птица. Все это сделано инкрустацией из кусочков дерева разных пород и вставлено в пластинку черепахового панциря. Буль брал для работы ценный панцирь черепахи, который привозили из тропических стран.

ИНТЕРЬЕР

Когда архитектор проектирует дом, он думает не только о его внешнем виде. Не менее важно, каким дом будет внутри. Архитектурное оформление внутренних помещений получило название «интерьер». Слово это французское и значит «внутренний». У слова есть и другое значение: изображение комнаты с ее убранством, мебелью и разными вещами также называется интерьером.

Перед вами интерьер голландского художника Эммуэля де Витта. Он называется «Женщина за клавесином».

Эмануэль де Витт.
1617—1692.
Женщина
за клавесином.
Дерево, масло.

Павел Федотов.
1815—1852.
Завтрак аристократа.
Холст, масло.

Художник изобразил на картине три комнаты, следующие чередой одна за другой. Они как бы уводят нас в глубь дома, где видна фигурка маленькой служанки, подметающей пол.

В первой комнате за клавесином сидит женщина в домашнем платье и чепчике. Она играет, и кажется, что в картине звучит музыка.

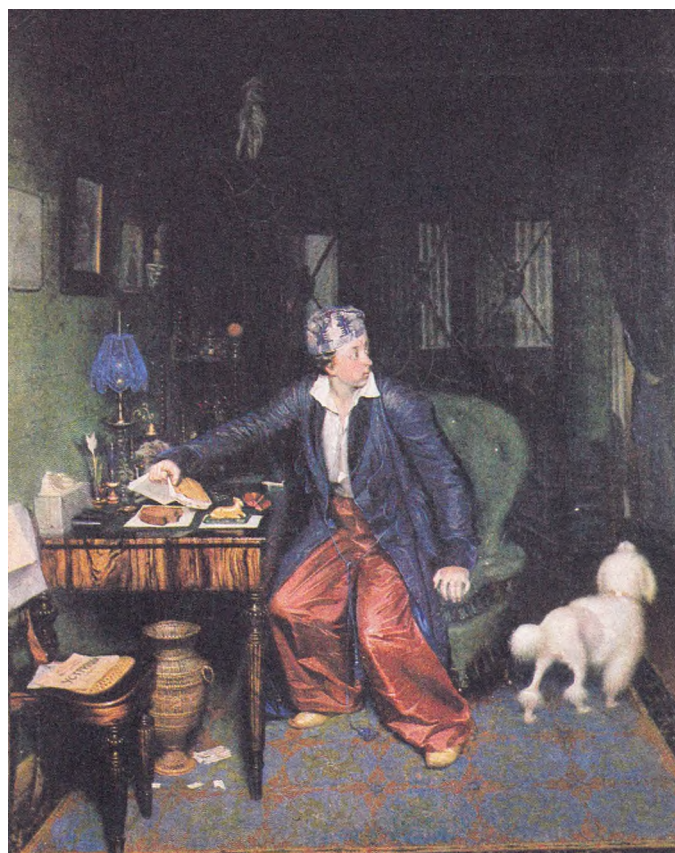
Из боковых окон льется свет и ярко освещает узорчатый пол. Нам хочется рассмотреть подробно не только женскую фигуру, но и все, что находится в комнате: зеркало в бронзовой раме, люстру и тяжелый полог над кроватью.

Художник написал эту картину в XVII веке. В ту пору многие художники в Голландии увлекались интерьером. Они рисовали то одну комнату, то несколько. Иногда через открытую дверь проглядывает часть сада или двора.

На этих картинах почти всегда можно увидеть фигуру женщины: хозяйки или служанки, занятых своими будничными домашними делами.

Любовно и бережно художники передавали все детали обстановки своего времени. Их картины сохранили для нас быт людей, живших в Голландии три столетия назад.

34 Интерьер — это тоже жанр (смотри «Жанр»).

Им увлекались не только голландцы XVII века, но и художники других стран.

На картине замечательного русского художника П. Федотова «Завтрак аристократа» изображена бытовая сценка, но посмотрите, как подробно художник передает интерьер обедневшего аристократического дома. Ему важны детали потому, что они помогают зрителю лучше понять замысел художника. Ирония таится уже в самом названии картины.

КАРАНДАШ

Когда человек каменного века впервые поднял остывший уголек у костра, горевшего в его пещере, и провел им черную черту на стене — вот тогда и родился предок нашего карандаша. Но прошло еще много-много веков, прежде чем на свет появился настоящий карандаш.

В древнем мире, например в Ассирии и Вавилонии, писали острыми палочками на сырых глиняных дощечках, которые потом сушились. А римляне стали покрывать деревянные дощечки воском и писали по ним специальными палочками, которые назывались «стилус».

Когда же была изобретена бумага, то от палочек пришлось отказаться. Писать ими по бумаге было невозможно.

Люди стали искать новые материалы.

И вот в XIII веке появились металлические карандаши. Небольшие кусочки свинцовой, серебряной или даже золотой проволоки вставлялись в металлическую оправу, напоминавшую теперешний рейсфедер.

Но такие карандаши тоже не были совершенными: они оставляли на бумаге слабый след и, кроме того, стоили дорого. И поиски продолжались.

В XVI веке в Англии, в графстве Кемберленд, нашли залежи графита.

Оказалось, что этот минерал обладал чудесным свойством: палочка, сделанная из него, оставляла на бумаге черную ровную линию. Графит был ценной находкой, но прошло еще много времени, прежде чем научились делать для карандаша деревянную одежду.

Современный карандаш изобрел в конце XVIII века французский ученый Н. Конте.

Карандаши разделяются на мягкие и твердые. Твердые употребляют для черчения. На них написано: Т, 2Т, 3Т и так далее. Буква «Т» говорит о том, что карандаш твердый, а цифры 2, 3 — о степени твердости. Так, карандаш 2Т тверже, чем просто Т, а 3Т тверже, чем 2Т.

Для рисования нужны мягкие карандаши. На них

Леонардо да Винчи. 1452—1519. Голова Марии. Бумага, серебряный карандаш.

написана буква «М». Рядом с буквой «М» тоже стоят цифры: 2М, 3М, 5М. Чем больше цифра, тем мягче карандаш.

Художники часто рисуют специальным карандашом — его называют «ретушь». Он толще и мягче обычного и дает на бумаге черные бархатистые линии.

КАРИКАТУРА

«Смешное убивает», — говорят французы.

Изобразить отрицательные черты отдельного человека или какой-нибудь группы людей в смешном и непривлекательном виде — вот цель карикатуры.

Карикатуры бывают сатирическими или юмористическими.

Художник-сатирик беспощадно и гневно высмеивает недостатки и пороки людей, приносящих вред обществу.

Древнеегипетская карикатура
«Кот пасет гусей».
Рисунок на камне.

Джиганлоренцо Бернини.
1598 — 1680.
Карикатура.

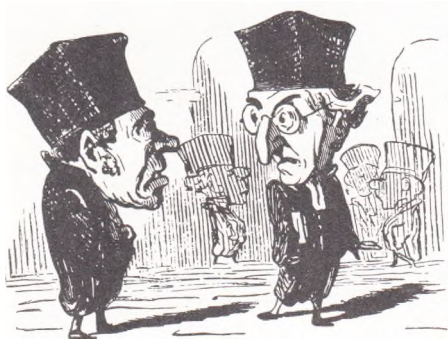

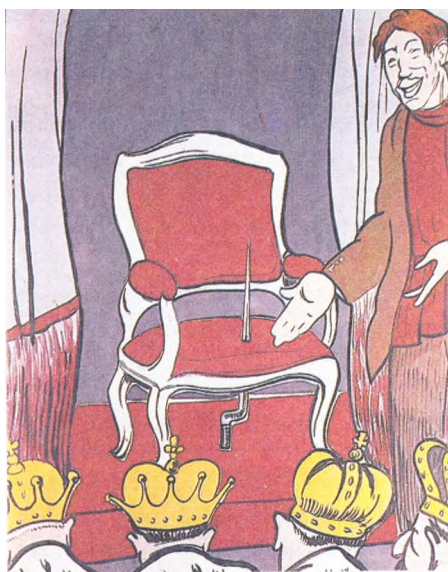
Карикатуры, которые высмеивают какие-то недостатки, но делают это более мягко, не с возмущением, а с легкой насмешкой, называются юмористическими.

Искусство карикатуры существовало много веков тому назад. Посмотрите на предыдущей странице на древнеегипетскую карикатуру «Кот пасет гусей». Она была нарисована на глиняном черепке.

В периоды революций и общественных потрясений всегда расцветало искусство карикатуры. Всей силой своего пера карикатурист обрушивался на церковь, на королей и чиновников. Язык художников-карикатуристов был понятен народу: ведь они боролись против зла и насилия.

Оноре Домье. 1808—1879.
Адвокаты. Литография.

Валентин Серов.
1865—1911.
В гостях.
Бумага, карандаш.

А. Калачев.
«1917 год».

В России во время революции 1905 года появилось много сатирических журналов. В них выступали большие художники: М. А. Врубель, Б. М. Кустодиев, В. А. Серов и другие.

Карикатурный портрет одного человека называется шаржем. В нем остро и резко преувеличены такие черты внешности человека, в которых особенно

чувствуется его характер. В газетах или журналах можно увидеть смешные портреты и под ними подпись: «Дружеский шарж». В этих рисунках сквозит добрая насмешка.

КЕРАМИКА

Искусством керамики владели уже наши предки. Еще в доисторические времена люди делали из глины горшки и кувшины. Постепенно научились обжигать эти сосуды, чтобы они были прочными и не пропускали воды. Первобытные художники наносили на них узоры. А потом появился и самый первый станок — гончарный круг.

В центре гончарного круга гончар кладет ком размятой глины и из него лепит кувшин. Круг все время вращается: так гончару легче сделать сосуд правильной формы. Как будто простое гончарное дело, но и для него нужна сноровка.

В древних Афинах искусство гончаров очень ценилось. В городе было много мастерских, изготавливавших известные во всем мире афинские вазы, чаши и сосуды для хранения воды и вина.

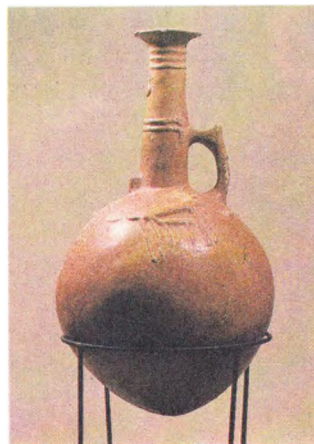
Немногие вазы, найденные при раскопках, и даже черепки их хранят в музеях, как большую ценность. Они очень красивы, эти стройные амфоры с двумя ручками, или кувшинчики с высоким узким горлышком, в которых держали драгоценные душистые масла, или маленькие круглые сосуды — арибаллы.

Вазы лепили и обжигали гончары, а художники расписывали их. Горлышко вазы и ее низ покрывали узорами, а в середине изображали какую-нибудь сцену из греческих мифов.

На вазах VI века до н. э. делали черные фигуры на оранжево-красном фоне.

Амфора.
Древняя Греция.
Обожженная глина.

Сосуд в виде женской головы.
Древняя Греция. II в. до н. э.
Глина, глазурь.

Михаил Врубель. 1856—1910. Мизгирь. Майолика.

В V веке до н. э. фон стал черным, а фигуры — оранжево-красными, цвета обожженной глины. Эти два стиля так и называют: чернофигурный и красно-фигурный. Тайну прочной черной краски, изобра-

женной в Афинах, еще не удалось разгадать. В нашей стране издавна известно искусство керамики. Особенно славятся им гончары дагестанского села Балхар. С увлечением занимался керамикой русский художник М. Врубель. Под Москвой в музее «Абрамцево» собраны его работы. Здесь вы видите майолику М. Врубеля «Мизгирь». Майолика — особый вид керамики.

Керамика принадлежит к декоративно-прикладному искусству.

КИСТЬ

Кисти, которыми пользуются художники, бывают разными.

Для акварельных красок делают мягкие кисти из хвостов маленьких зверьков: колонка, белки, хорька. Акварельная кисть должна быть круглой и упругой. Для масляных красок кисти делаются из щетины белого цвета. Они бывают и круглыми, и плоскими вроде

лопаточек. Большими кистями закрашивают большие плоскости. Маленькими — детали картины. На каждой кисти стоят цифры: 1, 2, 3, 4 и так далее. Чем больше цифра, тем больше кисть.

Вы видите рисунок знаменитого художника Ци Бай Ши. За свою долгую жизнь он написал больше десяти тысяч картин.

Ци Бай Ши. 1862—1957. Пион. Бумага, акварель.

Он изображал птиц, рыб, деревья, цветы и фрукты — все то, что он видел вокруг себя с самого раннего детства. Рисуя, он для каждого предмета брал кисть определенного размера.

Тайну прочной черной краски, изобре-

КНИГА

Перед нами книга. Первое, что мы видим, — это обложка. Она бывает мягкой, сделанной из бумаги, или твердой, из картона, — тогда ее называют переплетом. В старину переплеты делались из кожи, которая украшалась тисненым рисунком с золотом.

Для особо ценных книг на переплете укреплялись металлические застёжки. Некоторые книги по краям обрамлялись уголками, вырезанными из металла.

У современных книг иногда поверх твердого переплета надевается еще одна бумажная обложка — на ней помещен какой-нибудь рисунок и написаны имя автора и название книги. Это суперобложка.

Откроем книгу. Слева — изнанка переплета, справа — первая страница книги.

Эти два листа, образующие разворот, называются форзац. Такой же форзац есть и в конце книги. Он может быть просто гладким — белым или цветным, но иногда на нем бывает какой-нибудь рисунок.

Перевернем еще страницу. Новый разворот.

Старая типография. Гравюра на дереве.

Страница средневековой рукописной книги.

Страница древнерусской рукописной книги.

На левой стороне помещен фронтиспис, на правой — титул.

Вот еще два незнакомых тебе слова. Что же это такое?

Фронтиспис — иллюстрация, говорящая о самом главном, что есть в книге. На нем может быть также портрет писателя — автора книги.

На титуле напечатаны название книги, фамилия автора, а внизу название издательства, место, где книга была напечатана, и год издания.

Если книга состоит из нескольких разделов, то перед каждым может быть свой титул — тогда он называется шмуцтитулом. На нем название или номер главы и рисунок.

Часто в начале каждой главы делается небольшой рисунок — он называется заставкой, а рисунок в конце главы называется концовкой.

Так как над созданием книги работают и автор и художник, мы не только читаем ее, но и любим ее как произведением искусства.

КОЛОРИТ

В кресле сидит маленький мальчик. Вся его фигурка полна ожидания. Он очень внимательно, с любопытством на что-то смотрит. Это портрет Мики Морозова. Написал его В. А. Серов.

Смуглое с ярким румянцем лицо мальчика, его рыжеватые волосы красиво оттенены белой рубашкой. Но если присмотреться, то увидишь, что рубашка не просто белая, в ней есть голубые, розовые и сиреневые цвета. Фигура мальчика написана на фоне серой стены, но стена тоже не однотонная: с желтыми, сизыми, лиловатыми оттенками. Все вместе они придают картине серебристо-жемчужный тон. В картине много разных цветов, но художник так умело подобрал их, что ничто не режет наш глаз, ни один цвет не мешает другому.

Сочетания различных цветов в картине называют колоритом.

Для художника-колориста важен и сам по себе цвет, и его сочетания с другими цветами. Они могут быть удивительно разнообразными: гармоничными, спокойными или резкими.

Колорит раскрывает нам красочное богатство мира. Он помогает художнику передать настроение картины: то радостное и светлое, как в портрете Мики Морозова, то грустное, то мрачное.

Чувство колорита — очень ценный дар.

Среди русских художников особенно щедро наделен им был Василий Иванович Суриков. На его картине «Меншиков в Берёзове» изображен в ссылке когда-то

Константин Коровин. 1861 — 1939. Северная идиллия. Холст, масло.

Мастер из Флемалля (Робер Кампей)
около 1380—1444 г.

Слева:
Валентин Серов. 1865—1911. Мика Морозов.
Холст, масло.

всесильный вельможа и помощник Петра I. В небольшой избе, где сидит Меншиков со своими детьми, темно и холодно. Свет падает из маленького обледенелого оконца. Если вы подойдете близко к картине, то увидите, что каждый кусочек ее, будь то лица героев, их одежда, теплый свет от лампадки — все написано мазками разных цветов.

Прекрасным колористом был русский художник К. Коровин. Вот его картина «Северная идиллия». Посмотрите, как красиво сочетаются здесь красный цвет девичьих сарафанов с цветом травы и листьев.

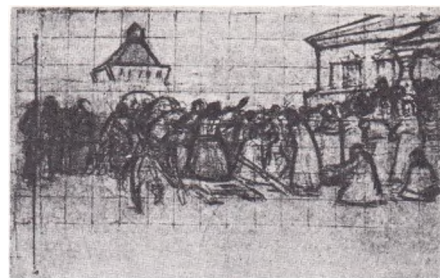
КОМПОЗИЦИЯ

Выразительность картины достигается и тем, что художник так умело размещает на полотне людей и окружающие их предметы, что зрителю становится понятна главная мысль его произведения. Это и есть искусство композиции. Само слово происходит от латинского «compositio» и означает «сочинение» или «составление».

Композиция важна и в портрете, и в натюрморте, и в пейзаже.

Обычно в картине существует некий центр, в котором происходит основное действие и где находятся ее главные герои. Мастера Возрождения предпочитали

Василий Суриков. Наброски композиции к картине «Боярыня Морозова». Бумага, карандаш.

помещать главных действующих лиц в самой середине холста, подчеркивая этим их важную роль в картине. Но могут быть и другие композиции.

Перед вами картина «Боярыня Морозова». Ее написал В. И. Суриков.

Сюжет для картины он выбрал из далекого прошлого, когда на Руси царствовал Алексей Михайлович. Царь и духовенство вводили тогда новые церковные обряды, они требовали, например, чтобы все крестились не двумя пальцами, как раньше, а тремя.

Но нашлось много верующих, которые восставали

Василий Суриков.
1848—1916.
Боярыня Морозова.
Холст, масло.

против новшеств. Таких людей называли раскольниками. Их преследовали и сурово наказывали.

Одна из самых ярких фигур среди раскольников — боярыня Морозова. Смелая и сильная духом, она была яростным противником новых обрядов. Ни пытки, ни угроза смерти не могли сломить ее волю. Она умерла в тюрьме. Суриков выбрал для своей картины момент, когда боярыню в сопровождении большой толпы везут на допрос.

Композиция картины такова, что сразу чувствуешь: боярыня здесь главное действующее лицо. Посмотрите: вся толпа на улице находится в движении — все устремлены к Морозовой. Сани, на которых она едет, как бы делят толпу на две группы: справа те, кто ей сочувствует, слева — ее враги. Морозова сидит высоко подняв руку, скованную цепью. Среди толпы людей, одетых в разноцветные, яркие одежды, черное одеяние боярыни выделяется резким пятном. Оно вызывает у нас чувство тревоги, напоминает о трагической судьбе героини.

Пленяет красотой другое замечательное произведение — картина испанского художника XVII века Диего де Сильва Веласкеса. Она называется «Менины», что значит: девушки-фрейлины при дворе.

Здесь сложная и интересная композиция. В картине нет главного героя. В центре юная инфанта¹ Маргарита в нарядном розовом платье. Вокруг нее фрейлины и карлики. Слева художник изобразил самого

Диего де Сильва Веласкес. 1599—1660. Менины. Холст, масло.

¹ И н ф а н т а — принцесса, дочь короля.

себя за работой: он пишет портреты короля и королевы. Мы видим их отраженными в серебристой поверхности зеркала, висящего на задней стене.

Получается так, будто бы королевская чета находится прямо перед картиной. Туда же обращен и взгляд художника. «Менины» не только групповой портрет королевской семьи. Великий мастер создал очень живую жанровую сцену. Каждый ее участник не позировал, а буквально живет в картине.

Мастерское владение композицией помогло Веласкесу сделать свое произведение полным движения и жизни.

КОНТУР

На этом рисунке не заштрихованы тени, на нем не обозначены и самые светлые места. Тут царит только одна линия, но как она выразительна!

Прекрасный белый лебедь стремительным движением изогнул свою гибкую шею. Может быть, он почуял опасность? О какой-то тревоге говорит его глаз и полуоткрытый клюв. Мы чувствуем и воду вокруг птицы, хотя она не изображена.

Это рисунок французского художника Анри Матисса.

Линия, передающая внешние очертания человека, животного или предмета, называется контуром.

Начиная работу над рисунком или картиной, художник прежде всего легкой линией набрасывает контуры человеческих фигур и предметов.

В рисунке Матисса контур не просто подсобная линия: отбрасывая все второстепенное, оставляя только самое важное, художник с большим совершенством передает его форму, объем и движение лебедя.

Анри Матисс.
1869—1954. Лебедь.
Бумага, перо.

Справа:
Иван Маркичев.
Пастушок. Палех.
1926. Папье-маше,
лак.

ЛАКИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

Борис Ермолаев. Разгром. Палех. 1934. Папье-маше, лак.

Небольшая черная коробочка с блестящей поверхностью расписана тончайшим золотым узором. Кто был ее хозяином — неизвестно. Это одна из знаменитых табакерок, так называемых лукутинских, по имени фабриканта Лукутина. Такие табакерки стали делать в России в XVIII веке. Их раскрашивали красками по черному фону, а потом покрывали слоем прозрачного лака.

Но еще раньше блестящие коробочки и шкатулки были известны на Востоке. Их делали в Китае и Корее, в Японии и Индонезии. В этих странах деревянные шкатулки покрывают соком лакового дерева. Плоской

кисточкой мастер накладывает на поверхность коробки несколько тонких слоев лака. При этом ни одна пылинка не должна сесть на лак. Когда мастера делают какие-то особенно ценные вещи, они выезжают на лодке в море. В море нет пыли, и там они покрывают свои изделия лаком.

Искусство, которое знали на Востоке тысячу лет тому назад, пришло в Россию только в XVIII веке. Но вещи, которые делали русские мастера, были так хороши и изящны, что быстро завоевали мировую славу.

После революции старинные иконописные мастерские — Палех, Мстера и Холуй — стали расписывать коробки и шкатулки самых разнообразных форм.

На черном фоне этих коробочек изображены люди в ярких одеждах, цветы, деревья. По краю коробочек обычно нарисован тончайший узор (смотри «Декоративно-прикладное искусство»).

ЛИНОГРАВИЮРА

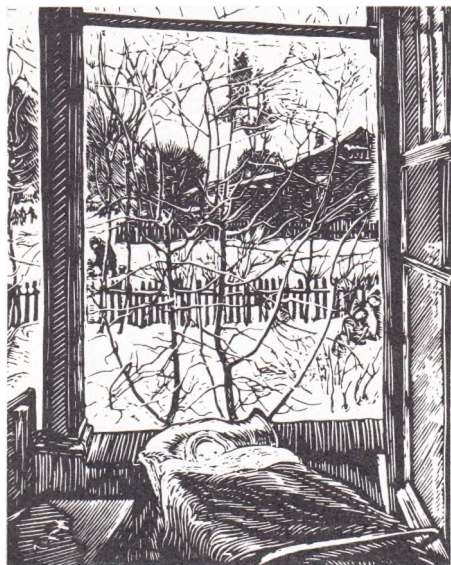
Иллюстрация, которая сейчас перед вами, создана двумя цветами — белым и черным. Это гравюра (смотри «Гравюра»). Но в отличие от гравюры на дереве, она вырезалась на линолеуме.

Делается это так.

Художник наносит задуманный им рисунок на кусок линолеума. Предварительно линолеум тщательно промывают и протирают.

Когда рисунок готов, его начинают вырезать. Для этого употребляют специальные резцы — штихели.

Так же как и на дереве, штихелем вынимаются те места, которые на оттиске должны получиться белыми. А черный цвет — это нетронутый линолеум.

Илларион Голицын.
Родился в 1928 году.
На балконе.
Линогравюра.

Справа:
Евгений Чарушин.
1901 — 1965. Иллюстрация
к книге «Шутки».

Когда весь рисунок вырезан, на него валиком наносят типографскую краску, затем кладут лист бумаги и прессом прижимают его к гравировальной доске.

Линогравюра И. Голицына «На балконе» как бы наполнена сиянием недавно выпавшего снега и прозрачным воздухом. От нее веет особой тишиной морозного зимнего дня. Это впечатление усиливают неподвижные деревья, покрытые инеем.

Вглядитесь в гравюру: вы видите здесь то белые штрихи на черном фоне, то черные — на белом, иногда они более широкие, иногда совсем тонкие. Используя разнообразие штрихов, художник-гравер передает характерные особенности изображаемых предметов: мягкие складки материи, блеск стекла, пушистый снег.

ЛИТОГРАФИЯ

Вот мы и опять встретились с животными, нарисованными художником Е. Чарушиным. На этот раз с веселыми бельчатами и большим мрачным филином.

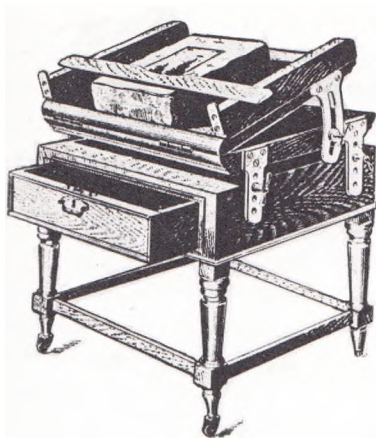
Посмотрите, как художник передал яркую пушистую шерстку белок и серые мохнатые перышки филина.

Это тоже гравюра, но совсем отличная от гравюры на дереве или на линолеуме (смотри «Гравюра»). Это литография. Название произошло от греческого «lithos», что значит «камень».

Гравирование делается на особом известковом камне, так называемом литографском. Перед работой

Рабочий стол литографа.

Справа:
Василий Корень (?)
«Кот Казанский».
Конец XVII века.

камень шлифуют, и мастер наносит на него рисунок жирным литографским карандашом или тушью. Затем камень обрабатывается специальными составами, и рисунок на камне как бы «закрепляется».

В отличие от деревянной гравюры и линогравюры, в литографии поверхность камня не углубляется, она остается ровной.

Когда рисунок на камне готов, на него валиком наносят типографскую краску, кладут бумагу и под прессом делают оттиск — эстамп (смотри «Эстамп»).

Если художник сам рисует на камне, то работа называется уже автолитографией.

Литография может быть черно-белой и цветной.

Техника работы над литографией очень разнообразна, и это привлекает к ней многих художников.

ЛУБОК

Давно-давно, когда еще не было ни железных дорог, ни автомобилей, по проселочным дорогам Руси, через леса и поля, от одного села к другому шли офени — разносчики. Их называли также коробейниками. В лубяных коробах они разносили всевозможные товары и яркие картинки — лубки. Название это и произошло от лубяного короба. Луб — внутренняя часть коры.

Впервые такие картинки появились в России в начале XVII века. Безвестные художники гравировали их на деревянных досках, делали с них оттиски и раскрашивали от руки. Эти, то веселые, то нравоучительные картинки украшали крестьянские избы.

Кто были эти народные художники? Их имена не дошли до нас. Ведь они не подписывали свои рисунки. Но их навыки и умение передавались из поколения в поколение.

Сначала лубки иллюстрировали библейские легенды и предания, народные песни. Позднее, уже в XVIII веке, появились картинки, показывавшие жизнь народа, тяжелый крестьянский труд. Подчас на картинках с насмешкой изображались городские щеголи и щего-

лихи. Каждый рисунок сопровождался текстом, большей частью в стихах.

Некоторые лубки пользовались особой любовью народа. Например, картинка «Как мыши кота погребают» была напечатана при Петре I и переиздавалась на протяжении десятилетий.

В 1812 году, во время Отечественной войны, появились лубки, изображавшие подвиги русских солдат.

Лубки охотно раскупали, потому что в ту пору газет было немного и о событиях в стране народ узнавал с помощью этих ярко раскрашенных рисунков.

МАСЛЯНЫЕ КРАСКИ

Сейчас большинство художников пишут масляными красками, а в далекие времена они не были известны.

Масляные краски появились в X веке, но тогда редко кто ими пользовался. О них узнали, когда два нидерландских художника XV века, братья ван Эйки, стали совершенствовать эти краски. Ван Эйки делали очень много опытов, смешивая сухие красочные порошки с разными растительными маслами.

Наконец они установили, что лучше всего смешивать порошки с ореховым или льняным маслом. Масло быстро сохло, а высохнув, придавало краскам блеск.

Ян ван Эйк. 1386—1441. Створка Гентского алтаря. Дерево, масло.

В бельгийском городе Генте в церкви св. Бавона до сих пор хранится знаменитый полиптих (то есть картина из нескольких частей), украшающий алтарь¹. Его написал Ян ван Эйк. Известно, что его старший брат Губерт помогал ему.

Это произведение считается одним из самых драгоценных творений живописи.

В мае 1432 года, когда алтарь был торжественно открыт, люди, заполнившие церковь, были изумлены представшим перед ними творением художника. До этого никто из них не видел такого сверкания красок. И сейчас, спустя пять веков, не померкли чудесные краски этой большой картины. Сюжет ее религиозный, но Ян ван Эйк, как и итальянские мастера эпохи Возрождения, в образах святых изображал живых людей — своих современников.

На картине больше трехсот человеческих фигур, и все они разные, не похожие друг на друга.

Художник рисует рай, но это очень земной рай с травами и цветами, которые росли на его родине, с долинами, по которым он ходил. А вдалеке виден город, с такими же высокими готическими башнями, как в родном городе Яна ван Эйка.

Гентский алтарь запоминается всем, кто видел его, не только своими красками, причудливостью композиции, но и тем, что картина эта полна жизни и света.

МИНИАТЮРА

Страницы старинных рукописных книг были украшены рисунками, иллюстрировавшими текст книги. Эти рисунки назывались миниатюрами. И хотя размер рисунков был порой очень мал, художники умели искусно передавать на них даже мельчайшие детали.

Вверху:
Французская
миниатюра из
рукописной книги
XV века.

Миниатюра
петровского
времени.
Начало XVIII века.

Слева:
Риза Аббаси.
Старик. Деталь
персидской
миниатюры XVII века
Пергамент.

Рисовали они тоненькими кисточками или птичьими перышками. Много месяцев трудились художники над книгой, а специальные мастера-позолотчики оформляли ее потом золотыми узорами.

Тщательность отделки, яркость цвета придавали миниатюре нарядность и утонченность.

Особенно красивы старые персидские миниатюры. С большим мастерством персидские художники изображали людей, животных, улицы, сады, дома. Изящно нарисованы и перья птиц, и листья деревьев, и узоры на одеяниях.

Большое собрание персидских миниатюр хранится в Лондоне в Британском музее.

Прекрасными миниатюрами иллюстрированы рукописные книги Древней Руси.

Миниатюрами называются, кроме того, портреты на маленьких пластинках из дерева, металла, слоновой кости. Нарисованы они масляными, акварельными или гуашевыми красками. Особенно увлекались такими портретами в XVIII веке.

Это также была чрезвычайно тонкая работа: художники наносили рисунок на пластинку, смотря через лупу.

МОЗАИКА

Мозаика пришла к нам из глубины веков. Это картины, составленные из маленьких цветных квадратиков особого стекла — смальты или из каких-либо других материалов, иногда очень ценных (смотри «Монументальная живопись»).

В Древнем Египте трон фараона Тутанхамона был украшен мозаикой из драгоценных камней.

В музеях Италии хранится много прекрасных мозаик, покрывавших когда-то стены античных зданий. Узорами из цветной смальты часто бывали выложены потолки, полы и двери, а иногда ею украшали даже корабли. Древнейшие мозаики, найденные при раскопках античных городов Помпеи и Пергама, составлены из камней-голышей белого, желтого и черного цветов и обожженных ярко-красных черепков. В одном из домов был обнаружен мозаичный пол. Его называли «неметенный пол» — на нем были изображены как будто брошенные в беспорядке ломтики фруктов, овощи, цветы.

На стенах старинных мечетей и дворцов Средней Азии сохранились орнаменты (смотри «Орнамент»), выложенные из керамических плиток и кирпичей, покрытых глазурью голубого, синего и желтого цветов.

Высоким искусством мозаики славились мастера Византии. Во многих церквах и храмах сохранились

Слева:
Император
Юстиниан.
Мозаика церкви
в Равенне. 547 г.

Михаил Ломоносов.
1711 — 1765.
Портрет Петра I.
Мозаика.

их работы, не потерявшие до наших дней сияния и блеска своих красок. Перед вами мозаичный портрет императора Юстиниана, находящийся в церкви Сан Витале в Равенне. Сделан он был в XI веке. У Юстиниана мастер подчеркнул огромные глаза, но они ничего не выражают, а смотрят вдаль бесстрастно и безжизненно.

В Древней Руси знали и умели делать цветное стекло. Многие соборы X—XI веков в Киеве, Чернигове, во Владимиро-Суздальском княжестве славились своими мозаичными картинами из цветной смальты.

Те из них, что сохранились до наших дней, поражают своими красивыми, немеркнущими красками.

Позднее это искусство пришло в упадок и о нем забыли.

Возродил мозаику на Руси Михаил Васильевич Ломоносов. Он основал первую химическую лабораторию, где сам проделал тысячи опытов, пока не добился получения цветного стекла. Ломоносов создал 112 оттенков смальты.

Он писал:

Пою перед тобой в восторге похвалу
Не камням дорогим, не злату, но стеклу.

В 1753 году в селе Усть-Рудницком под Петербургом Ломоносов основал фабрику цветного стекла, а позднее мозаичную мастерскую в самом Петербурге.

Там ученый вместе со своими помощниками создал огромную мозаику «Полтавская баталия». Она очень красива. Из темно-зеленой смальты сделаны мундиры русских солдат, на них сверкают красные обшлага. Мундиры шведов выдержаны в темно-синих тонах. Земля и небо нежно-лиловых, сиреневых и фиолетовых оттенков.

Работа над «Полтавской баталией» длилась в мастерской два года. На нее пошло 1 030 000 кубиков разноцветной смальты.

Если будете в Москве, побывайте на станции метрополитена «Комсомольская».

В огромном зале, залитом огнями, на его белых сводах, вы увидите картины, посвященные истории Куликовской битвы.

В блестящих военных доспехах, верхом на белоснежном коне изображен Дмитрий Донской. Перед ним его войско, а рядом могучие и грозные богатыри земли русской Пересвет и Ослябя.

Все эти картины выполнены мозаикой. Их автор П. Д. Корин.

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ

Живописные произведения большого размера, кото-

рые украшают какое-нибудь архитектурное сооружение внутри или снаружи, относятся к жанру монументальной живописи. Художник создает их

для определенного здания, для его стен, зала или потолка.

Поэтому размер и форма произведения, его композиция, краски — все должно подходить к архитектуре здания, сливаться с ней, составляя единое целое.

Люди смотрят на монументальную живопись издали, и поэтому художник избегает в своей работе мелких деталей, которых зритель все равно не разглядит. Произведение его должно быть немногословным, но выразительным.

Монументальная живопись отличается не только своими размерами, но и содержанием. И темы для этих картин выбираются значительные: исторические события, героические подвиги, народные сказания.

Известный мексиканский художник Сикейрос (1896—1974) писал на зданиях огромные фрески (смотри «Фреска»), которые рассказывают о мексиканской революции, о жизни народа Мексики.

Фрески, написанные на стенах зданий, делают их более выразительными. Они меняют самый облик улицы или площади, расширяют их, придают им более величественный вид. Монументальная живопись как бы живет рядом с сотнями и тысячами людей, вдохновляя и радуя их.

Монументальная живопись очень разнообразна.

Это витражи, мозаика, о которых вы уже читали, панно и фрески (смотри «Панно», «Фреска»).

Здесь помещена часть фрески, написанной когда-то на стене одного из домов античного города Помпеи. Женские фигуры на красном фоне кажутся легкими и изящными, движения их и позы естественны и полны жизни. Как же дошло до нас это замечательное произведение? Вы, может быть, читали, что у подножия Везувия близко друг к другу существовали два цветущих римских города — Геркуланум и Помпеи.

Утро 24 августа 79 года нашей эры было в этих городах обычным, но уже к полудню началось невиданное извержение Везувия. Потoki лавы, грязи и пепла обрушились на Геркуланум и Помпеи и навеки погребли их.

Катастрофа произошла так внезапно, что под 15-метровым слоем лавы жизнь как будто остановилась.

Когда через семнадцать столетий начались раскопки, перед исследователями и учеными открылся как бы оживший античный мир: они увидели улицы, здания, украшенные прекрасными фресками и статуями, библиотеки, где хранились свитки папирусов.

Внутри домов еще стояли столы с посудой и другой домашней утварью. Эти находки помогли лучше узнать жизнь и обычаи древних римлян.

Вверху:
Развалины помпейской виллы.
I в. н. э.

Слева:
деталь помпейской фрески.
I в. н. э.

НАБРОСКИ

Наброски — это быстрые рисунки, в которых карандаш или кисть художника схватывает то, что ему потом будет необходимо для работы над задуманным произведением: жесты и позы людей, их одежда, интерьеры, улицы города, пейзажи.

Вот перед вами картина П. А. Федотова «Сватовство майора».

Здесь все полно движения: убегает, уронив платок, жеманная невеста, мать ее удерживает, схватив за оборки платья, волнуется сваха, понравится ли хозяину-купцу жених, которого она привела. А сам герой переполоха в соседней комнате лихо крутит свой ус.

Картина «Сватовство майора» была написана в 1848 году.

Пожалуй, ни к одной своей картине художник не сделал столько рисунков-набросков, как к этой.

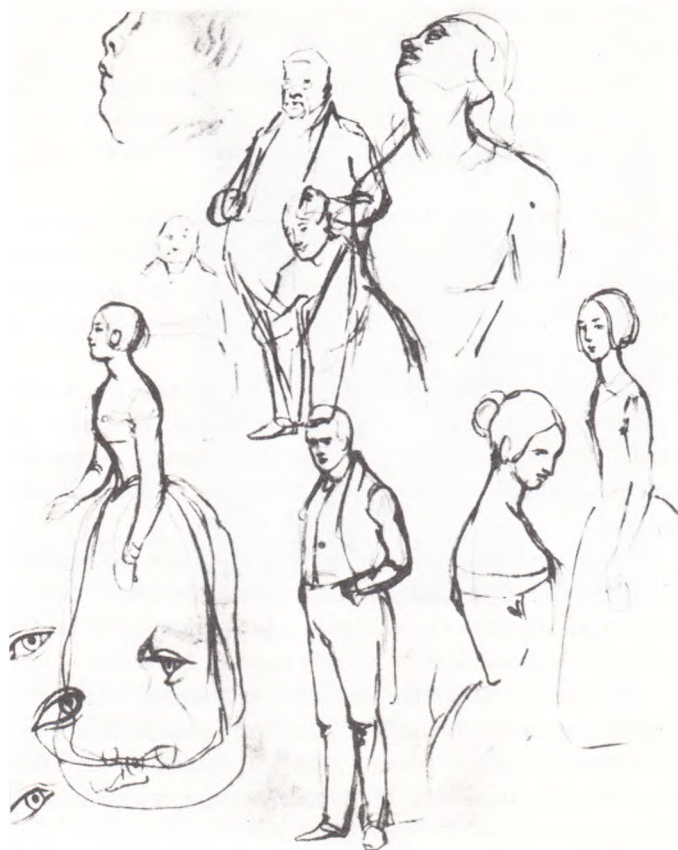

Чтобы точнее воплотить замысел, Федотов тщательно подбирал людей, похожих на задуманных им героев будущей картины. На рынках старого Петербурга и в торговых рядах он искал старух, с которых мог бы писать образ свахи.

Как-то на улице он встретил толстого купца — ну точь-в-точь таким ему виделся на картине отец невесты. Федотов долго уговаривал купца позировать ему и наконец уговорил.

А как обрадовался художник, когда после долгих поисков нашел в каком-то трактире люстру — она «так и лезла в картину». И не только люстру, но и все, что было в этой комнате, он изобразил в картине «Сватовство майора».

Готовясь к работе над картинами, Федотов постоян-

Павел Федотов.
1815—1852.
Сватовство майора.
Холст, масло.

Павел Федотов.
Наброски к картине
«Сватовство майора».
Бумага, карандаш.

но искал наиболее выразительные и естественные позы для персонажей своих произведений.

Так, у него есть, например, очень живые наброски: «Как люди ведут себя на холоде» или «Как люди садятся».

Альбом и листки, заполненные беглыми рисунками, — это кладовая художника.

Художники Федотов, Иванов, Репин, Суриков оставили в наследство нам очень много набросков.

Рассматривая эти наброски, мы понимаем, какой огромный труд они вложили в свои произведения.

НАСКАЛЬНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Наскальная живопись — это искусство древнекаменного века. Наши предки, не умевшие ни писать, ни читать, жившие в темноте пещер, создавали тем не менее подлинные произведения искусства. Первобытные художники очень верно передавали фигуры животных, их движения и повадки. Рисунки древних были сделаны углем и красной охрой, добывавшейся из земли.

Обнаружены они были случайно.

Однажды испанский археолог Марселино де Саутуола повел свою дочь в недавно обнаруженную пещеру Альтамира. Никто не знал, что это за пещера

Фреска Тассили.
3250—2850 гг. до н. э.
Возвращение стада.

Пещера Мадлен. Франция.
Палеолит. Бизон. Камень.

и что в ней находится. Де Саутуола решил обследовать ее. Они долго шли какими-то коридорами, закоулками, проходили через большие подземные залы, разглядывая их с любопытством. И вдруг девочка подняла голову и закричала от испуга: прямо над ней был огромный зверь. Крепко упершись ногами в землю, красный бизон поднял вверх голову, как будто собираясь издать победный рев.

Приглядевшись внимательно, археолог увидел, что весь потолок покрыт изображениями всевозможных зверей.

Потом подобные рисунки стали находить в пещерах Франции, на скалах Северной Африки и в других местах.

В 1933 году на горном плато Тассили в Африке были обнаружены тысячи красочных наскальных изображений животных, сделанных рукой первобытного художника. Одна из этих фресок перед вами.

На Урале, на реке Чусовой, есть грандиозная пещера, которую называют Каповой. На стенах пещеры оказались изображения мамонтов, носорогов, лошадей. Рисунки эти говорят о необыкновенной зоркости и наблюдательности наших предков.

НАТЮРМОРТ

«Натюрморт» — слово французское, означает оно буквально — «мертвая природа». Это картины, героями которых являются различные предметы обихода, фрукты, цветы или снедь (рыба, дичь и так далее).

Первые натюрморт появился в Голландии в начале XVII века. Это было время, когда голландцы после тяжелой борьбы с испанскими завоевателями получили независимость. Теперь они свободно плавали по морям и торговали со всем миром. Голландия стала одной из самых богатых стран в Европе.

После трудных и долгих лет войны люди острее и тоньше ощутили окружающий мир, очарование природы. Они любовались предметами, среди которых протекала их жизнь.

Это было время расцвета голландского искусства, и особенно искусства натюрморта.

На следующей странице Вы увидите картину голландского художника ван де Вельде. На непокрытом столе кувшин, расписное блюдо, глиняные трубки и две металлические миски, на поверхности которых горят блики. Как искусно передана форма предметов и материал, из которого они сделаны.

Художник изобразил самые скромные, обычные вещи, но силою своего искусства сумел раскрыть нам их красоту и поэтичность.

Ян ван де Вельде.
1620—1663.
Натюрморт. Деталь.
Дерево, масло.

Анри Матисс.
1869—1954.
Натюрморт.
Бумага, перо, тушь.

Умение видеть красоту в обыденном было свойственно голландским художникам. Они вдохновенно писали на своих полотнах посуду, ткани, прекрасные земные плоды, вино, поблескивающее рубиновыми оттенками в бокалах.

Очень часто натюрморты назывались завтраками: «Завтрак с цыпленком» или «Завтрак с ветчиной и персиками».

Натюрморты, написанные когда-то художниками, рассказывают нам не только о вещах. Они говорят о жизни и быте их владельцев, об их привычках.

В Голландии любили натюрморты скромные, с небольшим количеством предметов, а во Фландрии

Илья Машков. 1881—1944. Снедь московская. Холст, масло.

Мартiros Сарьян. 1880—1978. Цветы Еревана. Холст, масло.

писали на огромных холстах горы дичи, рыбы и цветов.

Изображение прекрасного мира вещей увлекало очень многих художников, и все они по-своему рассказывают о нем.

Художник И. Машков любил писать натюрморты, где в изобилии лежат овощи, фрукты, дичь, а М. Сарьян восхищались огромные букеты цветов. Красных, оранжевых, лиловых, ослепительно ярких.

ОРНАМЕНТ

Орнаментом называется узор, построенный на чередовании в определенном порядке или, как говорят, ритме каких-нибудь рисунков или линий.

Слово «орнамент» произошло от латинского «ornamentum», что значит «украшение».

С давних пор народные мастера украшали узорами вазы, шкатулки и другие предметы домашней утвари, расписывали ими потолки и стены дворцов, вырезали их на деревянных спинках стульев и кресел.

Орнамент может быть составлен из линий, геометрических фигур, из листьев, цветов, ягод, даже из птиц и зверей. Художники восточных стран иногда вплетают в орнаменты слова и надписи.

В старину книги украшались тонко нарисованными узорами, красиво раскрашенными и позолоченными.

В каждую эпоху в каждой стране создавались свои, очень разные орнаменты.

Как не похож четкий геометрический орнамент Древнего Египта на украинский с его плавными, округлыми линиями, изображающими листья или цветы.

У нас национальные народные орнаменты часто используются для росписи стен и для украшения посуды, тканей, одежды. Посмотрите на изящную и затейливую вышивку старинного полотенца.

Орнамент относится к декоративно-прикладному искусству.

Амфора
с орнаментом
геометрического
стиля. Древняя
Греция.
VIII в. до н. э.

Полотенце. Русская вышивка. XIX век. Деталь.

ОФОРТ

Слово «гравюра» встречалось вам в этой книге уже не раз. А теперь посмотрите на репродукцию гравюры, помещенную на странице 52. Полутемная комната озарена лишь ярким пучком света из окна. Отблески света падают на лицо человека, стоящего у стола с книгами и бумагами. Как же выполнена эта работа?

Вглядитесь, и вы увидите тонкие черные штрихи. Иногда они сгущаются и перекрещиваются, создавая тени; в других местах штрихи передают игру света, ощущение воздуха.

Это офорт художника Рембрандта Харменса ван Рейна.

Офорт — гравюра на металле.

Медная или цинковая пластинка полируется и покрывается лаком. Затем художник рисует на пластинке острой стальной иглой. Игла идет по лаку очень легко, на нее не надо нажимать с силой, как при работе резцом по дереву или линолеуму.

Когда рисунок готов, пластинку травят азотной кислотой. Название «офорт» и произошло от французского слова «eau-forte», что значит: «крепкая вода».

Кислота выедает процарапанные места, потому что их уже не защищает лак, и образуются углубления. В эти углубления втирается краска, на пластинку накладывается влажная бумага, и под прессом получается оттиск.

Рембрандт
ван Рейн. 1606—1669.
Офорт. Харменс
Фауст.

А. Босс. Мастерская
гравера. 1642.
Офорт.

В гравюрах на дереве, на линолеуме углубленные места остаются на оттисках белыми. В офорте же наоборот: углубленные места на оттиске — черные, все остальное белое. Техника офорта изобретена в XVI веке. Рембрандт, создавший около двухсот таких гравюр, был замечательным мастером офорта.

Сейчас многие графики работают в этой технике.

ПАЛИТРА

Каждый художник видит мир по-своему и по-своему изображает его. У многих есть излюбленные краски и их сочетания.

Иногда про художника говорят: «Какая у него богатая палитра», — это значит, что живопись этого художника отличается богатством цвета.

А про другого говорят: «У него сдержанная палитра».

Такой художник предпочитает вводить в свои картины небольшое количество цветов.

А вообще-то палитра — это тонкая доска прямоугольной или овальной формы с вырезом для большого пальца. Этой палитрой художник пользуется, только работая масляными красками (смотри «Масляные краски»).

Французский художник Жан-Батист Шарден. (1699—1779) изобразил на своем натюрморте большую палитру со следами красок.

Палитру держат на левой руке. По внешнему краю ее художник выдавливает краски из тюбиков, а в середине палитры он смешивает их.

В поселке Репино под Ленинградом есть «Пенаты» — музей великого русского художника Ильи Ефимовича Репина. В этом доме он жил и работал в течение многих лет. В музее можно увидеть и его палитру.

Писатель К. Чуковский, большой друг Репина, рассказывал, что художник питал к краскам особую любовь. Каждый день рано утром Репин приходил в свою мастерскую, радуясь при мысли, что сейчас он возьмет в руки кисти, палитру и начнет писать красками.

ПАМЯТНИК

На самом краю обрыва властная рука всадника остановила бешено мчавшегося коня. Другая рука величественно простерта вдаль. В повороте головы, во всей посадке всадника чувствуется огромная внутренняя сила и воля. Это памятник Петру I. На странице справа вы видите фотографию замечательного произведения.

Памятник — это поставленная в честь какого-нибудь выдающегося человека или знаменательного события монументальная скульптура (смотри «Скульптура»). Памятник ставят, чтобы сохранить память о человеке или событии на долгие-долгие годы.

Иван Мартос.
Около 1752—1835.
Памятник Минину и
Пожарскому.
Бронза.

Этьен Фальконе.
1716—1791.
Памятник Петру I.
Бронза.

Памятник Петру I создал знаменитый французский скульптор Этьен Фальконе. В 1766 году, по приглашению Екатерины II, он приехал в Петербург, проделав в возке длинный путь от Парижа. Вместе с ним приехала и его ученица Мария Калло.

В небольшой мастерской, предоставленной им, закипела работа. Фальконе изучал историю жизни Петра, его портреты, делал с них наброски. По его просьбе лучшие наездники того времени на всем скаку сдерживали своих коней над самым краем специально построенного помоста. Горячие кони становились на дыбы, а художник внимательно присматривался к их движениям, к тому, как сидит всадник, как он натягивает узду.

Во время работы над моделью памятника скульптор увидел, что у него не получается голова Петра I. Тогда он поручил вылепить голову своей ученице. Талантливой девушке удалось создать прекрасное и мужественное лицо Петра, полное внутреннего огня.

Когда скульптор работает над статуей какого-нибудь человека, он стремится выявить главное и характерное, что отличает именно этого человека, что именно ему присуще.

Так Фальконе, следуя своему замыслу, показал Петра великим преобразователем России.

На Красной площади в Москве, рядом с храмом Василия Блаженного, лицом к Кремлю, возвышается памятник Минину и Пожарскому, созданный И. П. Мартосом.

Скульптор тщательно изучал историю, и его воображение было поражено мужественным подвигом героев, освободивших Россию от захватчиков.

14 лет отдал Мартос этому произведению. Когда обе статуи были готовы, их водным путем переправили из Петербурга в Москву, и 20 февраля 1818 года памятник был торжественно открыт.

На одной из московских площадей, носящей имя великого поэта, стоит памятник Александру Сергеевичу Пушкину.

Заложив руку за спину, немного наклонив голову, перед нами стоит поэт. Он глубоко задумался, как будто прислушиваясь к звучанию своих стихов. Скульптору А. М. Опекушину удалось передать возвышенный облик поэта, глубину его духовной жизни.

ПАННО

Панно — это тоже произведение монументальной живописи (смотри «Монументальная живопись»), украшающее внутренние или внешние стены здания. Пишется оно как картина — красками на холсте. Готовое панно вставляется в раму и укрепляется

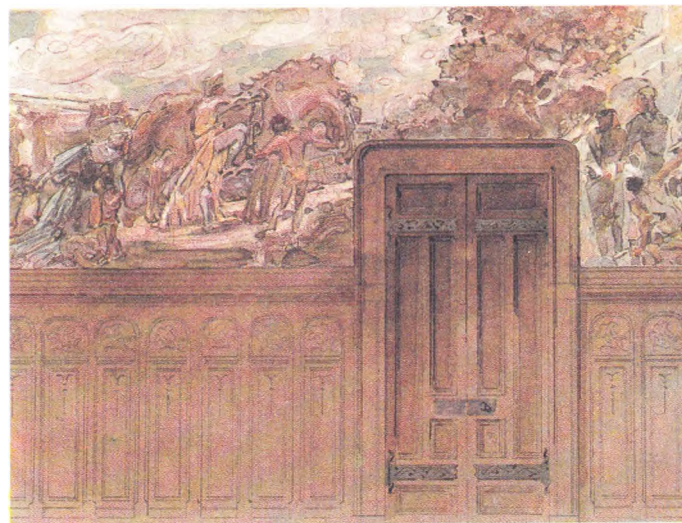

на предназначенном для него месте — в зале, комнате, вестибюле, на лестнице. Поэтому очень важно, чтобы панно по своей форме, по краскам подходило к тому помещению, где оно будет висеть. Вы видите здесь панно художника М. Врубеля. Посмотрите, как колорит изображения сочетается с цветом стены, а композиция панно подходит к форме выреза, сделанного для двери.

На внешних стенах здания панно делают из цветных плиток. Большое панно украшает стену главного входа в Московский Дворец пионеров: это фигуры играющих пионеров. Панно выложено из красивых плиток: красных, желтых, коричневых и золотых.

Перед вами красочное панно из необычного материала — керамики. Это работа современного мастера.

Керамическое декоративное панно. 60-е годы XX века.

Михаил Врубель. 1856—1910. Эскиз декоративного панно. Бумага, акварель.

ПАСТЕЛЬ

Приглядитесь к небольшой картине швейцарского художника Жана-Этьенна Лиотара «Шоколадница».

Молоденькая девушка-горничная легко и изящно несет в руках поднос, на котором стоят стакан с удивительно прозрачной водой и хрупкая фарфоровая чашка. Юное лицо и легкая фигурка девушки полны очарования. Чепчик, платье и поднос — все сияет золотистыми и розовыми тонами.

Прошло уже больше двух столетий (Лиотар жил в XVIII веке), а краски на подлиннике (смотри «Подлинник») все так же свежи и пленительны.

Нарисована картина не масляными красками, а пастелью. Слово «пастель» произошло от итальянского слова «pasta», что значит «тесто». Из разноцветных порошков пигмента, с помощью мела и смолы, замешивается специальное тесто. Потом из теста делают круглые палочки и сушат их. Пастель имеет много

оттенков каждого цвета, и ею можно делать тончайшие переходы от одного цвета к другому. И хотя пастель — это карандаш, благодаря ее яркому цвету мы говорим о ней как о живописи. Подчас мелки растворяют водой, и тогда художник пишет пастелью примерно так же, как акварелью или гуашью. Техника пастели была известна давно. Еще Леонардо да Винчи рисовал иногда этими цветными карандашами. Но все же художники Возрождения предпочитали писать темперой или масляными красками: они создавали произведения большого размера, для которых пастель не подходит. Кроме того, считалось, что техника пастели недолговечна.

А мастера XVIII века полюбили пастель за ее нежность, сочность и за серебристую матовость поверхности. Это была эпоха расцвета пастельной живописи. Как подошла она для изображения изящных дам в кринолинах, галантных кавалеров в кружевных воротниках и напудренных париках!

Жан-Этьенн Лиотар. 1702—1789. Шоколадница. Бумага, пастель.

Когда же был изобретен особый закрепитель, то пастель стала очень прочной. Картины, написанные ею, живут долгие годы и не выгорают.

ПЕЙЗАЖ

Человек начал изображать природу еще в далекие времена. Но почти всегда эти изображения служили лишь фоном для портрета или какой-то сцены. И только в XVII веке появились пейзажи — картины, в которых природа стала их главным содержанием.

Создали этот жанр голландские живописцы. Голландия находится на побережье Северного моря, на равнине, расположенной ниже уровня моря. И если бы не система дамб, она погрузилась бы в морскую пучину. Борьба со стихией научила голландцев ценить и любить свою маленькую, но прекрасную страну. И голландские художники первыми стали писать картины,

на которых была изображена их земля. Вот песчаные дюны на морском берегу, луга с пасущимися стадами, дороги, ветряные мельницы у реки. И все это художники передавали с проникновенной нежностью, как бы создавая портрет родной природы.

Голландские художники писали пейзажи на небольших полотнах, и позднее их стали называть «маленькие голландцы».

Арт ван дер Нер. 1603—1677. Мельница на реке. Дерево, масло.

Пейзажная живопись очень разнообразна. Есть пейзажи, точно передающие те или иные уголки природы, а есть такие, которые создала фантазия художника. Есть пейзажи, в которых художники сумели очень тонко описать состояние природы. Вспомните картину пейзажиста А. Саврасова «Грачи прилетели». Как поэтично изобразил он приход ранней весны: рыхлый, розоватый снег, прозрачные дали, суету прилетевших грачей! Смотришь на картину, и тебя охватывает предчувствие наступающей весны.

Василий Поленов. 1844—1927. Заросший пруд. Холст, масло.

Исаак Левитан. 1860—1900.
Вечерний звон. Холст, масло.

Иван Шишкин. 1832—1898.
Сосновый бор. Мачтовый
лес в Вятской губернии.
Холст, масло.

Вряд ли кто-нибудь в нашей стране не слышал имени художника И. Левитана, блестящего мастера пейзажа. Долгими часами художник бродил по лесам Подмосковья, Поволжья, Тверской губернии, а потом на его полотнах возникали перелески, тоненькие березки, стоящие в талой весенней воде, мостик через реку, овражки, на склонах которых еще не сошел снег.

Он писал серые, туманные дни, темные тучи на небе или осенние леса, сверкающие красными, желтыми и золотыми красками.

Пейзажи Левитана, то грустные, то радостные, то тревожные, говорят нам не только о красоте природы, но и о чувствах и настроениях художника.

Левитан так правдиво, так ярко передал природу среднерусской полосы, что теперь нередко говорят, глядя на молодой лес или цветущее поле: «Это совсем так, как на картине Левитана».

ПЕРЕДВИЖНИКИ

29 ноября 1871 года у здания Петербургской Академии художеств царило необычное оживление: в залах Академии открылась первая передвижная художественная выставка.

56 За несколько лет до этого в Академии художеств произошло событие неслыханное. Группа студентов

(их было четырнадцать человек) просила совет Академии дать им право самостоятельно выбрать тему для конкурса.

Дело в том, что каждый год студенты, заканчивавшие Академию, принимали участие в конкурсе на Большую золотую медаль. Тот, кто заслужил эту высокую награду, получал деньги и возможность в течение шести лет совершенствоваться в Италии. Тему для конкурсных картин давал совет Академии, и всегда одну для всех. Обычно это были библейские сюжеты, сюжеты из мифологии или древней истории.

Илья Репин. 1844—1930. Не ждали. Холст, масло.

Так длилось почти сто лет.

Но за последние годы многое изменилось. В Академии учились юноши самых разных сословий: были среди них и дети разночинцев и крестьян. Их волновали не мифы и древняя история, а современная русская жизнь, судьба народа, родная природа. Со всем пылом молодости они хотели силою своего искусства помогать народу, бороться за его счастье, за справедливость.

И вот 9 ноября 1863 года четырнадцать юношей, имевшие право участвовать в конкурсе, отказались от предложенной им темы из старинного скандинавского сказания «Пир в Валгале».

Им всем пришлось уйти из Академии. Они потеряли материальную поддержку Академии, лишились жилья.

Но их спасла дружба и вера в общее дело. Молодые художники стали жить вместе. Они брали заказы на портреты, картины и этим зарабатывали деньги.

Иван Крамской. 1837—1887.
Автопортрет. Холст, масло.

Душой и вожаком этой артели, как они себя называли, был И. Н. Крамской. Когда через несколько лет артель распалась, Крамской и другие художники организовали Товарищество передвижных выставок.

Создание картин, показывающих историю русского народа, современную жизнь России, природу ее,— вот что члены Товарищества считали самым важным.

И еще одну задачу они поставили перед собой: знакомить общество с русским искусством, прививать любовь к нему не только у жителей Петербурга или Москвы, но и у тех, кто жил в провинциальных городах. Поэтому после показа картин в столице выставку отправляли в другие города.

Передвижные выставки открывались каждый год. Тех, кто участвовал в них, стали называть передвижниками.

Самые лучшие художники того времени: Репин, Суриков, Ге, Васнецов, Саврасов, Васильев, Левитан — были участниками Товарищества. Оно просуществовало более пятидесяти лет.

Последняя выставка передвижников состоялась в 1923 году.

ПЕРСПЕКТИВА

Перед нами на картине аллея, которая ведет в какое-то селение. Деревья на переднем плане больше, чем те, что нарисованы в глубине. Создается впечатление, что дорога уходит вдаль. И там художник нарисовал высокую церковь. Она меньше, чем домик, который ближе к зрителю.

Голландский художник Хоббема, написавший картину, применил здесь законы перспективы. Слово это произошло от латинского «perspicere», что значит «смотреть насквозь».

Перспектива — учение о том, как добиться на плоском листе бумаги или холсте ощущения глубины, пространства. Иными словами, как изобразить окружающий нас мир таким, каким мы его видим.

Законов перспективы несколько, но есть два самых главных, знание которых очень помогает художникам. Первый говорит о том, что чем дальше от нас предмет, тем он кажется меньше. Поэтому высокая церковь на картине Хоббема меньше, чем домик.

Другой закон говорит о том, что параллельные линии, удаляясь от нас, постепенно сближаются и в конце концов сходятся в одной точке. Достаточно посмотреть на рельсы железной дороги или на линии телеграфных проводов, чтобы убедиться в этом.

Знаменитый итальянский архитектор и художник эпохи Возрождения Брунеллески одним из первых установил законы перспективы. Изучением перспективы занимались Паоло Учелло, Пьеро делла Франческа, Леон-Баттиста Альберти и другие итальянские художники этой эпохи.

Перспектива, о которой тут рассказано, называется геометрической или линейной, потому что ощущение пространства создается на картине или рисунке с помощью линий. Кроме того, существует еще воздушная перспектива. Если выйти на открытое место и посмотреть вдаль, то увидишь, что предметы, удаленные от нас, как-то посветлели и приобрели голубоватый оттенок. А лес на горизонте — тот вовсе стал синим, так же как и далекие хребты гор. Произошло это оттого, что между нашим глазом и далеким предметом лежит толща воздуха. Она-то и смягчает

Мейндерт Хоббема.
1638—1709.
Аллея
в Миддельхарнесе.
Холст, масло.

Альбрехт Дюрер.
1471 — 1528.
Перспектива.
Гравюра на дереве.

цвет предметов, придает им голубоватый оттенок.

Впервые это подметил и изобразил великий итальянский художник Леонардо да Винчи.

Открытие законов перспективы было очень важно для художников: в их картинах появилась глубина и пространство. Живопись стала еще более выразительной.

ПЛАКАТ

Как бы ни спешил человек, но, увидев вдруг на улице большой красочный рисунок, он обязательно остановится, чтобы посмотреть на него. Такие рисунки называются плакатами (смотри «Графика»).

Плакат всегда сообщает о чем-то новом, интересном: о только что вышедшем фильме, о спектакле. Плакаты могут напоминать о важнейших событиях в стране, например о больших праздниках, они могут призывать людей к какому-нибудь действию.

«Ты записался добровольцем?» — как бы спрашивал один из плакатов времен гражданской войны, и люди останавливались перед изображением человека, сильным жестом протянувшего вперед руку. У того, кто смотрел на плакат, создавалось впечатление, что вопрос этот обращен к нему непосредственно.

Дмитрий Моор.
1883—1946.
«Ты записался добровольцем?».
Плакат.

«Моя страна — мой дом». Плакат по рисунку югославской школьницы Веры Брадач.

Прохожий задерживается лишь на минуту, чтобы посмотреть на плакат, и в это короткое время он должен и увидеть и прочесть то, что на нем есть. Поэтому художник избегает деталей, которые могут отвлечь внимание зрителя. Рисунок плаката очень прост и скуп, но чтобы плакат был замечен, он должен быть ярким и выразительным.

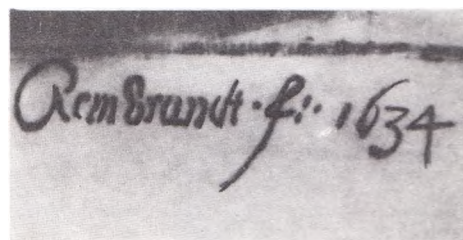

Перед вами плакат международной выставки детских рисунков «Моя страна — мой дом». Он говорит о самом главном, для чего была устроена выставка: так же дружно, как птенцы в этом гнезде, должны жить дети всего мира.

ПОДЛИННИК

«Это подлинник», — с уважением говорим мы про картину или скульптуру.

Казалось бы, можно легко, например, листая журнал или книгу, где помещены репродукции работ

Образец подписи Рембрандта.

художников и скульпторов, познакомиться с их творчеством. Но почему же люди все-таки стремятся в музеи и картинные галереи?

Почему, для того чтобы посмотреть подлинник, они едут в другой город или даже в другую страну?

Художник не просто положил краски на холст, стараясь сделать это как можно красивее. Он не просто захотел написать портрет какого-нибудь человека, изобразить понравившийся ему уголок природы или, наконец, поведать о каком-нибудь событии. Нет, в картину художник всегда вкладывает свое отношение к тому, что он изображает, свои переживания и мысли — словом, свое, неповторимое, потому что каждый видит мир по-своему. Встреча с произведением искусства — это также встреча с его создателем. Картина бережно хранит в себе прикосновение кисти художника, хранит его мысли и чувства.

Стоя перед картиной или скульптурой, мы стараемся понять ее творца, разгадать то, что он хотел нам сказать. И чем больше мы смотрим на картину-подлинник, тем больше она говорит нам, тем больше раскрывается перед нами ее красота и своеобразие. И самая совершенная копия не в силах передать все очарование подлинника.

ПОДРАМНИК

Чтобы художник мог писать красками на холсте, холст должен быть крепко натянут. Для этого существует подрамник.

Это прямоугольник, составленный из тонких

планок, плотно входящих друг в друга по углам. На подрамник натягивают холст (смотри «Холст») и прибивают его маленькими гвоздиками. Потом холст грунтуют особым составом (смотри «Грунт»),

Во время работы художник прикрепляет специальным приспособлением подрамник с холстом к мольберту.

Подрамник на мольберте можно устанавливать на различной высоте.

Мольберты бывают разными: большой, на котором художник работает обычно у себя в мастерской (у него одна стойка, укрепленная внизу на подставке), и складной мольберт, состоящий из трех ножек, соединенных с верхушкой с помощью шарниров. Его художник берет с собой, когда идет рисовать с натуры.

Вы видите здесь деталь картины XVII века. На ней изображена мастерская художника и старинный мольберт. Когда художник заканчивал работу, он вешал на мольберт свою палитру.

ПОРТРЕТ

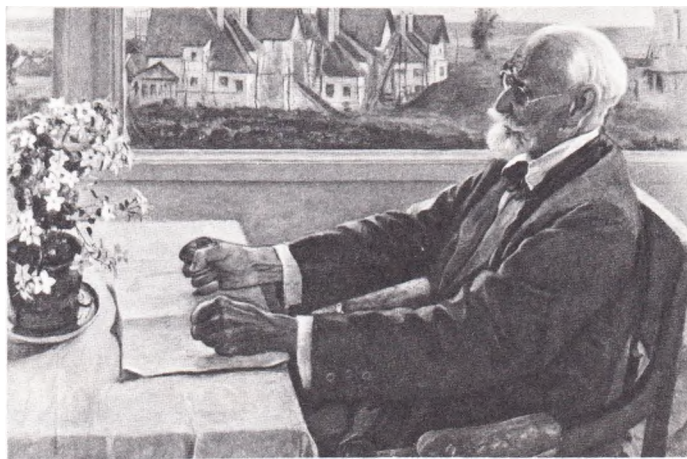
На открытой террасе за столом сидит человек. Сильным движением он положил обе руки, сжатые в кулаки, на стол. Это портрет ученого И. Павлова.

Каждый портретист, создавая образ какого-нибудь человека, стремится передать самые важные черты его характера. Когда советский художник М. Нестеров работал над портретом И. Павлова, он подчеркнул страстность и увлеченность ученого, полного жизни и энергии, несмотря на старость.

Изображение подрамника и мольберта на картине XVII века.

Михаил Нестеров.
1862—1942.
Портрет академика
И. П. Павлова.
Холст, масло.

Искусство портрета родилось несколько тысячелетий назад. Первые изображения человека не были написаны красками. Это были огромные каменные изваяния египетских фараонов. Тысячи людей трудились годами над гигантами. Величественно и равнодушно взирают теперь на нас статуи фараонов.

Нефертити. Древний Египет. Около 1360 г. до н. э. Известия.

Их создали не только для того, чтобы прославить на века грозного владыку. Статуи фараонов не были только портретами, они были также двойниками тех, кого изображали.

Египтяне верили, что после смерти душа (по-египетски «ка») покидает тело человека и отправляется на судилище богов. После этого она возвращается к своему владельцу и поселяется в нем навечно. В гранитной статуе умершего «ка» могла чувствовать себя в безопасности. Статуе придавали портретное сходство для того, чтобы «ка» могла легко отыскать своего владельца.

Франсуа Клуэ. 1522—1572. Портрет Елизаветы Австрийской. Дерево, масло.

Альбрехт Дюрер. 1471—1528. Автопортрет. Холст, масло.

Египтяне создавали также небольшие скульптурные портреты людей (смотри «Скульптура»).

На этой странице слева помещен портрет царицы Нефертити. Он был сделан три с половиной тысячелетия тому назад в мастерской древнеегипетского скульптора Тутмеса. В этом портрете очень мало деталей, все строго, но вместе с тем скульптору удалось передать мягкость, женственность и одухотворенность облика молодой женщины.

Гордая голова ее на гибкой шее полна изящества, в уголках рта затаилась улыбка.

Изображение лица человека в скульптуре или

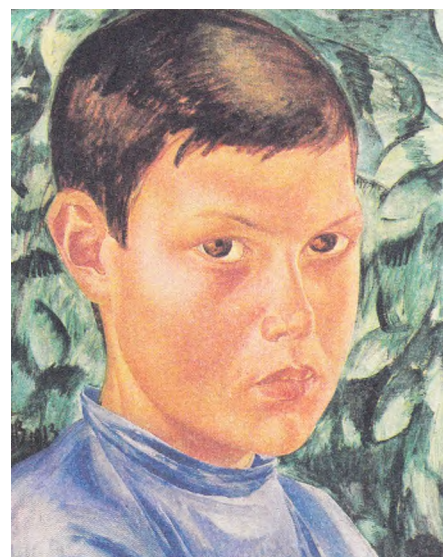

Владимир Боровиковский. 1757—1825. Женский портрет. Холст, масло.

Орест Кипренский. 1782—1836. Портрет молодого человека. Бумага, карандаш, акварель.

Кузьма Петров-Водкин. 1878—1939. Портрет мальчика. Холст, масло.

живописи всегда увлекало художников. В некоторые эпохи жанр портрета расцветал особенно. Так было в Древнем Риме и в эпоху Возрождения. Но величайший расцвет портретной живописи приходится на XVII век, подаривший миру таких великих мастеров, как голландцы Рембрандт Харменс ван Рейн и Франс Гальс, фламандец Антонис ван Дейк или испанский художник Диего де Сильва Веласкес.

В России расцвет портретного искусства начался в XVIII веке. Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский создавали в основном великолепные портреты аристократов.

Русские художники XIX века обратились к портретам людей, прославившихся не знатностью, а талантом, любовью к народу. Их портреты не поражают

внешним блеском. Они передают правдивый облик человека, сложный мир человеческого характера.

Портреты, написанные художниками, доносят до нас не только образы их современников — в них отражается какая-то часть человеческой истории, особенности отношений между людьми. Они говорят и о том, каким видел мир художник, написавший портрет.

ПРОПОРЦИИ

Слово «пропорция» происходит от латинского «proportion» — «соразмерность» — и обозначает определенное соотношение частей предмета между собой по величине.

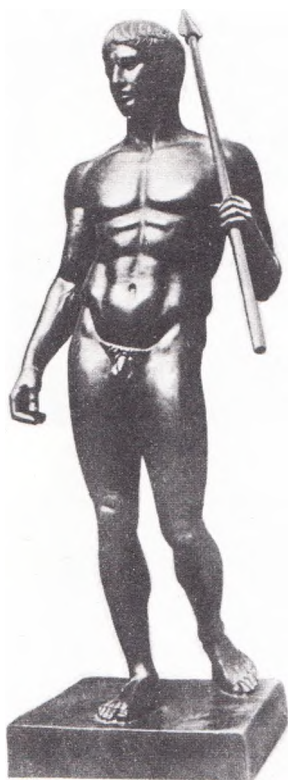
Говорят: вот человек пропорционально сложенный. Значит, все части его тела имеют гармоничное соотношение.

Не может быть, конечно, абсолютно одинаковых пропорций у всех людей. Например, у людей маленького роста часто бывает крупная голова, а у высоких — небольшая.

За пять веков до нашей эры жил в Греции знаменитый скульптор Поликлет. Он создал статую, названную «Дорифор».

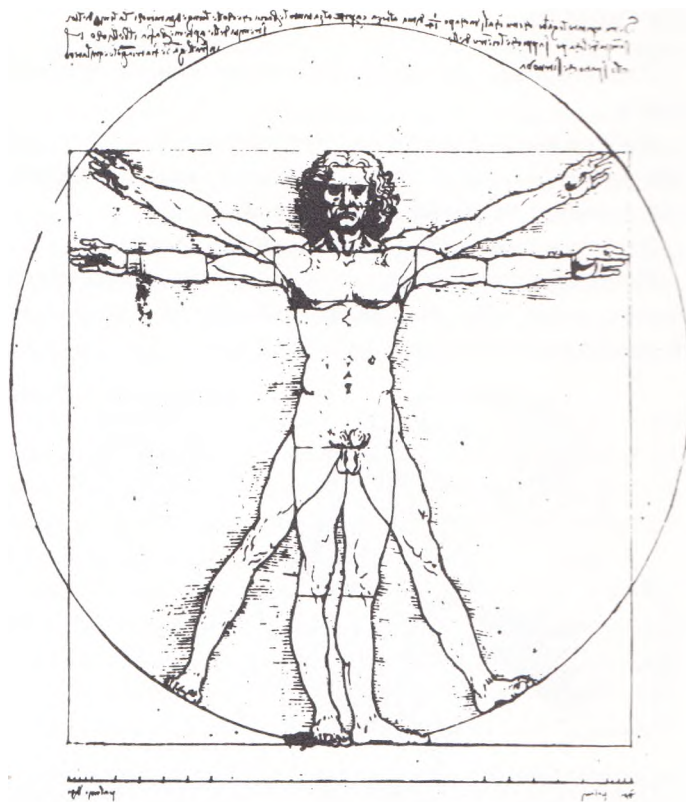
Спокойно и уверенно стоит юный копьеносец. Он только что победил соперника, состязаясь в метании копья.

Скульптор особенно подчеркнул сильные мышцы рук и ног юноши, его широкие плечи. Прекрасное тело Дорифора изваяно с соблюдением пропорций, которые Поликлет считал правильными.

Поликлет. Дорифор. 440 г. до н. э. Бронза.

Справа:
Так представляли себе
пропорции человеческого тела
на протяжении многих веков.

Леонардо да Винчи. 1452—1519. Пропорция. Бумага, карандаш.

Бенин. XVIII век.
Деревянная
статуэтка.

Древний Египет.
Деревянная
статуэтка.
Около
2450 г. до н. э.

Этрусское искусство
VI—V вв. до н. э.
Бронзовая статуэтка
воина.

Япония.
Эпоха Дзёмон.
До 552 г. до н. э.
Глиняный идол.

В написанной им книге «Канон» скульптор излагал свою теорию о пропорциях. Он считал, что голова человека составляет $1/7$ его роста. Лицо и кисть — $1/10$, а ступня — $1/6$.

Древние скульпторы учились у Поликлета умению изображать тело человека. Статую Дорифора они называли каноном, то есть образцом.

Теория Поликлета родилась в Древней Греции. У других народов в разные эпохи взгляд на красоту пропорций был иной.

ПРОФИЛЬ

Характерный, виденный во многих книгах портрет поэта.

Небрежные, казалось бы, очертания лба, носа и рта тем не менее очень точно передают лицо Пушкина, его голову с крутыми завитками волос.

Этот рисунок пером сделан самим поэтом.

Изображение человеческого лица сбоку, когда видна только одна его половина, называется профилем. В профиль и нарисовал себя Пушкин.

Александр Пушкин.
1799—1837.
Автопортрет.
Бумага, перо.

Профильные портреты очень любили писать в эпоху Возрождения. В наши дни мы часто видим их на досках из мрамора, гранита или бронзы, которые устанавливают на домах, где жил какой-нибудь известный ученый, писатель, художник или политический деятель.

Антонио Пизанелло.
1395—1450.
Портрет герцога
Д'Эсте. Дерево,
темпера.

РАКУРС

Если мы смотрим на человека снизу или сверху, то обычные очертания его фигуры изменяются.

Те части его тела, которые ближе к нам, будут казаться больше, а те, что дальше,— меньше. Сама фигура станет как будто короче.

Такое изменение, укорочение фигуры называется ракурсом. По-французски «gassoucir» — «укорачивать».

Художники и скульпторы пользуются ракурсом, когда надо изобразить сильное движение или когда на маленьком пространстве холста или бумаги надо поместить большую фигуру. Ракурс усиливает впечатление движения, силы и мощи, делает рисунок и скульптуру более выразительными.

Вверху:
Микеланджело
Буонарроти.
1475—1564.
Росписи
Сикстинской
капеллы. Деталь.

Питер Пауль
Рубенс.
1577—1640.
Этюды голов и рук.
Мел, бумага.

РЕЗЬБА

На куске дерева, кости или камня мастер может вырезать изображение человека или животного, растения или орнамент.

Делается это специальными инструментами и называется резьбой.

Когда-то на Руси леса тесной стеной окружали деревни и села.

И потому что вокруг были леса, дерево вошло в русское народное искусство. Русское крестьянство испокон веков славилось замечательными народными мастерами — резчиками по дереву.

С давних пор избы украшались удивительными изображениями фантастических коньков. Их вырубали топором из корневищ деревьев. Считалось, что коньки приносят дому счастье. На окнах изб были наличники с вырезанными цветами, травами или изображениями разных животных. В селах бывшей Нижегородской губернии на наличниках можно было увидеть фигурки птиц, клюющих виноград.

а длинный-длинный нос служил для них жер-дочкой.

В старину ни одно угощение не обходилось без пряников. Их пекли на особых деревянных досках с резными рисунками, которые отпечатывались на пряниках. Пряники так и назывались «печатными».

На досках вырезались небывалые звери и птицы, города со сказочными постройками, фигуры скачущих лошадей. Таких пряников теперь не пекут, но печатные доски кое-где сохранились. Их собирают любители-коллекционеры.

Но не только резьбой по дереву славятся наши народные умельцы. На Севере, особенно на Чукотке, мастера искусно вырезают небольшие фигурки из моржовой или мамонтовой кости. На Урале есть прекрасные резчики по камню.

Замечательной резьбой были украшены белокаменные старинные русские церкви. В особенности хороша отделка Дмитриевского собора во Владимире, построенного в конце XII века. Удивительная по красоте резьба покрывает почти все стены собора сверху

Слева:
Владимир Савинов. Работал в
XIX веке. Скворечник в виде
мужика. Дерево.

Вверху справа:
деталь резного наличника. XIX век.
Дерево.

Справа:
деталь белокаменной резьбы на
фасаде Дмитриевского собора
во Владимире. XII век.

Чудесной резьбой покрывали мастера мебель: спинки стульев и кроватей, крышки ларцов и сундуков, в которых хранилась праздничная одежда.

Сохранились старинные смешные скворечники, сделанные в виде фигурок деда и бабы.

Баба-скворечник повязана платком, на ней кофта, застегнутая на пять пуговиц, и сарафан с фартуком. Ее широко открытый рот — отверстие для скворцов,

донижу. Здесь и ангелы, и птицы, и самые фантастические животные, как будто взятые из древних сказаний и мифов.

Подставка для лучины. XIX век. Раскрашенное дерево, резьба.

Резьба принадлежит к декоративно-прикладному искусству, о котором вы уже читали.

РЕПРОДУКЦИЯ

В журналах и книгах мы видим картины художников. Но это не подлинники произведений искусства, а репродукции. «Репродукция» — значит «воспроизведение картин», их точное повторение в большом количестве экземпляров.

Репродукции печатают в типографиях. Существует несколько способов их производства.

Самое главное, к чему стремятся мастера, работающие над репродукциями,— это как можно точнее и тоньше воспроизвести краски оригинала-подлинника.

Значение репродукций очень велико — они дают тысячам людей радость встречи с искусством. Мы ценим их. Ценим потому, что они помогают нам познакомиться с творчеством художников, чьи картины нам недоступны: или висят в музеях другого города, другой страны, или хранятся в собраниях отдельных любителей-коллекционеров. И может быть, мы никогда не узнали бы многие и многие произведения, если бы не были сделаны их репродукции.

РИСУНОК

Любая работа художника начинается с рисунка. Раньше чем писать красками, художник набрасывает на холсте очертания будущей картины (смотри «Эскиз»). Поэтому все великие художники придавали рисунку большое значение. Микеланджело считал, что рисунок — «источник и душа всех видов живописи». А профессор Академии художеств П. П. Чистяков, у которого учились художники Репин, Суриков и Серов, говорил: «Не умеющий рисовать не будет и писать как следует».

Но рисунок не всегда имеет только вспомогательное значение. Он может быть самостоятельным произведением искусства. В рисунке так же, как в живописи, художник изображает людей и передает их чувства и настроение. Он может нарисовать пейзаж, и мы увидим на нем лучи солнца, или света луны, или дождливый, пасмурный день. Только на рисунке художник достигает выразительности изображения не красками, а с помощью разнообразных линий и штрихов — то широких, то тонких. Иногда

Пабло Пикассо.
1881 — 1973.
Туалет.
Рисунок.

Леонардо да Винчи.
1452—1519.
Мужская голова.
Бумага, сангина.

отдельные штрихи сливаются вместе и образуют тона от бледно-серых до черных оттенков.

Чаще всего рисунки делаются различными карандашами, углем или сангиной. Слово «сангина» происходит от латинского «sanguis», что значит «кровь». Это небольшие палочки красновато-коричневого цвета, которыми рисуют на бумаге. Сангина дает глубокий, бархатистый тон. Рисовать можно также и тушью.

СВЕТОТЕНЬ

Вот репродукция с картины Рембрандта «Святое семейство». Небольшая комната, погруженная в полумрак. Слева откуда-то сверху пробиваются яркие лучи солнца. Они окутывают мягким сиянием голову молодой женщины и падают на младенца в колыбели.

Сюжет картины — библейское сказание о рождении Христа, но у зрителей создается впечатление, что перед ними обычные «земные» люди — семья простого плотника.

В картине есть и яркий свет, и глубокие тени, и полутона там, где свет постепенно переходит в тень. Передача освещения с помощью светлых и темных тонов в живописи называется светотенью. Светотень играет очень важную роль. Благодаря свету и тени можно изобразить объемность людей и предметов. Светотень передает живую прелесть природы, воздух, бесконечное разнообразие света и тени.

Рембрандт — один из самых блестящих мастеров светотени. Полотна его наполнены теплым сияющим светом, который то сверкает, как драгоценные камни, то мягко светится, мерцает. Иногда ослепительный луч освещает только лицо или руки человека, все остальное погружено в темноту.

По-другому использовал светотень итальянский художник Микеланджело Меризи да Караваджо.

В его картинах — резкие границы светлого и темного, он часто использует контрасты: на темном фоне дает светлую фигуру и, наоборот, на светлом фоне — темную.

Вверху:
Рембрандт Харменс ван Рейн.
1606—1669.
Святое семейство.
Холст, масло.

Внизу:
Микеланджело Меризи да Караваджо.
1573—1610. Юноша с лютней. Холст, масло.

СИЛУЭТ

В XVIII веке при французском короле Людовике XV министром финансов был некий Этьен де Силуэт. О нем ходило много анекдотов, а однажды какой-то художник нарисовал на него карикатуру. Она была сделана необычно — как тень. Этот способ изображения стали называть силуэтом, по фамилии министра. И если бы не это обстоятельство, то о самом Силуэте, возможно, давно бы забыли.

В силуэте фигуры или предметы рисуются сплошным черным пятном. В таком рисунке невозможно показать черты лица или какие-нибудь детали, поэтому внешние очертания каждой фигуры должны быть очень выразительны. Силуэтные портреты делаются обычно в профиль.

Силуэты можно не только рисовать, но и вырезать ножницами из черной бумаги.

Искусством силуэта особенно увлекались в XIX веке. Известный живописец и рисовальщик Ф. Толстой сделал много силуэтных изображений, связанных с Отечественной войной 1812 года.

В начале XX века в России создавала силуэты художница Елизавета Сергеевна Кругликова. После

революции она выполнила серию силуэтных портретов советских писателей и художников.

Здесь помещен ее автопортрет.

СКУЛЬПТУРА

Когда-то очень давно — так гласит легенда — жил в Древней Греции скульптор. Он сторонился всех и целыми днями работал у себя в мастерской.

Его имя было Пигмалион. Долгие дни создавал он статую девушки, которую назвал Галатеей. Статуя получилась такой необычайной красоты, что скульптор влюбился в нее. Он страстно хотел, чтобы мраморная Галатея ожила, и богиня Афродита, сжалившись над ним, оживила скульптуру.

Наверное, эта легенда возникла потому, что древние греки созерцали вокруг себя прекрасные творения античных мастеров и мрамор статуй казался им теплым и живым.

Скульптура — одно из самых древних искусств. Мы знаем произведения, созданные тысячелетия тому назад мастерами Египта, Индии и Греции. Само слово произошло от латинского «sculpere», что значит «высекать».

Статуэтки Ранай и Рахотепа. Древний Египет. Дерево.

Федор Толстой. 1783—1873.
Всадники. Бумага.

Силуэт. 1786. Германия.

Слева:
Елизавета Кругликова.
1865—1941. Автопортрет.
Бумага.

У каждого искусства — свой язык, с помощью которого художник рассказывает о мире его окружающем. Язык живописцев — краски. Они помогают почувствовать неповторимое богатство мира.

Скульптор лепит свои произведения из глины или высекает их из камня или мрамора.

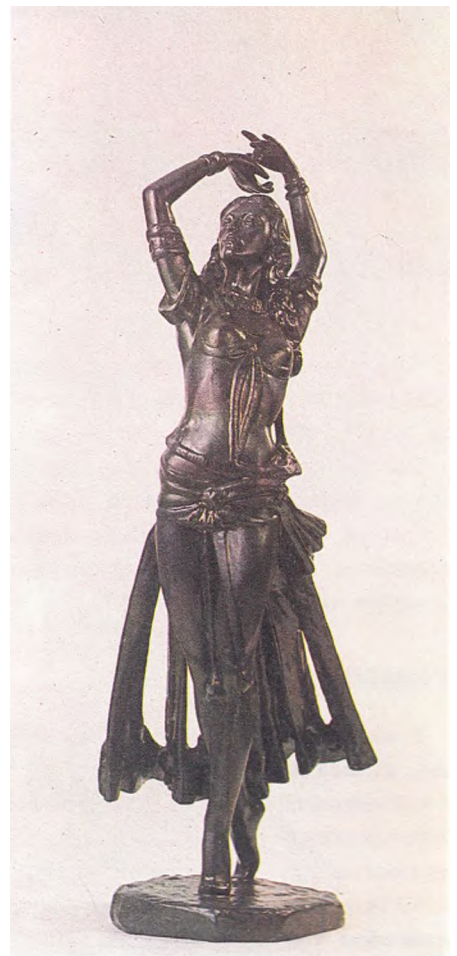
Он передает то, что задумал, не плоским изображением, как на картине, а объемным.

Изображение на холсте мы видим всегда в одном и том же положении. Скульптуру мы можем рассматривать со всех сторон.

Вот богиня победы Ника. Изваянная неизвестным античным скульптором, эта статуя стояла когда-то на высокой скале. У нее не сохранились ни голова, ни руки, но, несмотря на это, мы ощущаем ее стремительное движение вперед. Складки одежды, трепещущие от ветра, еще больше подчеркивают порыв и волнение, которыми охвачена Ника.

Вверху:
Ника
Самофракийская.
Древняя Греция.
Около 180 г. до н. э.
Мрамор.

Справа вверху:
Статуэтка. Древняя
Мексика. Камень.

Янсон-Манизер.
Майя Плисецкая.
Каслинское литье.

Подобно живописцу, скульптор передает в своей работе характер человека, его внутренний мир. Чувства человека мы читаем в чертах его лица. Но жест, движение также говорят о его душевном состоянии, и даже складки одежды могут усилить выразительность скульптуры.

Многие скульпторы используют в качестве материала дерево. Например, советский скульптор Коненков создал несколько деревянных изображений таинственных человечков — «Лесовиков». Очень интересные скульптуры вырезала из дерева скульптор В. Мухина.

Сергей Коненков.
1874—1973.
Лесовики. Дерево.

Чтобы сделать статую или бюст из металла, изготавливают сначала модель, а потом отливают ее из бронзы или чугуна.

Так же как живопись, скульптура делится на станковую, небольшого размера, и монументальную.

Статуя — это монументальное скульптурное произведение, изображающее обычно человека в рост (смотри «Памятник»).

ТЕМПЕРА

У слова «темпера» два значения: это краски и картины, написанные ими. Существует три вида темперы, в зависимости от способа ее приготовления. Темперой, изготовленной на гуммиарабике, пишут на бумаге, она напоминает гуашь (смотри «Гуашь»). Другой вид темперы похож на масляные краски, ею работают на грунтованном холсте (смотри «Грунт») кистями для мас-

Джотто. 1266—1337. Яков с пастухами. Фреска в капелле Арrezzo.

ляных красок. Для росписи стен употребляют темперу, приготовленную на яичных желтках.

Темперные краски яркие, при высыхании они светлеют. Картины, написанные темперой, имеют не блестящую, а матовую поверхность. В XIII—XIV веках в Италии жил великий художник Джотто. Здесь помещена его фреска (смотри «Фреска») на библейскую тему «Яков с пастухами».

ТУШЬ

Обычная тушь — это жидкая черная краска. Но бывает она также и в плитках. Японские художники сами готовят тушь, смешивая сажу с клеем, водой и душистыми веществами. Из этой смеси делают небольшие плитки, величиной со спичечный коробок, и сушат, пока смесь не затвердеет.

Перед работой плитку туши растирают о мокрое стекло или тарелку и получают черную краску. Чтобы получить более светлые оттенки, ее разбавляют водой.

У японских художников много своеобразных традиций в рисунке. Так, например, для изображения того или иного предмета берется тушь определенного оттенка, и рисовать этот предмет можно только кистью специального размера.

Рисунки тушью можно делать и кистью, и пером.

Много прекрасных рисунков тушью сделал японский художник Кацусика Хокусай, родившийся в XVIII веке.

Справа:
Ганс Гольбейн-младший. 1497—1543.
Портрет
сира де Моретта.
Холст, масло.

Слева:
Кацусика Хокусай.
1760—1849.
Автопортрет. Тушь.

«Если небо даст мне еще десять или хотя бы пять лет жизни, я стану настоящим художником» — так сказал о себе Кацусика Хокусай, когда ему было более восьмидесяти лет и он считался одним из самых замечательных художников Японии.

Здесь дан его автопортрет во весь рост. Нарисован он тушью.

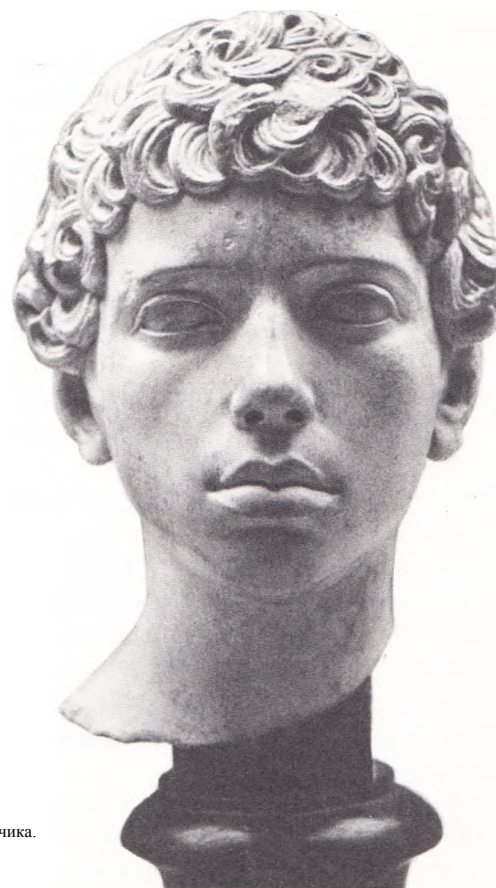
ФАС

Слово «фас» произошло от французского «face» — «лицо». Говорят: портрет написан в фас — это значит, что мы видим перед собой все лицо человека, смотрим ему прямо в глаза и как будто разговариваем с ним. Так написан помещенный здесь портрет Моретта. Это был, очевидно, сильный и волевой человек: как уверен его взгляд, как твердо он сжимает в руке оружие.

Портрет написал художник Ганс Гольбейн-младший. Он родился в конце XV века в Германии, но большую часть своей жизни провел в Англии, жил при английском дворе и считался придворным художником.

Гольбейн создал много портретов своих современников — и знатных людей, и простых горожан.

Художник правдиво и вдумчиво изображает лицо человека. Однако ему важен не только сам человек, но и то, что его окружает. С блеском и мастерством он пишет детали костюма, обстановки. Посмотрите, как

Голова мальчика.
Древний Рим.
I в. н. э. Мрамор.

искусно написан мех или переливы шелка на портрете Морегга.

Изображение в фас существует не только в живописи. Мы встречаем его на древних рельефах из камня или металла. Вот здесь вы видите изображение

Слева:
Голова быка.
Этрусское искусство.
VII в. до н. э. Бронза.

Справа:
Ян Вермеер
Дельфтский.
1632—1675.
У окна.
Холст, масло.

Справа внизу:
Виктор Васнецов.
1848—1926.
Аленушка.
Холст, масло.

этрусского божества Ахелоя в виде быка работы неизвестного этрусского мастера VII века до нашей эры. Древнее государство этрусков славилось своими художниками и скульпторами. Сохранились прекрасные бронзовые статуи и сосуды работы этруских мастеров.

Подробнее о том, как работают художники в этом жанре, можно прочесть в разделе «Портрет».

ФОН

Действие в картине, будь то полотно на историческую тему или бытовая сценка, происходит обычно либо на городской улице, либо в помещении, либо среди природы, то есть на каком-нибудь фоне. «Fond» по-французски — «Одно».

Фон важен художнику для того, чтобы показать среду, в которой действуют герои произведения, показать ее связь с человеком.

Фон помогает понять замысел художника, почувствовать настроение картины.

Все, наверное, знают картину художника В. Васнецова «Аленушка». Грустная и печальная сидит у ручья одинокая девочка. Вокруг нее прозрачный лес. Тоненькие осины роняют свои золотистые листья. Лес — это фон картины, но он составляет одно целое с фигурой девочки: он так же печален и поэтичен, как и Аленушка.

Фон может быть и совершенно гладким. Особенно часто на гладком фоне пишут портреты.

Но и в этом случае художник выбирает такой цвет

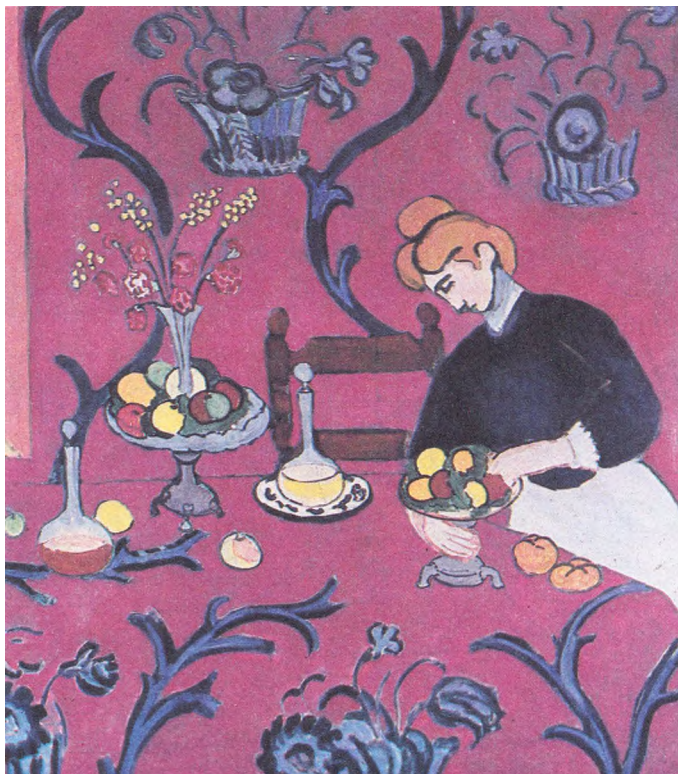

Паоло Учелло. 1397—1475. Портрет юноши. Дерево, темпера.

Анри Матисс. 1869—1954. Красная комната. Деталь. Холст, масло.

фона, который создал бы у зрителей определенное настроение, соответствовал бы образу человека, чей портрет он создает.

На картинах, которые перед вами, разный фон: гладкий, одноцветный, узорчатый, с изображением интерьера и леса.

ФРЕСКА

С самых древних времен и до наших дней художники, создавая монументальную живопись, чаще всего используют технику фрески. Слово это происходит от итальянского «fresco», что значит «свежий, сырой».

Фрески пишут по сырой оштукатуренной стене красками, которые разводятся водой. Высыхая, известь штукатурки плотно соединяется с красочным слоем.

Искусство фрески было известно еще в Древней Руси. В то время не существовало другого искусства, кроме церковного. Художники создавали фрески на стенах церквей.

Самый древний из памятников русской монументальной живописи, дошедший до нас,— маленький фрагмент¹ фрески X века из Киевской Десятинной церкви. Древнерусские фрески XII и XIII веков сохранились лучше.

Стены церквей покрывались фресками будто ковром — от пола и до самых сводов. В каждом княжестве художники по-своему писали их. В Суздале, например, часто украшали стены растительными или геометрическими орнаментами и на их фоне изображали фигуры святых.

Фрески писали и знаменитые древнерусские мастера Андрей Рублев, Дионисий, а также живший в России византийский художник Феофан Грек. Стены Ферапонтова монастыря в Белозерском крае расписаны Дионисием на рубеже XV—XVI веков. У каждого из названных мастеров была своя манера изображения, своя излюбленная гамма красок.

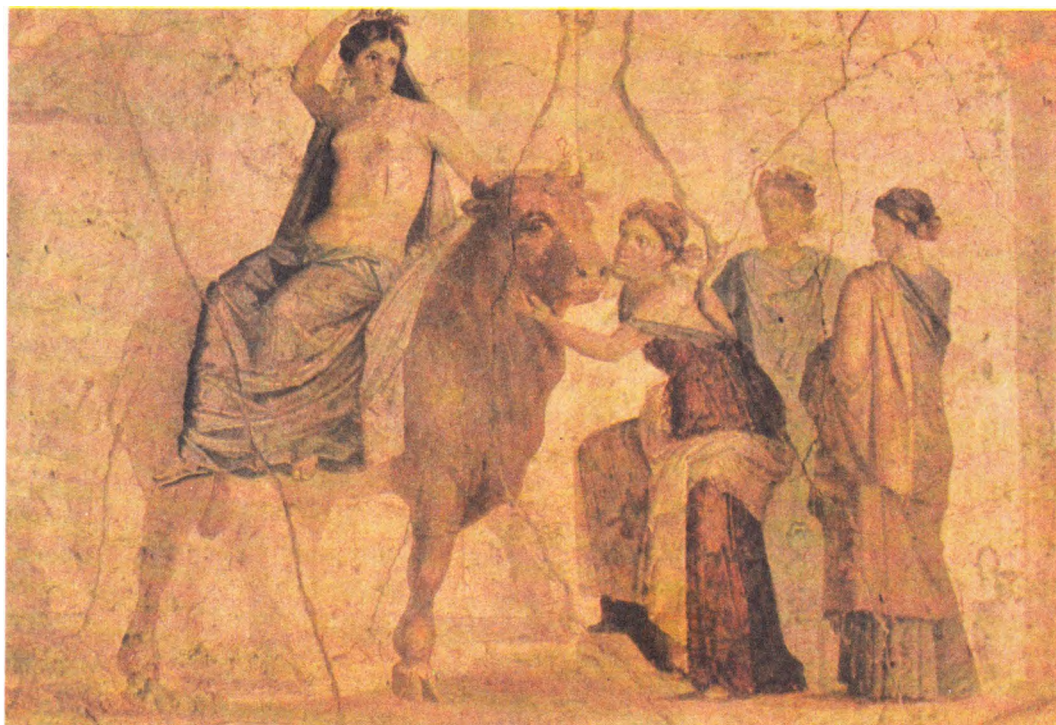
Не всегда церковные фрески были посвящены религиозным темам. Порой они отражали реально происходившие события.

Так же как иконы, древние фрески хранят в себе историю нашей страны, они говорят и о высоком искусстве старинных русских художников, которое мы должны беречь.

Перед вами фреска из Ярославской церкви Благовещения, созданная в 1709 году. Она посвящена библейской легенде об изгнании купцов из храма. На фоне темно-красных, оливковых и зеленых одежд ярко

¹ Фрагмент — деталь картины.

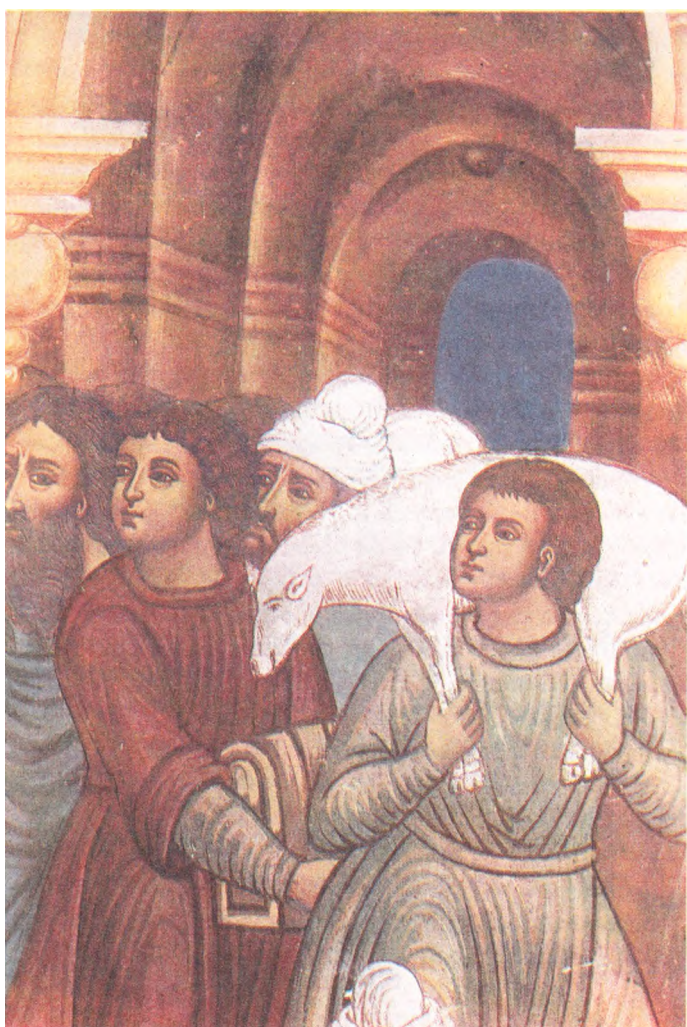

Слева: деталь помпейской фрески. I в. н. э.

Слева внизу: деталь фрески из ярославской церкви Благовещения.

Справа: фриз храма Алтарь Мира императора Августа. Древний Рим. I в. н. э. Мрамор.

выделяется белая овца на плечах юноши. Имена художников, писавших фрески этой церкви, нам неизвестны.

ФРИЗ

Знаменитый греческий храм Парфенон в афинском Акрополе был украшен скульптурным фризом. Так называется горизонтальная полоса на верху внутренней или наружной стены какого-либо помещения, украшенная скульптурами или написанная красками.

Над фризом Парфенона работало много мастеров, но главным творцом его считается величайший греческий скульптор Фидий, создавший для Акрополя две статуи богини Афины (смотри «Античное искусство»).

Фриз длиной 160 метров был выполнен как барельеф. Он изображал так называемое панафинейское

Фидий. Деталь фриза Парфенона. V в. до н. э. Мрамор.

шествие, которое устраивалось в Афинах раз в четыре года в честь богини Афины. На нем изображено больше 350 человеческих фигур и 250 животных. Идут вооруженные воины, едут всадники на прекрасных конях.

Фриз Парфенона не сохранился полностью. Часть его была разрушена вместе с храмом; то, что уцелело, находится в Британском музее в Лондоне и в Париже в Луврском музее. 30 января 9-го года до нашей эры в Риме, в честь победы римского императора Августа над врагами, был открыт небольшой квадратный храм — Алтарь Мира. Стены храма украшены скульптурным рельефом, который прославляет бога войны

Марса и его сыновей Ромула и Рема. Эти братья-близнецы, по преданию, и основали город Рим.

На фризе храма — парадное шествие. В отличие от фриза Парфенона здесь изображены реальные люди с портретным сходством. Идут члены императорской семьи, сенаторы, их свита. Жрецы ведут жертвенных животных.

Создание фриза — скульптурного или в красках тесно связано с архитектурой здания, поэтому фриз относится к монументальному искусству.

Замечательный памятник архитектуры — Адмиралтейство в Ленинграде — был перестроен в начале XIX века архитектором А. Д. Захаровым.

Иван Тербенев. 1780—1815. Фриз на здании Адмиралтейства в Ленинграде.

На центральной башне — фриз, посвященный истории флота в России. Автор фриза скульптор И. И. Тербенев.

ХОЛСТ

Художники пишут картины масляными красками на холсте, то есть на грубой льняной ткани. Это основа, на которую лягут краски. Перед тем как начать писать красками, холст натягивают на подрамник и грунтуют (смотри «Подрамник» и «Грунт»). На детали картины французского художника О. Ренуара «Девушки

Огюст Ренуар. 1841 — 1919. Девушки в черном. Деталь. Холст, масло.

в черном» видно, как под более тонким слоем краски проступает грунтовка холста.

Часто вместо слова «картина» говорят: это холст или это полотно такого-то художника.

ЦВЕТ

Через все небо протянулась радуга. Какого она цвета? Вернее, надо спросить: сколько в ней цветов? Столько же, сколько в солнечном спектре. Они сосчитаны: их семь. Но нельзя сосчитать, сколько оттенков есть у каждого цвета. Нельзя, потому что мир, который лежит перед нами, полон красок. Каждый цвет имеет очень много оттенков. Нужно научиться внимательно смотреть вокруг себя, чтобы разобраться в цветовом богатстве, которое рассыпала перед нами природа.

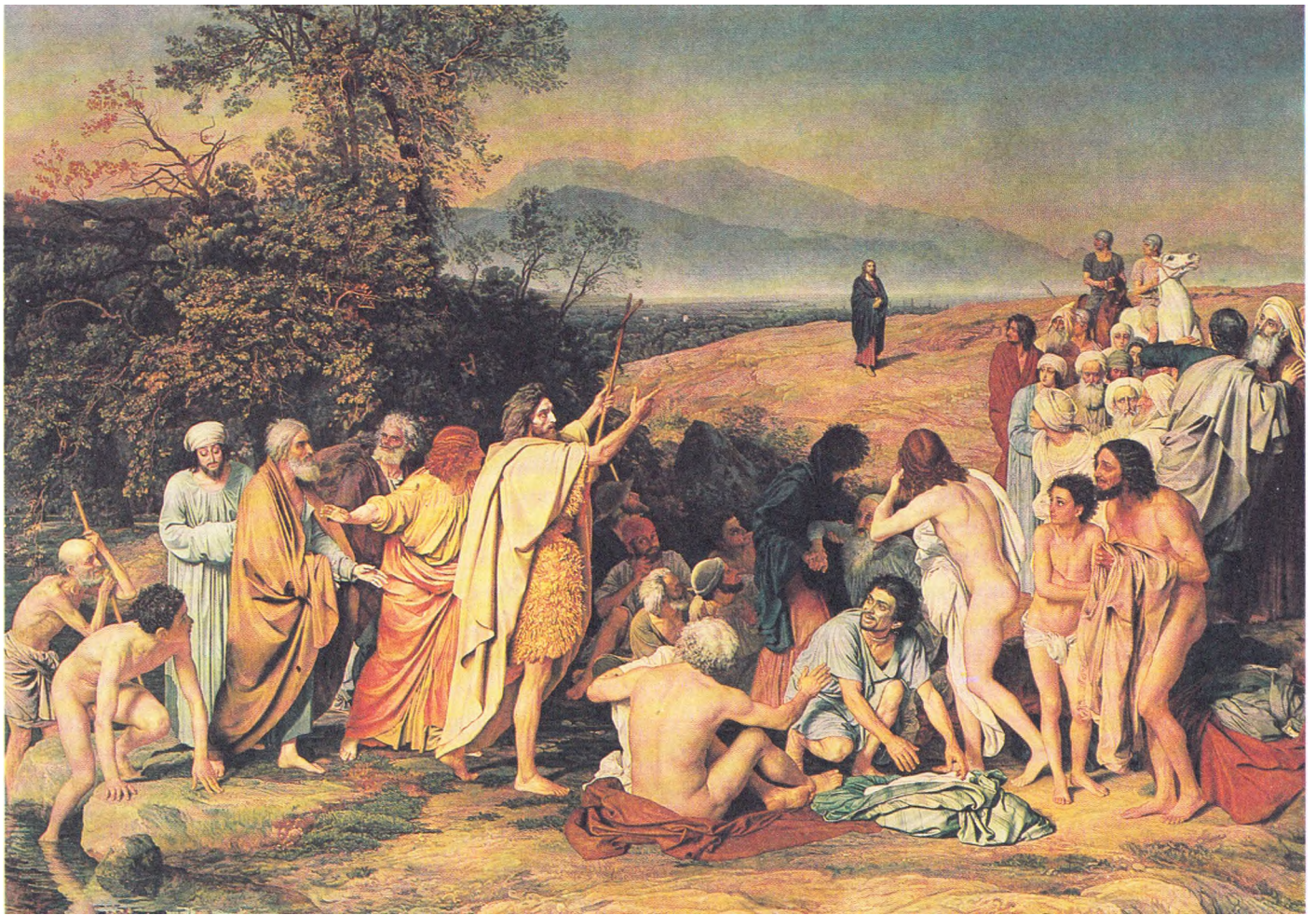

Клод Моне. 1840—1926. Скалы Этрета. Холст, масло.

Все цвета принято делить на теплые и холодные. Теплые — это желтые, оранжевые и красные. Это краски осенних листьев, огня и солнца, спелых яблок. Холодные — это синие, фиолетовые, голубые: краски неба, сумерек, теней на снегу. Вместе с тем любому цвету можно придать более холодный или более теплый оттенок. Все зависит от того, какую краску в него добавить. Смешивая краски, художник получает разные цвета. Так, синяя и красная краски дадут фиолетовый или лиловый цвет, смотря по тому, какой краски больше. Синяя и желтая составят зеленый цвет, а желтая с красной — оранжевый.

Художники-импрессионисты, о которых было написано раньше, не смешивали краски на палитре. Они клали на полотно мазки разного цвета. Картины импрессионистов надо обязательно смотреть издали. Мазки как бы сливаются между собой, создавая цвет, которого добивался художник.

ЭСКИЗ. ЭТЮД

Раньше вы уже читали о набросках — быстрых рисунках, которые помогают художнику в его работе над картиной.

Эскиз — это тоже набросок, но сделанный не с натуры. Это набросок замысла художника, его фантазии. На нем уже намечена, а иногда и тщательно разработана композиция всей задуманной картины, изображены действующие лица.

Наряду с эскизами, художник пишет этюды. В них он работает над отдельными частями будущей картины.

Здесь вы видите полотно замечательного русского художника А. Иванова «Явление Христа народу», которое он писал свыше двадцати лет. К этому произведению художник сделал несколько эскизов и очень много этюдов красками. Огромная предварительная работа помогла Иванову найти наиболее

Вверху:
Александр Иванов. 1806—1858.
Явление Христа народу. Холст,
масло.

Справа:
Александр Иванов.
Этюд к картине «Явление Христа
народу». Холст, масло.

выразительное композиционное решение всего полотна. Эскизы и этюды А. Иванова имеют самостоятельную художественную ценность.

ЭСТАМП

Картина художника — это подлинник (смотри «Подлинник»), который существует только в одном экземпляре. Эстамп тоже подлинное произведение, но, в отличие от живописи, он может существовать в нескольких экземплярах.

Эстамп — оттиск с гравировальной доски. Это, собственно, та же гравюра на дереве, на металле, линолеуме и камне (смотри «Гравюра»).

Эстампы бывают черно-белыми и цветными. Разного размера.

Несмотря на то что может существовать несколько экземпляров одного и того же эстампа, все они считаются подлинниками, потому что напечатаны с доски, которую гравировал сам художник. Часто он и печатает оттиски сам. Значит, в каждом экземпляре эстам-

па заключен собственноручный труд художника, его творчество.

Эстампы в виде гравюр на дереве появились в XV веке. Они стоили недорого и поэтому были доступны всем: и горожанину, и крестьянину. Эстампы служили украшением любого дома.

Вверху:
Ян ван дер Страет.
1523—1605.
Старинная
эстампная мастерская.
Гравюра.

Голландская
гравюра. XVII век.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Автопортрет 4			Масляные краски 43
Акварель 6			Миниатюра 44
Анималист 6			Мозаика 45
Античное искусство 8			Монументальная живопись 46
Барельеф 12			Наброски 48
Блик 13			Наскальные изображения 49
Бумага 13			Натюрморт 49
Бюст 14			Орнамент 51
Витраж 15			Офорт 51
Возрождение 15			Палитра 52
Готика 18			Памятник 52
Гравюра 20			Панно 53
Графика 21			Пастель 54
Грунт 21			Пейзаж 55
Гуашь 21			Передвижники 56
Декоративно-прикладное искусство 22			Перспектива 58
Декорации 24			Плакат 59
Жанр 25			Подлинник 59
Живопись 26			Подрамник 60
Зарисовки 27			Портрет 60
Иконопись 28			Пропорции 62
Иллюстрация 30			Профиль 64
Импрессионисты 31			Ракурс 64
Инкрустация 33			Резьба 65
Интерьер 33			Репродукция 66
Карандаш 35			Рисунок 66
Карикатура 35			Светотень 67
Керамика 36			Силуэт 68
Кисть 37			Скульптура 68
Книга 37			Темпера 70
Колорит 38			Тушь 70
Композиция 39			Фас 71
Контур 41			Фон 72
Лаки художественные 41			Фреска 73
Линогравюра 42			Фриз 74
Литография 42			Холст 76
Лубок 43			Цвет 76
			Эскиз. Этюд 77
			Эстамп 78

ДЛЯ СРЕДНЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

ЕВГЕНИЯ ОСИПОВНА
КАМЕНЕВА

КАКОГО ЦВЕТА РАДУГА

Ответственный редактор М. С. БРУСИЛОВСКАЯ	ИБ № 10883 Подписано к печати с готовых диапозитивов 12.12.86. A10341.	В книге использованы фотографии	Оформление и подбор иллюстраций Н. Мищенко	На переплете напечатаны следующие произведения:	На форзаце:
Художественный редактор С. И. НИЖНЯЯ	Формат 60X90 ¹ /8. Бум. офс. № 1. Шрифт таймс.	Ю. Глушаковой, С. Зимноха, В. Кравчука, Э. Стейнерта, С. Тартаковского		Жан-Батист Симеон Шарден. Атрибуты искусств. Мартирос Сарьян. Цветы Еревана. Фрагмент.	Ян ван дер Страет. Старинная живописная мастерская.
Технический редактор Н. Г. МОХОВА	Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,0. Усл. кр.-отт. 42,0. Уч.-изд. л. 9,43.	Фотоработы выполнены Н. Зиминым и А. Мищенко		Огюст Ренуар. Девочка с кнутиком. Фрагмент.	
Корректоры В. В. БОРИСОВА, Л. И. ДМИТРИЮК	Тираж 100 000 экз. Заказ № 4872. Цена 1 р. 40 к. Орден Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавополиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 127018, Москва, Сушецкий вал, 49.			Женская статуэтка. Искусство Кипра. Архаический период. Леонардо да Винчи. Мона Лиза Джоконда. Фрагмент. Собор. Санта Мария дель Фьоре. Борис Ермолаев. Разгром. Палех.	
				На обороте переплета:	
				Семья графа Шенборна. Силовитный рисунок. Илья Репин. Не ждали. Эмануэль де Витт. Женщина за клавесином. Фрагмент.	
				Подставка для лучины. Русская резьба. Леонардо да Винчи. Рисунок. Паоло Учелло. Портрет. Руины Афинского акрополя. Парфенон.	

Каменева Е. О.
К18 Какого цвета радуга: Научно-художественная
лит-ра/ Оформл. и подбор. ил. Н. Мищенко.—
Переизд.— М.: Дет. лит., 1987.— 79 с., ил.

Впер.: 1р. 40к.
Книга-словарик для школьников, в которой объясняется значение
различных понятий и терминов в изобразительном искусстве.

К 4802000000—078
М101(03)87 Без объявл.

ББК 85.1
7

Научно-художественная литература

Текст с изменениями.
Иллюстрации. Издательство
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1984 г.

