

Егана ДЖАЛИЛОВА
Кямаля ДЖАФАРЗАДЕ
Тале МЕЛИК

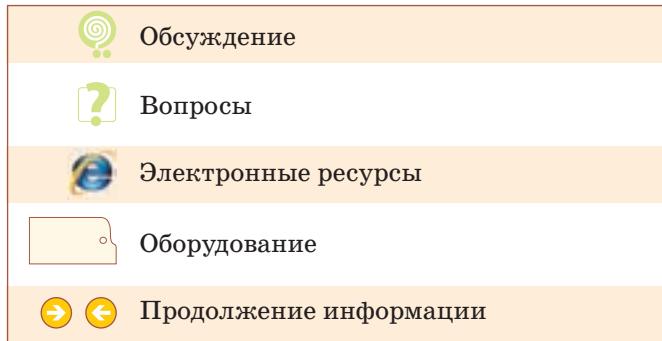
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Учебник по предмету
“Изобразительное искусство” для
5-го класса общеобразовательных
школ

Утверждено приказом
Министерства образования
Азербайджанской
Республики №354 от 24.05.2016

- ИСТОКИ
НАРОДНОГО ИСКУССТВА
- НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ —
НАРОДНЫЙ КОСТЮМ
И АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ КОВРЫ
- ДЕКОР —
ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ
- СОВРЕМЕННОЕ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ
ИСКУССТВО

Е.Джалилова, К.Джафарзаде, Т.Мелик.

Учебник по предмету "Изобразительное искусство" для 5-го класса
общеобразовательных школ.

Баку. "Bakinəş", 2016, 80 с.

Научный редактор: Ч.Рустамов, доктор философии по педагогике
Редактор: К.Джафарзаде

Отзывы, замечания и предложения, связанные с учебником, просим отправлять на электронные адреса: bn@bakineshr.az и derslik@edu.gov.az. Заранее благодарим за сотрудничество!

Авторские права защищены. Перепечатывать это издание или какую-либо его часть, копировать и распространять в электронных средствах информации без специального разрешения противозаконно.

©Министерство образования Азербайджанской Республики – 2016

Перевод: Н.Баннаева

Художественный редактор: Т.Меликов

Технический редактор: З.Исаев

Компьютерная верстка: Т.Меликов

Художники: М.Гусейнов, Э.Мамедов

Корректор: О.Котова

www.bakineshr.az

Формат бумаги: 70 × 100^{1/16}. Офсетная бумага. Гарнитура: школьная и ариал.
Офсетная печать. Физический печатный лист: 5. Тираж: 5 500. Бесплатно.

Отпечатано в типографии ОАО "Шарг-Гарб".

ГЕЙДАР АЛИЕВ
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НАРОДА

ОГЛАВЛЕНИЕ

Декоративно-прикладное искусство и ты 6

ИСТОКИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА

1. Декоративно-прикладное искусство и времяя	8
2. Символы природы в древних образах	10
3. Внутреннее убранство азербайджанской хижины	13
4. Предметы народного быта — форма и декор	16
5. Узоры ковров	19
6. Композиция в азербайджанских вышивках	21
7. Музеи истории и этнографии.	24

НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ — НАРОДНЫЙ КОСТЮМ И АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ КОВРЫ

8-9. Народный костюм.	30
10-11. Безворсовые ковры	34
12. Азербайджанский музей ковра	38

ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ

13. Зачем людям украшения	42
14. Древний Египет — одежда и декор	44
15. Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта — форма, декор и цвет	48
16. Традиционная одежда Древнего Китая — символ и цвет. .	50
17. Декоративно-прикладное искусство Западной Европы. 17 век	52
18. Геральдика — гербы и эмблемы	55
19-20. Творчество художников разных времен	57

СОВРЕМЕННОЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

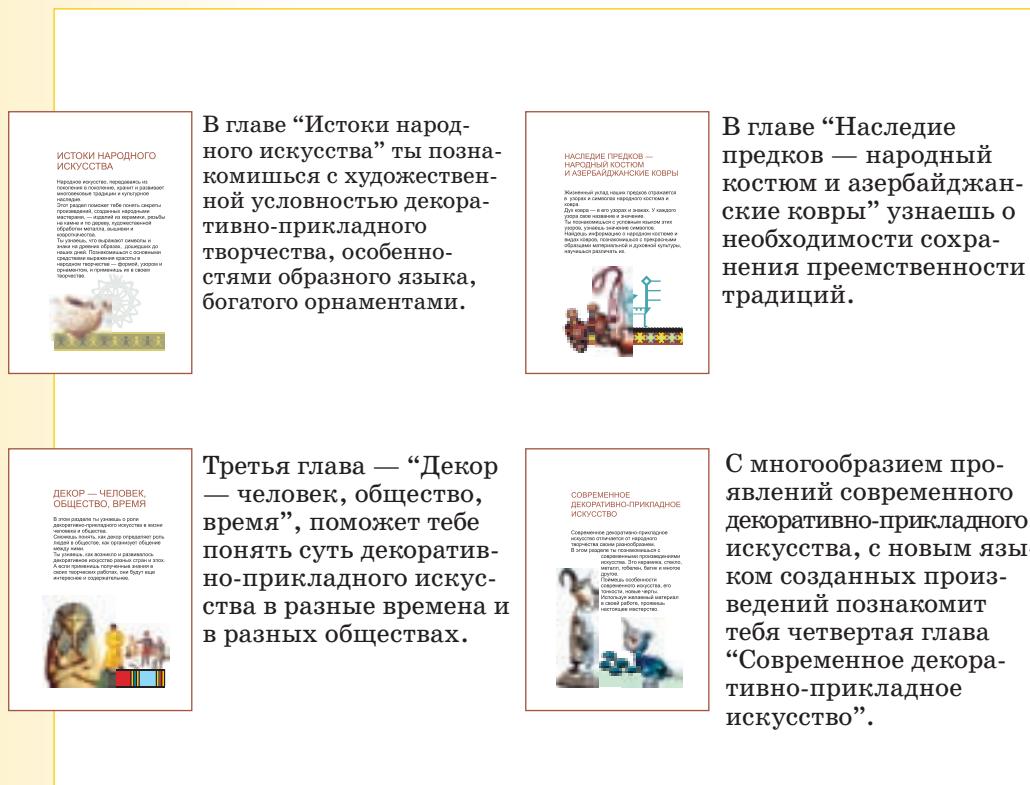
21. Современное выставочное искусство.	64
22. Керамика	68
23. Художественное стекло.	70
24. Художественный металл — ковка и литье	72
25. Гобелен	74
26. Нежный батик	76
27. Ты — “художник”	78

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И ТЫГ

Дорогой друг! Перед тобой новый учебник об изобразительном искусстве. Он поможет тебе открыть удивительный мир декоративно-прикладного искусства: ты поймешь, почему это искусство называют декоративным и почему прикладным. Каждый человек в течение всей своей жизни находится в окружении произведений этого искусства. И только поэтому стоит знать и понять его.

Работая с учебником, ты узнаешь, почему в разных обществах декоративно-прикладное искусство зародилось с древних времен, как оно развивалось. Почему язык декоративно-прикладного искусства условный, что общего и чем оно отличается от картин и иллюстраций. Ты поймешь, что такое язык искусства.

Как и в 4-м классе, ты познакомишься с искусством нашей родины, разных стран и народов.

Надеемся, что этот учебник поможет тебе в твоем общении с миром декоративно-прикладного искусства, обогатит знания об этой интересной и разнообразной области.

ИСТОКИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА

Народное искусство, передаваясь из поколения в поколение, хранит и развивает многовековые традиции и культурное наследие.

Этот раздел поможет тебе понять секреты произведений, созданных народными мастерами, — изделий из керамики, резьбы на камне и по дереву, художественной обработки металла, вышивки и ковроткачества.

Ты узнаешь, что выражают символы и знаки на древних образах, дошедших до наших дней. Познакомишься с основными средствами выражения красоты в народном творчестве — формой, узором и орнаментом, и применишь их в своем творчестве.

1. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И ВРЕМЯ

ТЫ УЗНАЕШЬ:

- Как возникло декоративно-прикладное искусство.
- Какую роль играет декоративно-прикладное искусство в жизни людей.

Нас окружают разные предметы. Некоторые из них очень простые, а некоторые — искусно украшены и имеют особую красоту. Все эти предметы относятся к декоративно-прикладному искусству.

Понятие “декоративно-прикладное искусство” ты слышал и раньше, но, вероятно, не понимал его смысла. Слово “декор” в переводе с латинского означает “украшать”, а “декорированный” — “украшенный”.

Вспомни

К какому виду декоративно-прикладного искусства относятся предметы и их фрагменты?

- Когда возникло декоративно-прикладное искусство?
- Что ты можешь сказать о видах декоративно-прикладного искусства?

Создавая первые предметы из камня, глины, дерева, древний человек украшал их изображениями-узорами — и это было началом декоративно-прикладного искусства. Поэтому декоративно-прикладное искусство считается одним из самых древних.

Первые узоры, созданные древним человеком на посуде.

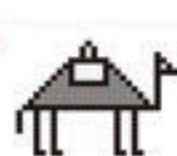
Природные мотивы, украшающие предметы, — изображения растений, птиц, животных, кажутся необычными и далекими от реальности. Художник обобщил их, превратил в образы. Это своеобразный язык декоративно-прикладного искусства. Он помогает понять красоту, декор и смысл предмета.

Растение (чертополох)

Птица (удод)

Животное (верблюд)

История азербайджанского декоративно-прикладного искусства очень древняя. Керамика, изделия из стекла, резьба по дереву и камню, художественная металлообработка, вышивка и ковроткачество, ювелирное дело — наиболее распространенные области декоративно-прикладного искусства родной земли.

Декоративно-прикладное искусство так же разнообразно, как и окружающий нас мир. На нашей планете живет много народов. Для каждого народа характерна своя особая форма предметов, орнаментов и символов, образов и мотивов, цветовых сочетаний.

Сегодня, как и в прошлом, декоративно-прикладное искусство создает среду, в которой живут люди, украшает их повседневный быт, помогает сделать жизнь более привлекательной и праздничной.

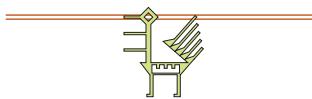

Какие основные свойства присущи декоративно-прикладному искусству?

Цветные карандаши
Фломастеры
Гуашь

Творческая деятельность. Нарисуй образцы, относящиеся к одной из областей декоративно-прикладного искусства, знакомых тебе из учебника.

2. СИМВОЛЫ ПРИРОДЫ В ДРЕВНИХ ОБРАЗАХ

ТЫ УЗНАЕШЬ:

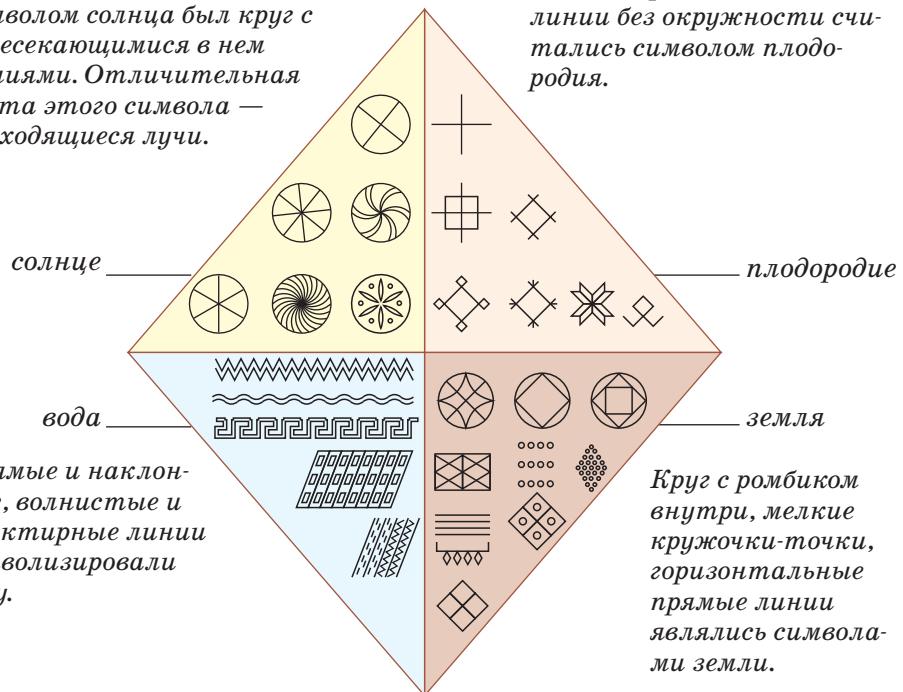
- Значения символов в народном искусстве.
- Почему человек украшал предметы.

Мифическая птица, благородный конь, фигура человека, необычные деревья... Кто и когда придумал эти передающиеся из поколения в поколение образы? Что они значили?

Наши предки украшали свои изделия простыми орнаментами. Они пытались разобраться, как устроен этот мир, понять загадочные и необъяснимые явления.

Творческое исследование: язык образных знаков в народном искусстве

В народном искусстве символом солнца был круг с пересекающимися в нем линиями. Отличительная черта этого символа — расходящиеся лучи.

Ромб и пересекающиеся линии без окружности считались символом плодородия.

Прямые и наклонные, волнистые и пунктирные линии symbolизировали воду.

Наши предки украшали этими узорами-знаками предметы.

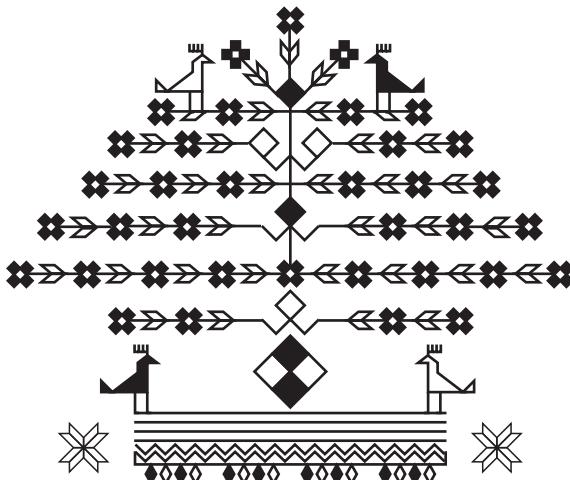

- Расскажи о символической форме, в которой расположены знаки солнца, земли, плодородия и воды.

Творческое исследование: символы в декоративно-прикладном искусстве.

В произведениях народного искусства встречается изображение ветвистого растения, иногда с крупными цветами, плодами, фруктами или птицами. Это *древо жизни*. В народных представлениях древо жизни — это символ вечно живой, цветущей природы.

Символы верблюда, козы и коня — самые древние и любимые образы в народном искусстве. В древности люди верили, что птицы своим звонким пением прогоняют зимний холод и приносят на своих крыльях прекрасную весну и теплое лето. Птицы символизировали свет и тепло. Все эти образы считались оберегающими символами.

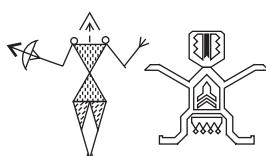
Птица

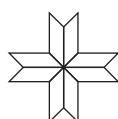
Верблюд

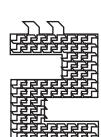
Джейран

Человек

Звезда

Дракон

- Рассмотри и объясни значения древних образов, которые изображены на древе жизни.
- Какие знаки символизируют природные образы?
- Как отразились в древних образах народного искусства значения символов?

Древний человек выражал эти представления цветом и образами. Цвет тоже являлся символом: например, красный и желтый цвета считались символом жизни, белый — чистоты.

Народное искусство веками развиваясь передается из поколения в поколение.

Постарайся определить значение символов на произведениях народного творчества.

Подвеска

Занавесь

для ниши

Керамическая форма
для нанесения
узора на тесто

Стальной щит

Шкатулка

Фломастеры
Гуашь
Пластилин

Творческая деятельность. Попробуй изобразить древние образы в узорах вышивки, ковра и резьбе по дереву. Ты можешь нарисовать их фломастерами на “вышивке”, гуашью на “ковре”, а “резьбу на дереве” попробуй процарапать на пластилине.

3. ВНУТРЕННЕЕ УБРАНСТВО АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ХИЖИНЫ

ТЫ УЗНАЕШЬ:

- Внутреннее пространство хижины.
- Предметы крестьянского быта.

Рассыпанные на горных склонах и в предгорьях дома и хижины в народе называют еще одним словом — родной очаг. Для человека родной очаг — родная земля, семья, образ жизни. И поэтому в обустройстве интерьера дома он стремился привнести порядок, украсить предметами, имеющими для него значение, то есть наполнить образами.

Познакомься: элементы интерьера хижины

Особые выемки — ниши и полки в стене разных форм, заменяли в интерьере мебель и назывались декоративными элементами. Стенные ниши закрывались расшитыми занавесями.

Все в хижине имело свое место: круглые подушки (мютякка) и тюфяки, паласы и килимы, хлебный узелок, считавшийся признаком изобилия, подсвечники, сундук, прядка, колыбель и посуда.

<p>Арочное окно</p> <p>Керосиновая лампа</p>	<p>Джамахатан — настенная ниша для тюфяка</p> <p>Одеяло и матрацы</p>	<p>Полки и ниши</p> <p>Глиняные горшки</p> <p>Медная посуда</p> <p>Маслобойка</p>	 <p>Узелок с хлебом</p>
<p>Tkaçkij stan</p>	<p>Прялка</p>	<p>Доска для сдобы (теста) и скатерь с едой</p>	
<p>Шкатулка</p>	<p>Сундук</p>	<p>Колыбель</p>	<p>Интерьер — внутреннее пространство помещения</p>

Сундук в головной части хижины хранил все ее тайны. В прямоугольном деревянном сундуке, обитый тонкой металлической пластиной, хранились праздничная одежда, шкатулка с украшениями.

В крестьянском доме не встретишь случайной вещи: спальные принадлежности, прялка, маслобойка, глиняный кувшин — все имеет свое место. А подсвечники и лампы ставились на подоконник или в одну из ниш.

Творческое исследование: интерьер дахмы

Пройдя веранду и попав внутрь хижины, в первую очередь замечаешь, как она впитала в себя дух природы. В самой верхней нише, которая называется **декоративной**, аккуратно выстроены в ряд медные подносы, шумовка, глиняные и медные горшки. Надзанавесники треугольной формы, расшитые узором, придавали ей особую красоту. На ковре в головной части помещения висело оружие хозяина. Красоту придавали и длинные круглые подушки (мютякя) и тюфяки. В этой части дома происходили самые важные события в жизни крестьянской семьи. Самому дорогому гостю здесь накрывали стол. Узелок с хлебом, считающийся изобилием дома, подвешивали к потолку.

Ниша для посуды
и полочки — тахча

Декоративная
ниша

Надзанавесник

Ниша для тюфяка — джамахатан

Назови основные признаки интерьера азербайджанской хижины.

Декоративная ниша — углубление под потолком, вдоль стены, куда ставили посуду.

Тахча — выемка на стене, разделенная на полки, предназначенная для посуды.

Джамахатан — четырехугольная выемка в стене для одеял и сундуков.

Больше всего места в хижине занимала **хана** — ткацкий станок. На них женщины ткали ковры. Самые красивые из них создавались на этих простых станках.

Стелющиеся по полу радужные паласы и килимы, украшенные разноцветными полосами и узорами, тоже ткались на этом станке.

- Какая бытовая сцена изображена на картине? Расскажи о знакомых тебе предметах быта.

*Аббас Гусейни.
Азербайджанская семья*

Крестьянский дом был очагом мудрости. Весь уклад домашней жизни был подчинен бытовым и трудовым потребностям семьи, но в то же время несло порядок и гармонию. Интерьер хижины, вобравший в себя столько мудрости и смысла — настоящий образец искусства, созданный талантливым азербайджанским народом.

Фломастеры
Гуашь
Акварель

Творческая деятельность. Нарисуй интерьер азербайджанской хижины. Сначала обозначь угол дома вертикальной линией, потом наметь границы пола и потолка, не забудь определить место для полок и ниш. Дополни интерьер декором и предметами.

- Чем отличается интерьер хижины от интерьера современного дома?
- Найди и рассмотри интерьеры крестьянских домов у других народов.

4. ПРЕДМЕТЫ НАРОДНОГО БЫТА — ФОРМА И ДЕКОР

ТЫ УЗНАЕШЬ:

- Единство формы и декора в образном строе вещи.
- Какие свойства имеет декор бытовых предметов.

Познакомимся поближе с произведением народного искусства – посудой, которая помогает человеку в повседневном быту и является участником праздников.

Независимо от использования и формы, узоры на них считались символами счастья и добра.

Каждый из них изготавлялся в определенных условиях, особым методом, и поэтому художественные образы на предметы наносились разными инструментами: глина месилась и лепилась руками, дерево вытачивалось долотом, насыщенные орнаменты на меди выбивались режущими инструментами, а латунь плавилась и заливалась в формы.

Произведения искусства: декор бытовых предметов

Узоры на глиняных кясе и горшке, воспеваю образ природы. Несмотря на то, что материал изготовления один и тот же, способ изображения на них разный: декор кясы симметричный и цветной, а горшка — геометрический и однотонный.

Кяса (чаша)

Гюведж (горшок)

Глазурь — стекловидное покрытие изделий из керамики, придающее им водонепроницаемость и блеск.

Гюведж — глиняный горшок с узким горлышком.

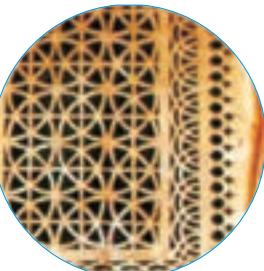
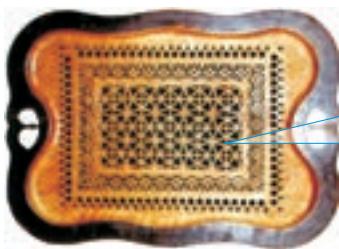
◀ Творческое исследование: **декор бытовых предметов**

1. Ложка для шербета. 2. Медный поднос. 3. Сернидж. 4. Горшок

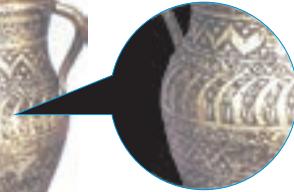
1

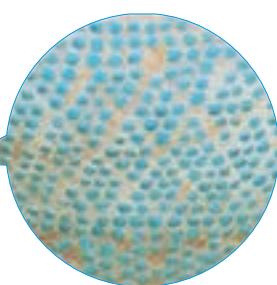
2

3

4

- Каким образом нанесен декор на ложку для шербета, поднос, сернидж и горшок? Что выражают узоры на предметах?

Украшением бытовых приборов считаются не только узоры, но и форма. Обрати внимание на форму предметов.

Творческое исследование: **форма бытовых предметов**

Древние глиняные посуды

Подсвечник

Кувшин для воды

Жбан

- Как выражены образы природы в форме этих посуд?
- Почему древний человек уподоблял посуду природным образам?

Творческое исследование: форма и декор бытовых предметов

Долча

Сярпуш

Кюзе

Сахенг
(кувшин)

- Что можно сказать о форме, узорах и использовании посуды?
- Какими способами были созданы эти посуды?

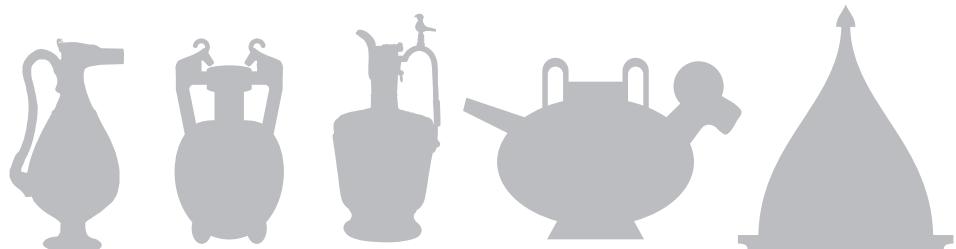
Гордый силуэт долчи с изображением павлина и горлышком которое напоминает клюв, пример единства формы и образа. Образ птицы — бдительный страж благодати, находящейся в посуде.

Если на столе появились поднос и сярпуш, значит в семье произошло знаменательное событие. Царское блюдо — плов приносили на стол в этой посуде.

Хотя форма крышки медного сярпуша напоминает шлем воина, декор украшения составляют знаки изобилия и благодати.

Цветные карандаши
Гуашь
Фломастеры

Творческая деятельность. Нарисуй натюрморт из древней посуды. Вначале продумай форму предметов, затем подбери соответствующий декор. Постарайся показать материал посуды. Можешь воспользоваться нижеследующими формами их силуэтов.

5. УЗОРЫ КОВРОВ

ТЫ УЗНАЕШЬ:

- Название и значение ковровых узоров.
- Разновидности мотивов каймы.

Ковры, излучавшие всю красоту природы, отличаются от всех остальных предметов быта богатством символов и цветовых оттенков.

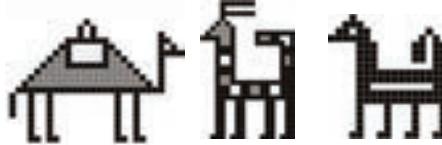
В коврах условным языком символов воплощены представления людей о понимании мира, образе жизни. Дух ковра находит свое отражение в цветовых оттенках и характерных узорах. У каждого узора свое название и значение.

Творческое исследование: элементы ковровых узоров

Если внимательно рассмотреть элементы ковровых узоров, то можно заметить, что в природе не существует таких растений, птиц и животных. Это стилизованный мир символов и знаков.

- По каким признакам сгруппированы образы природы?
- Чем отличаются реальные и условные стилизованные образы?

Стилизованный (стилизация, метод) — это изменение формы образца с соблюдением определенной меры условности изображения с целью выявления нарядности, красочности, узорчатости. Обобщение формы для придания выразительности образу.

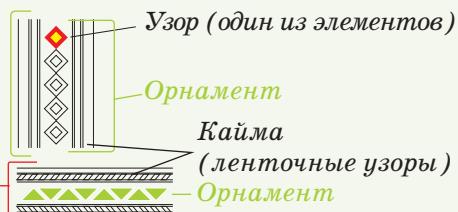
Творческое исследование: разновидности мотивов каймы

На ленточных узорах — кайме, изображены разные природные, геометрические мотивы, которые дополняют композицию ковра. Стилизованные изображения животных, птиц и растений — это основные элементы каймы.

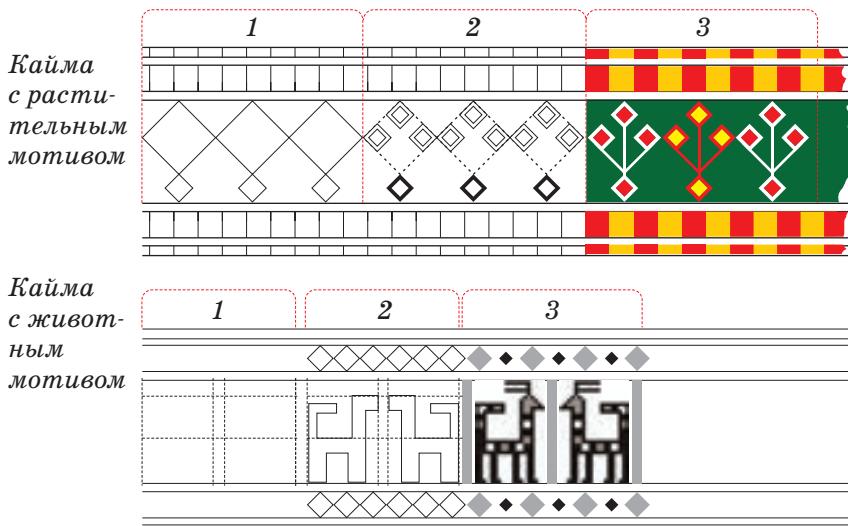
Элементы ковровых узоров
природные мотивы

Элементы узора на кайме
геометрические мотивы

Последовательность поэтапного изображения каймы:

Гуашь
Фломастеры
Цветные карандаши

Творческая деятельность. Придумай разные мотивы и попробуй на их основе нарисовать кайму. На кайме ты можешь изобразить узор из растений, животных или птиц. Можно дополнить кайму разными линиями. Выбирая цвет для орнамента, будь внимателен: цвет фона каймы может быть более темным, а цвет узорных элементов — контрастным.

Какие символы являются основными среди ковровых узоров?
Как создаются узоры на ковре?

Мотив — составной элемент сюжетного орнамента.

Орнамент — это узор, построенный на ритмичном чередовании и организованном расположении элементов узора.

6. КОМПОЗИЦИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ВЫШИВКАХ

ТЫ УЗНАЕШЬ:

- Какие виды вышивки существуют.
- Закрытая и открытая композиции в вышивках.

Узоры и символы, которые украшали ковры и художественную ткань, одежду и предметы быта, являлись образцом и такого вида декоративной деятельности, как вышивание. Мотивы, композиционный строй, используемые материалы этих вышивок были различны. Широко распространенными в быту видами вышивок были “гюлябатын” (золотое шитье), “текелдуз” (тамбурная вышивка), “пиляк” (вышивка блестками), “тозмунджуг” (вышивка бусинками) и др. Секреты вышивки передавались из поколения в поколение.

Наиболее древнее из всех видов вышивок — золотое шитье. Лучшим материалом для основы служил однотонный бархат красного, бордового, фиолетового и зеленого цветов.

Для золотого шитья использовали золотые или серебряные нити. Этот род вышивки назывался гюлябатын. Слово “гюлябатын” имеет смысл “облик, лицо”. В композиции этих вышивок заметны волнистые, перекрещающиеся, пунктирные линии. Чаще всего золотым шитьем украшали верхнюю женскую одежду, головные уборы, предметы быта.

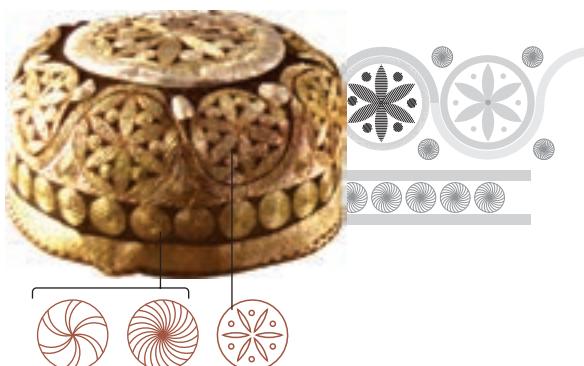
Творческое исследование: открытая композиция в вышивках

Вышивка гюлябатын.

Арагчын

Простые знаки-узоры на арагчыне, повторяясь, создают — орнаментальную кайму.

Кайма — полоса с узором, составляет открытую композицию.

- Что символизируют узоры, прямые и волнистые линии на арагчыне?
- Какие особенности у вышивки гюлябатын?
- Что нужно учитывать при создании открытой композиции?

Среди вышивок, выполняемых цветными шелковыми нитками, наиболее широкое распространение имела текелдуз. Центром производства тамбурных вышивок был город Шеки. Основой для тамбурной вышивки служил тонкий бархат и сукно красного, черного и темно-синего цветов. Этим способом украшались женская одежда, подушки, покрывала. Эта вышивка отличалась от остальных своей контрастностью, рельефным контуром. Для нее были характерны симметричная композиция, изображения переплетающихся растений, птиц.

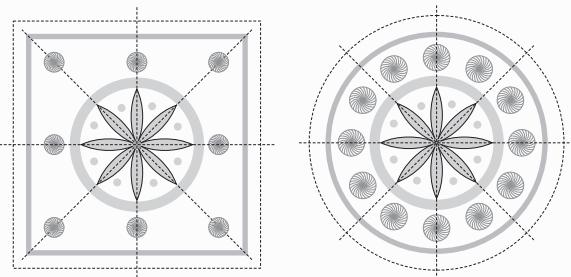
Творческое исследование: закрытая композиция в вышивках

Основные средства выражения декоративной композиции — форма, линия, ритм цвета и тона.

Вышивка текелдуз. Наволочка

Закрытая композиция
соответствует форме
предмета.
Примеры закрытой
композиции. Схема.

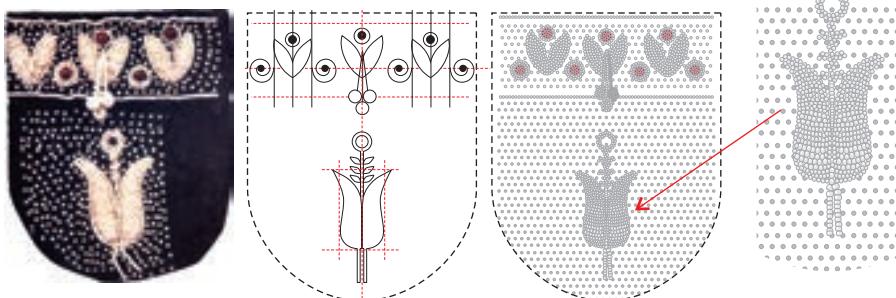

- Какие символы напоминает тебе общий вид схем композиций?
- Какие характерные особенности имеет вышивка текелдуз?
- Что необходимо принять во внимание при создании закрытой композиции?

Вышивка бисером. Кроме шелковых ниток предметы украшались бусинками, бисером, жемчугом. Нанизанные на нить разноцветные бусинки напоминали на материи мерцающие звезды, оживляя тем самым любой сюжет.

Творческое исследование: открытая и закрытая композиция в вышивках

Вышивка бисером. Табачный кисет (мешочек)

Вышивка блестками (пиляк). Небольшие пластинки пришивались на узор и повторяли его форму. Основными мотивами этой вышивки были изображения растительных узоров, разнообразных птиц, животных, мифических существ.

Творческое исследование: открытая и закрытая композиция в вышивках.

Вышивка пилятиком. Наволочка

Цветные карандаши
Фломастеры
Цветные ручки

Творческая деятельность. Подготовь эскиз одного из видов вышивки. Не забудь указать характерные для нее черты. Собери информацию о других видах вышивок. Постарайся объяснить их сходство и различие.

Какие особенности имеет вышивка бисером и блестками?
Где можно увидеть открытую и закрытую композиции?

7. МУЗЕИ ИСТОРИИ И ЭТНОГРАФИИ

ТЫ УЗНАЕШЬ:

- Что хранят в музеях истории и этнографии нашей страны.
- Что является экспозицией музея этнографии.

Совершим экскурсию в музеи, где хранится наше историческое и культурное наследие. Национальный музей истории Азербайджана и Государственный историко-этнографический музей-заповедник Гала — центры, где занимаются сорианием, изучением и демонстрацией материальных ценностей разных эпох.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА

История создания. Национальный музей истории Азербайджана находится в доме знаменитого нефтяного магната и мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева, построенном в 1895-1901 годах. В мае 1921 года музей распахнул двери для своих первых посетителей.

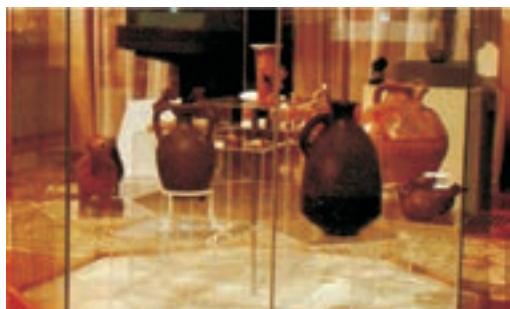

В первое время здесь существовали музей истории, археологии и этнографии, ботаники и зоологии, минералогии и геологии, изобразительного и художественного искусства, отделы народного образования, комиссии по охране древних памятников.

Фонд археологии изучает историю появления, развития и формирования первобытного человека. В этом фонде, где собрано более 80 тысяч экспонатов, хранятся и демонстрируются произведения материально-духовной культуры каменного, медного, бронзового, железного, античного и среднего веков.

Экспозиция 1 АРХЕОЛОГИЯ

Фаянсовая посуда на витрине относится античному искусству. При изготовлении глиняной посуды, гончар придавал ей форму животного, или приделывал ручку в форме животного, или же вырезал на ней изображение животного.

- Что такое экспозиция?
- Какие образы напоминают произведения в экспозиции?

Фонд этнографии изучает информацию об азербайджанском народе — его обычая, традиции. В фонде собрано более 9 тысяч экспонатов: каменные орудия труда, медные, бронзовые, металлические, глиняные и керамические предметы быта, образцы украшений.

Экспозиция 2 ЭТНОГРАФИЯ

Медная посуда для шербета, подсвечник, кяса, кувшин, эмалированные и фаянсовые горшки, маслобойка, деревянные и металлические орудия труда, нежная фарфоровая посуда считаются жемчужинами азербайджанского декоративно-прикладного искусства.

Остальная часть экспонатов, хранящихся в музее этнографии, — это образцы национальной одежды и вышивки.

- В чем состоит основная деятельность фондов этнографии и археологии?
- Расскажи о форме, декоре и материале, из которого изготовлены посуда и одежда в витрине. Какими пользовались?

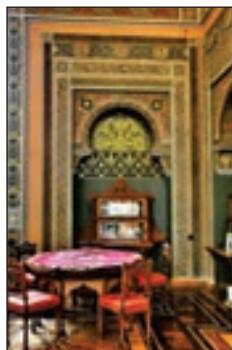
Археология — от греческого “archaios” — древний и “logos” — слово, наука. Наука, изучающая образцы древней материальной культуры.

Этнография — от греческого “etnos” — народ, “qrafis” — изображение. Основная цель науки — изучение народа, его истории.

Античный — латинское слово “antiquus” — древний.

Эмаль — прозрачное, защитное вещество, которое гончары наносили на свои изделия.

Для увековечивания имени известного азербайджанского мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева в размещенном в его доме — Национальном музее истории Азербайджана в 9 комнатах был создан музей его памяти.

*Музей Г.З.Тагиева
(фрагменты)*

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГАЛА

Среди многочисленных археологических памятников Абшеронского полуострова, есть древнее поселение — Гала. Эта территория отличается своей историей и ролью в культурном наследии Абшерона. Так как эта территория находится под охраной государства, ее называют *заповедником*. Заповедник создан в исторической части поселка под названием “Гала”.

Слово “гала” означает “неприступное место”. Но в представлении народа, название поселка происходит от слова “гялля”, что означает “колос, зерно, достаток.”

АРХЕОЛОГО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС ГАЛА

Поселок получил статус заповедника в 1988 году. В 2008 году на территории заповедника был создан Археолого-этнографический музейный комплекс под открытым небом, где собраны и восстановлены археологические и архитектурные памятники Абшеронского полуострова.

Творческое исследование: интерьер и быт сельского дома.

Традиционный сельский дом в Гала состоял из двух-трех комнат. Одна комната использовалась как кухня, остальные — как комната для гостей и спальня.

На кухне находился тендир (печь из глины), очаг и водосток. Дым от тендира и очага во время приготовления еды, просачивался через крышу по трубе, которую называли дубла.

Кухня

Комната для гостей состояла из ниш, полок и джамахатана. Ниши традиционно делались вдоль стены на уровне окна, на них ставили кясу, медную посуду. На стене было много деревянных полок разных размеров.

Для обогрева комнат использовали кюрусу (стол). После приготовления еды собирали оставшийся в очаге уголь, засыпали его в мангал, сверху покрывали специальным одеялом — кюрусу (стол), под которым грелась вся семья.

- Чем можно заменить дубла, ниши, полки, джамахатаны и кюрусу в современном доме?
- Как изменился образ жизни современного человека с древних времен?

Творческое исследование: ремесла — гончарное дело и обработка металла

Среди народных ремесел в поселке Гала наибольшее развитие получили гончарное дело и обработка металла.

Небольшие ремесленные мастерские, в которых ковалось железо, называли *кузницами*. В них ковали подковы и подковывали лошадей.

- Какие современные образцы гончарного дела и обработки металла тебе известны?
- Как сегодня люди используют их в быту?
- Какие еще заповедники Азербайджана ты знаешь?

Роль Государственного историко-этнографического заповедника Гала в охране, восстановлении и пропаганде истории, национального и культурного наследия народа очень велика.

Цветные карандаши.
Пастель
Фломастеры

Творческая деятельность. Нарисуй экспозицию, посвященную музею истории и этнографии. Она может состоять из ремесленных изделий или это может быть жилой дом. В этом задании ты можешь объединить прошлое и настоящее.

Например, нарисуй современный дом и дополнни его интерьер старинными предметами быта. Эту экспозицию ты можешь создать в классе или дома.

www.azhistorymuseum.az, <http://gala-museum.org>

- Какова основная цель Национального азербайджанского музея истории и Государственного историко-этнографического музея-заповедника Гала?
- Что у них общего и чем они отличаются друг от друга?

НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ — НАРОДНЫЙ КОСТЮМ И АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ КОВРЫ

Жизненный уклад наших предков отражается в узорах и символах народного костюма и ковра. Дух ковра — в его узорах и знаках. У каждого узора свое название и значение. Ты познакомишься с условным языком этих узоров, узнаешь значение символов. Найдешь информацию о народном костюме и видах ковров, познакомишься с прекрасными образцами материальной и духовной культуры, научишься различать их.

8-9. НАРОДНЫЙ КОСТЮМ

ТЫ УЗНАЕШЬ:

- Характерные черты народного костюма.
- Узоры, украшающие народный костюм.

В народном костюме нашли свое отражение образы природы, быт и жизненный уклад народа. Несмотря на разнообразие в местных традициях, одежда всегда имела общие особенности — удобство, красота и нарядность.

Разнообразие народной одежды

Отличающаяся сложностью и красотой, женская одежда своей цветовой гаммой напоминала яркие горные цветы, зелень склонов и красно-желтые оттенки заката.

Женская верхняя одежда состояла в основном из *верхней рубахи, архалука, чепкена, леббаде, кюрду, кюлече и эшмека*. Одежду шили из бархата, тирмы, шелка и атласа. В основном использовали белый, красный, желтый, зеленый и темные цвета. Характерной особенностью женской одежды было то, что надеваемые юбки (*туманы*) бывали *гофрированными* или *плissированными* (*складчатыми*) и украшались *помпонами* (*готазами*), изготовленными из цветных шелковых или золотых нитей.

Большую роль в женской одежде играли также украшения. Символизирующие образы природы, они принадлежали семье и переходили из поколения в поколение.

На грудь вешался амулет (*хамаил*). Он имел особое значение: был не только украшением, но и оберегом. Амулет, как самый ценный дар, передавался по наследству.

Творческое исследование: народный костюм — форма и элементы

Вышивка на одежде имела особое значение: она не только украшала, но и оберегала и защищала женщину. Особенно тщательно украшался ворот, грудь архалука и подол (*балаг*) женского тумана. Считалось, что, касаясь земли и травам, изукрашенным подолом, женщина надеялась, что передает земле силу плодородия, скрытую в орнаментах, и сама получает взамен жизненные силы.

Головное украшение из изумрудов и рубинов

Головное украшение

Шаль

Хамаил
(амулет),
украшенный
жемчугом

Архалук

Накладные
рукава
архалука

Рубаха

Нарукавник
рубахи

Ажурная подвеска —
нагрудное украшение

Серебряный пояс

Башмаки

Накладной подол
пришивался
дополнительно

Туман

Гайтан

Готазы (помпон)

Тесемки для тумана
назывались помпонами
(готазами). Они
завязывались в верхней
части тумана как пояс.

Собери информацию о женской верхней
одежде (верхней рубахе, архалуке,
чепкене, леббаде, кюрду, кюлече, эшмеке).
Объясни смысл узоров-символов одежды.

Мужская верхняя одежда шилась из шелка, атласа, льна и другой материи. Мужская одежда в основном состояла из *шапки* (*папахи*), верхней рубахи, архалука, чепкена, чухи и шаровар. Те, которые занимались скотоводством, надевали *бурку* (*япинчи*) из войлока. Она защищала от палящего солнца, холода и ветра. Часто она заменяла жилье и могла играть роль заслона, будучи наброшенной на воткнутые в землю колья.

Чуха (*черкеска*) — мужская верхняя одежда, затянутый в талии, на груди нашивались *газыри* (*кармашки для пеналов*). Ее шили из тирмы и сукна. Белая чуха была признаком радости, а черная — печали. На поясе вешался кинжал.

Творческое исследование: народный костюм — форма и элементы

Собери информацию о мужской одежде (верхняя рубаха, архалук, чепкен, чуха и шаровары), объясни смысл узоров-символов на одежде и ее элементах.

Произведения искусства, отражающие быт и культуру народа, — это свидетели истории. Несмотря на разный стиль исполнения, они доносят до нас события и образы нашего богатого исторического наследия.

 Разнообразие мужских головных уборов. В зависимости от формы и материала, из которого они изготавливались, папахи имели разное название: шяляпаг, чалпаг, шишпапаг, гялеми папаг.

Шяляпаг Чалпаг

Шишпапаг Гялеми папаг

Шабгулах
(ночной колпак)

Национальная одежда в произведениях художников

Г.Гагарин.
“Гарабахский
бек”

Е.Шахтахтинская.
“Агаджи”

Б.Афганлы.
Эскиз одежды

Творческая деятельность. Постарайся изобразить характерные особенности женской и мужской одежды. Не забудь показать образ жизни, занятия людей того времени. Форма, элементы, узоры и украшения должны соответствовать возрасту, семейному положению хозяина.

- Назови женские и мужские головные уборы.
- Что ты узнал об особенностях мужской и женской одежды?
- Чем национальная одежда отличается от современной?

10-11. БЕЗВОРСОВЫЕ КОВРЫ

ТЫ УЗНАЕШЬ:

- Виды безворсовых ковров и их особенности.
- Мотивы орнаментов, украшающие ковры.

Пышное соцветие природы, жизненный уклад народа, впитавшись в узорочье, превратились в символы и узоры, украшающие ковры.

Девушки с раннего возраста изучали секреты ковроткачества, своими руками украшали родной очаг.

Старинные безворсовые ковры, которые ткались во многих уголках нашей земли, отличались друг от друга цветовыми оттенками, построением композиции, богатством орнамента.

Ковроткачество — один из древнейших видов народного искусства, которым веками славился Азербайджан.

Творческое исследование: виды безворсовых ковров

ПАЛАС

Особенности: простой и грубый.

Материал: лен или шерсть.

Декор-композиция: состоит из цветных простых, широких и узких горизонтальных полос, иногда с геометрическим узором на них.

Функция (использование): стелили на пол, использовали как одежду.

Схема фрагмента паласа

Какие символы природы в этих узорах?
Какие еще геометрические формы могли бы продолжить эти узоры?

ДЖЕДЖИМ

Особенности: бывают узкие и длинные, имеют тонкую и гладкую вязку.

Материал: шерсть.

Декор-композиция: состоит из вертикальных, разноцветных полос с простым геометрическим узором.

Функция (для чего используют): стелили на пол, с помощью этой вязки шили чехлы для матраца, мятякка, занавеси, использовали в шитье мужской и женской верхней одежды.

Узоры джеджима

КИЛИМ

Особенности: гладкий, легкий, двусторонний — использовали лицевую и изнаночную стороны.

Материал: шерсть.

Декор-композиция: имеет узор из простых геометрических фигур.

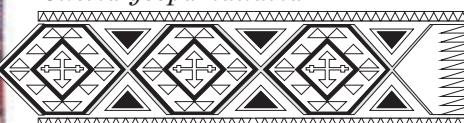
Функция (использование): стелили на пол.

Килим (турецкое слово) — ковер, покрывало

Фрагмент узора килима и его схема

Схема узора килима

Узор

ШАДДА

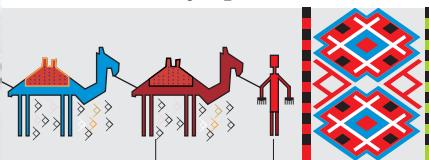
Особенности: когда его вешают, он принимает надлежащее положение и бахрома оказывается по бокам. Композиция бывает простой и сюжетной.
Материал: шерсть.

Декор-композиция: традиционным сюжетом считались изображения в горизонтальных рядах ритмично повторяющихся верблюжьих каранов, всадников и сарванов (погонщик верблюдов).

Функция (использование): стелили на пол, вешали на стену.

Схема узора шадда

- Обычно ковер ткут на станке вертикально. Когда его вешают на стену, бахрома свисает по краям. Как в таком случае ткались горизонтальные узоры шедде?

ЗИЛИ И ВЕРНИ

Особенности: крупный ковер, элементы узора — это повторяющиеся крупные квадраты. *Материал:* шерсть.

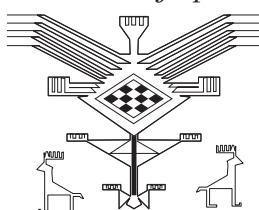
Декор-композиция: орнамент из животных, птиц и геометрических фигур, расположенных в форме буквы S. Этот узор считается стилизованным изображением воды или дракона.

Функция (использование): стелили на пол.

Зили

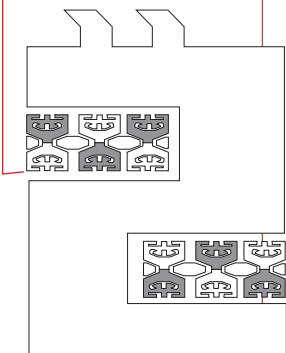
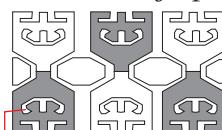
Элементы узора

Верни

Элементы узора

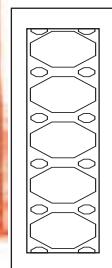
Кайма

Медальон
(гёль)

Материал: шерсть

Декор-композиция: состоит из медальонов (гёль) в центральной части и каймы (бордюров). Узор сумахов состоит из растительных и животных мотивов, геометрических фигур. Фон бывает темно-красный или же темносиний.

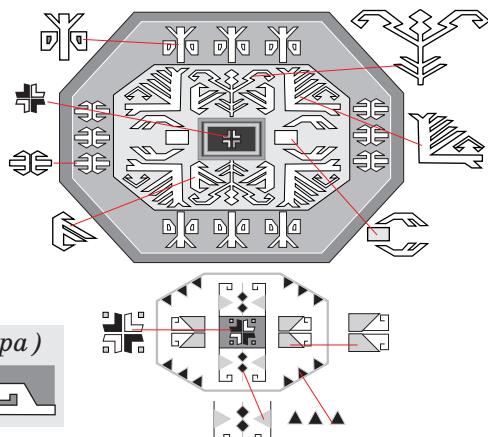
Функция (использование): стелится на пол.

СУМАХ

Особенности: бывает больших размеров, с изнаночной стороны имеет слой длинных шерстяных ниток.

Элементы медальона

Узорные элементы каймы (бордюра)

Названия, виды, узоры безворсовых ковров разные, но назначение у них одно — создавать уют и красоту родного очага. Эти ковры являются символом радости и счастья в доме. Поэтому безворсовые ковры именуют еще “бытовыми коврами”.

Сумах — название растения. Из него получают краситель оранжево-коричневого цвета, в которые окрашивают нити ковра. Со временем оранжевый цвет приобретает разные оттенки кофейно-красного цвета.

A4, A3
Фломастеры
Гуашь
Цветные карандаши

Творческая деятельность. Попробуй нарисовать один из видов безворсового ковра. Не забудь принять во внимание характерный для него узор, цветовое решение, особенности.

- Назови общие и отличительные особенности безворсовых ковров разного типа.
- Почему их называют “бытовыми коврами?” Обоснуй свое мнение.

12. АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МУЗЕЙ КОВРА

ТЫ УЗНАЕШЬ:

- Об экспозиции Азербайджанского музея ковра.
- Особенности школ ковроткачества.

Редкое собрание азербайджанского музея ковра является сокровищницей национальной культуры нашего народа. Наряду с древними коврами и народными декоративно-прикладными образцами, в музее собраны самые знаменитые произведения современных и народных художников.

Здание Музея ковра

Музей ковра считается самым крупным и первым по коллекции и ценности редких ковров в мире, а также престижным и специализированным музеем по сбору, сохранению и изучению ковров. Его коллекция содержит около четырнадцати тысяч ковров, вышивки, одежды, медных изделий, предметов ювелирного искусства, современных работ из стекла, дерева, войлока.

В фонде музея хранятся безворсовые ковры, отличающиеся друг от друга своими цветовыми оттенками, орнаментами и технологией изготовления. *Губинские, бакинские, ширванские, гянджинские, газахские, гарабахские, тебризские ковры*, относящиеся к классическим школам ковроткачества, привлекают внимание своей композицией и орнаментом, а также цветовым решением.

Творческое исследование: школы ковроткачества—ворсовые ковры

Ковер “Пирябедиль”

ГУБИНСКАЯ ШКОЛА КОВРОТКАЧЕСТВА

Особенности: орнамент состоит из растительных мотивов. **Декор-композиция:** основными элементами являются расположенные справа и слева символы героизма и мужества — “ножницы” и “рога”, в центре — павлин, а по краям — изображения плодовых деревьев и восьмиконечных медальонов.

Центральная часть обычно бывает темно синего цвета, иногда — темно-красного.

ШИРВАНСКАЯ ШКОЛА КОВРОТКАЧЕСТВА

Особенности: сложный орнамент из изображений человека и бытовых сцен.

Декор-узор: композиция ритмичная, имеет теплый колорит.

Ковер
“Шильян”

Ковер
“Малыбейли”

ГАРАБАХСКАЯ ШКОЛА КОВРОТКАЧЕСТВА

Особенности: отличается мастерством композиции, необычной фантазией и ярким колоритом.

Декор-композиция: основу составляет горизонтальная симметрия, сцены охоты. Показаны атрибуты, символы охоты, с точки зрения композиции предпочтение отдается изображениям животных.

Ковер
“Хиля Бута”

БАКИНСКАЯ ШКОЛА КОВРОТКАЧЕСТВА

Особенности: отличается большей мягкостью, интенсивностью цвета, оригинальностью художественных элементов и нежностью узоров.

Декор-композиция: преобладают медальоны геометрической формы, растительные элементы с ломанными линиями.

Ковер “Чыраглы”.
Гянджинская
школа

Ковер “Гаймаглы”.
Газахская школа

Особенности: преобладание контрастных цветовых оттенков и шестиугольных медальонов.

Декор-композиция: отличается разными геометрическими формами и повторением богатых бордюрных орнаментов.

ТЕБРИЗСКАЯ ШКОЛА КОВРОТКАЧЕСТВА

Особенности: цвет фона — насыщенный красный, темно-синий и светло-желтый.

Декор-композиция: растительные мотивы и бытовые сцены, сложный орнамент, в центре и углах размещены медальоны.

Ковер “Шейх Сефи”

В коллекции музея демонстрируются изготовленные из драгоценных металлов ювелирные изделия, предметы роскоши и оружие, фаянсовая посуда, предметы из дерева и камня, художественное шитье, национальная одежда, художественный металл и другие произведения народно-прикладного искусства.

Экспозиция (фрагменты)

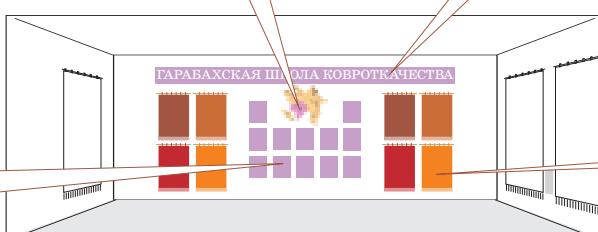
Гуашь
Цветные карандаши
Фломастеры

Творческая деятельность. Нарисуй экспозицию об одной из школ ковроткачества. Постарайся изобразить присущую ей композицию, форму орнамента и колорит.

Общий вид экспозиции

Регион размещения школы ковроткачества Название школы ковроткачества

Основные
узорные
элементы,
присущие
школе
ковроткачества

Ковры

www.azcarpetmuseum.az

- Чем отличаются школы ковроткачества? Что ты можешь сказать о композиции, орнаменте и цветовых оттенках этих школ?
- В каких музеях мира и в произведениях каких европейских художников нашли свое отражение азербайджанские ковры?

ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ

В этом разделе ты узнаешь о роли декоративно-прикладного искусства в жизни человека и общества.

Сможешь понять, как декор определяет роль людей в обществе, как организует общение между ними.

Ты узнаешь, как возникло и развивалось декоративное искусство разных стран и эпох.

А если применишь полученные знания в своих творческих работах, они будут еще интереснее и содержательнее.

13. ЗАЧЕМ ЛЮДЯМ УКРАШЕНИЯ

ТЫ УЗНАЕШЬ:

- Почему человек украшает себя.
- Роль одежды и украшений в жизни человека.

С древних времен человек украшал себя и предметы, которыми пользовался. Древний охотник носил ожерелье из клыков хищных зверей. Количество клыков на украшении соответствовало количеству убитых им животных. Это ожерелье было своего рода демонстрацией перед всеми членами племени ловкости и силы охотника.

Воины перед нападением разрисовывали свои тела устрашающими узорами, чтобы они защищали их и одновременно повергали в страх врагов.

Вождь племени носил пышный головной убор из перьев, яркие украшения и татуировки. Все это было не для забавы. Наряжаясь так, он показывал всем свое особое место в племени.

Творческое исследование: одежда и украшения, соответствующие положению человека

Что ты знаешь об особенностях одежды и украшений, отличительных и общих чертах?

Древние
охотники

Древний исполнитель
обрядов

Вождь племени
и воин

В прошлом на Востоке и Западе шахи, султаны и короли облачались в торжественную одежду, вышитую узорами из золотых и серебряных нитей, украшенную драгоценными камнями.

Творческое исследование: одежда и украшения, определяющие роль человека в обществе

Одежда правителя, корона, символы государственной власти были воплощением величия, могущества и славы.

Восточный правитель.

Иранский шах

Фатали шах Гаджар

Западный правитель.

Король Англии и Шотландии

Яков I

Сегодня по одежде, убранству можно легко отличить военного и спортсмена от учителя, а кабинет врача — от спортивного зала.

Таким образом, по одежде и декору можно определить положение человека в обществе.

Все предметы декоративного искусства определяют взаимосвязь людей друг с другом.

Украшать — значит наполнить вещь смыслом, определять роль его хозяина.

Фломастер
Пастельные мелки

Творческая деятельность. Постарайся создать сюжетный рисунок по теме, как человек украшает себя. Не забудь показать положение человека при помощи в обществе одежды и украшений.

• Зачем человеку нужны украшения?

• При помощи чего можно определить положение человека в обществе?

РОЛЬ ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА В ДРЕВНЕМ ОБЩЕСТВЕ

14. ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ — ОДЕЖДА И ДЕКОР

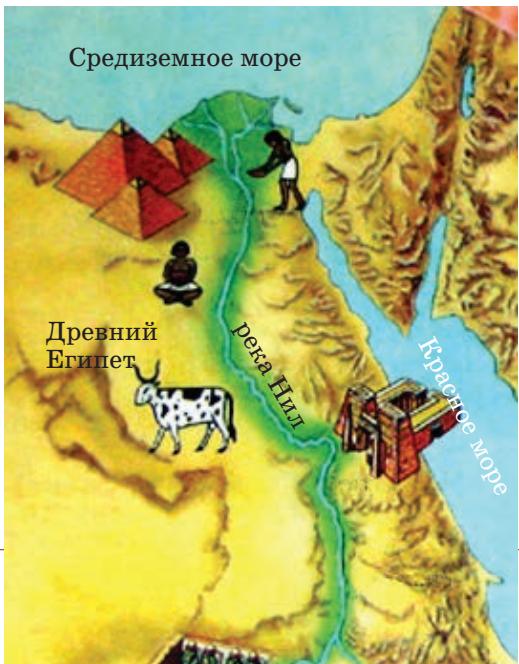
ТЫ УЗНАЕШЬ:

- Костюм и головной убор древних египтян.
- Роль и значение костюма в обществе.

Совершим путешествие в необычный, полный тайн и загадок Древний Египет. Одна из первых цивилизаций, отдаленную от нас несколькими тысячелетиями.

Могучая река Нил, в долине которой жили египтяне, напоминает голубой лотос и пересекает безжизненную африканскую пустыню. Палящее солнце и влажный теплый климат создали прекрасные условия для жизни египтян и оказали влияние на их одежду, подчеркивая ее белоснежность на их загорелых тела.

Экскурсия: Древний Египет

Реальное (1) и декоративное (2) изображение лотоса.

На карте река Нил напоминает цветок лотоса

Лотос считался символом красоты и вечной жизни в Древнем Египте.

Одежда правителя Египта — фараона, отличалась от остальных, показывала его особое положение в обществе.

Фараон и его приближенные носили на голове *клафт*. Это полосатый платок синего или золотистого цвета, ниспадающий по бокам на плечи и сплетенный на спине наподобие косы.

Творческое исследование: одежда правителя Древнего Египта и символы власти

Корона на голове фараона была знаком величия и украшалась священными символами. *Воротники* — ожерелья в виде солнца украшались драгоценным металлом и камнями. Основной частью верхней одежды был *набедренник*, или *передник*. Поверх передника треугольной формы надевался еще богато украшенный *пояс*. Фараон и его приближенные носили *сандалии* из листьев пальмы, папируса и кожи с украшениями.

Правитель Древнего Египта Рамзес III

Клафт — полосатый платок.

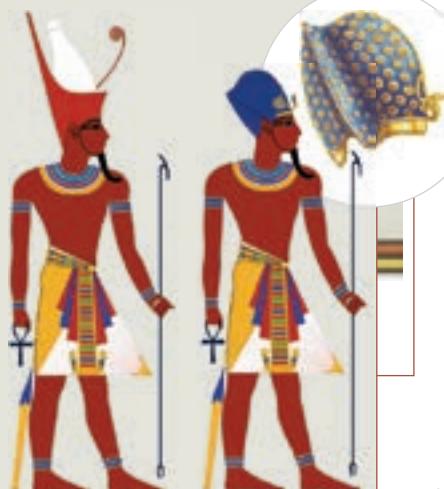
Урей — священная кобра, хранительница царской власти.

Грифон — мифическая птица с головой грифа.

Виды корон

Пшент
(двойная корона)

Хепреш
(синяя корона)

- Изогнутый жезл и трехвостый бич, а также накладная борода были знаками царского достоинства и могущества.

Почему атрибуты власти были синего и золотистого цвета?

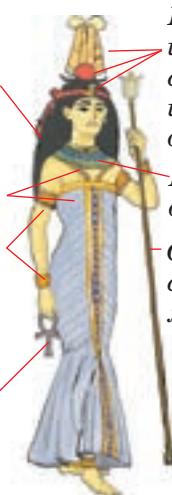
Царица — жена фараона, носила узкое платье на лямках — *калазарис*. Ее платье отличалось не только качеством материала, но и отделкой и украшениями. Поверх платья царица надевала великолепный, богато орнаментированный воротник — ожерелье в виде солнца.

Парик с завитыми мелкими локонами

Калазарис на лямках

Браслет носили на запястьях, чуть выше локтя, и на ногах

анх

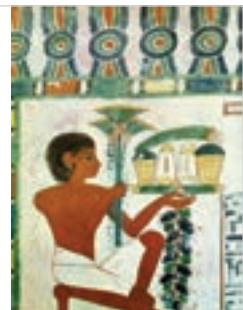
Корона (сооружение) из пышных перьев страуса, повязка или металлический обруч

Круглый воротник ожерелье

Скипетр с наконечником лотоса

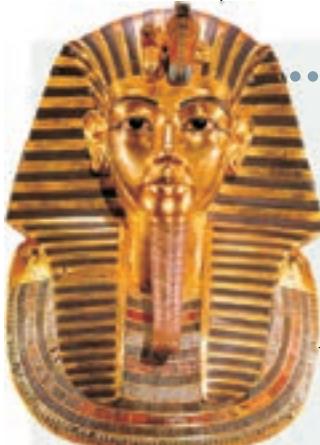

Одежда простых египтян имела простую форму. Ее шили изо льна или грубой кожи, а украшения делали из глины.

Одежда простых египтян

По костюму, который включал в себя не только одежду, но и патрик, прическу, головной убор, обувь, разные аксессуары — пояс, воротник, украшения, можно было определить место и роль человека в обществе.

••• Погребальная маска фараона Тутанхамона является шедевром декоративно-прикладного искусства. На ней запечатлено лицо двадцатилетнего правителя с полосатым головным убором, украшенным символами власти. Золотой цвет маски отождествляет царя с солнцем.

— Погребальная маска фараона Тутанхамона

Царица Нефертити

Головной убор жены фараона Тутмоса III

Статуэтка знатной египтянки в калазирисе

Фломастеры
Пастельные мелки

Творческая деятельность. Постарайся нарисовать характерные особенности одежды правителя Древнего Египта. Не забудь показать особые знаки и символы в одежде, свидетельствующие о его положении в обществе.

- Что в костюме фараона символизировало его власть?
- Объясни отличие национальной одежды от одежды египтян.

15. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО ЕГИПТА — ФОРМА, ДЕКОР И ЦВЕТ

ТЫ УЗНАЕШЬ:

- Элементы декора древних египтян — защитные символы и знаки.
- Древний Египет — родина растительного орнамента.

Произведения декоративного искусства, созданные искусствами мастерами Древнего Египта — гончарами, камнетесами, резчиками, литейщиками, ткачами и ювелирами, поражали необычной тонкостью работы и художественным мастерством.

Ручные изделия из золота и драгоценных камней придворных ювелиров считались настоящими предметами роскоши.

Творческое исследование: система декоративной символики

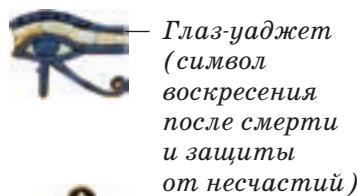
Все эти символы объединила в себе подвеска — пектораль фараона Тутанхамона. Элементы этого украшения символизировали бессмертие и могущество египетского правителя.

Символы и знаки

Ладья
вечности
(символ
дня и ночи)

Анх
(знак
вечной
жизни)

Глаз-уаджет
(символ
воскресения
после смерти
и защиты
от несчастий)

Скарабей
(священный жук,
символ божества
восходящего солнца)

Священная змея
(символ власти)

Лотос (символ
красоты и вечной
жизни)

Нагрудное украшение —
пектораль Тутанхамона

Знак
могущества

Это интересно

Древний Египет можно назвать родиной растительного орнамента. Египтяне обожествляли и поклонялись растению. **Лотос** и **камыш** в Древнем Египте являлись символами государства.

 Творческое исследование: мотивы растительного орнамента и символические цвета

Самым значимым символом в Египте был лотос, являющийся основным мотивом орнаментов. Еще один орнамент, присущий декоративно-прикладному искусству, — пальметта, с крупными веерообразными листвами (украшение, похожее на листья дерева хурмы), и тропическое растение папирус.

Растительный орнамент Древнего Египта и схема элементов

Капитель колонны, напоминающая своей формой цветок папируса

Колонны, украшенные листвами пальметты

• • • В Древнем Египте цвет тоже имел символическое значение:

- золотисто-желтый цвет символизировал Солнце
- серебристо-белый цвет — Луну
- зеленый цвет — жизнь, обновление природы, плодородие
- синий цвет — небо и воду

- Какой растительный мотив считался основным в Древнем Египте?
- Что тебя удивило в декоративно-прикладном искусстве Древнего Египта?
- Какие общие и отличительные черты имеет декоративно-прикладное искусство Древнего Азербайджана и Древнего Египта?

Гуашь
Фломастеры
Цветные карандаши

Творческая деятельность. Придумай и нарисуй укращение в стиле древнеегипетского искусства. Это может быть солнечное ожерелье, нагрудное укращение или браслет. Продумай его форму и укрась

характерными знаками-символами. Постарайся передать характерное для декоративного искусства Египта сочетание цветов. Используя декоративные символы, можешь создать растительный орнамент или кайму.

16. ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА ДРЕВНЕГО КИТАЯ — СИМВОЛ И ЦВЕТ

ТЫ УЗНАЕШЬ:

- Цвет и символика в одежде Древнего Китая.
- О чём может рассказать костюм.

Среди всех предметов, которые использует человек, больше всего он связан с одеждой. Для того чтобы разобраться, как в других странах складывались свои формы одежды, декора, свои представления о красоте, совершим путешествие.

В Древнем Китае желтый цвет — цвет золота, и дракон считались символами императора.

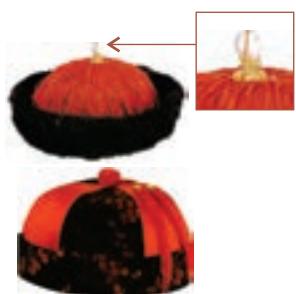
Чиновники, помогающие императору управлять большой страной, тоже имели свои отличительные знаки в одежде.

Творческое исследование: изображения птиц и животных на одежде, значение цвета

Белый журавль, считающийся признаком долголетия, на одежде важного чиновника был признаком его высокого чина. Вышивка с изображением тигра, льва, барса украшала халаты военных чиновников в зависимости от их ранга. Верхняя часть шапок чиновников украшалась небольшими шариками из хрусталия, стекла или бронзы. Материал, размер и цвет шариков тоже соответствовали рангу. На головном уборе верховных правителей шарик был из рубина.

Вышивка
в форме
квадрата

Одежда и шапки
чиновников

Одежда императора
и военных

В каких областях
декоративного искусства
Китая можно встретить
присущий одежде
императора желтый цвет?

Творческое исследование: женский костюм — символ и цвет

Члены императорской семьи, высшие чиновники, знатные женщины носили шелковые халаты с широкими рукавами, свисающими до пола. Струящийся шелк был приви-

легией высших слоев. Даже купцам, торговавшим шелком, запрещалось его носить. Узоры, искусно расшитые на

этих шелковых халатах, имели свой смысл: например, бабочка символизировала радость, пионы — знатность, богатство и приход весны.

Придворные дамы сложные, изысканные прически закалывали шпильками из золота и серебра. Одежду дополняли шелковые башмачки на высоких каблуках.

Важной частью костюма был пояс, который отличался своим цветом, материалом, украшением.

Цвет костюма зависел от ранга: одежда императора была желтого цвета, опытных воинов — белого и красного, молодых воинов — голубого, сановников — коричневого.

Китайские крестьяне

Смог ли ты теперь представить, как одежда “говорит” о человеке?

- Каким символам и цвету отдавалось предпочтение в украшениях мужского и женского костюма?
- Что общего и чем отличается одежда жителей Древнего Египта и Древнего Китая?

Гуашь
Фломастер
Пастельные мелки

Творческая деятельность. Нарисуй костюм, принадлежащий народу Древнего Китая. Изобрази на нем узоры, символы и раскрась цветом, позволяющим определить, кому эта одежда принадлежит.

17. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. 17 ВЕК

ТЫ УЗНАЕШЬ:

- Стиль одежды и роль человека в обществе.
- Интерьер дворца Западной Европы и предметы быта.

Декоративно-прикладное искусство Западной Европы в 17 в. отличалось от искусства Древнего Египта и Китая своими формами, орнаментом и цветом.

Костюмы этой эпохи отличались пышностью, огромное количество украшений придавали им торжественный вид, они соответствовали образу жизни и вкусу аристократии.

Французский король Людовик XIV стремился показать роскошь своей одежды, ее пышность. Будучи главным законодателем моды, король являлся примером для аристократии. Его костюмы украшали алмазы и бриллианты, цветные камни, золото и серебро. Роскошь костюма свидетельствовала о процветании государства, поднимала его престиж среди других стран.

Король Людовик XIV

Это интересно

Одежду из парчи, отделанную золотыми нитями, мог носить только король и члены его семьи. Во дворце был еще один закон: все мужчины, кроме короля, должны были снимать шляпы. Умение владеть шляпой считалось большим искусством и говорило о степени воспитанности дворянина.

Творческое исследование: костюм — форма, орнамент, элементы одежды

*Украшение на голове:
высокое сооружение —
корона из цветов, кружев
и драгоценностей*

Объясни отличие и общие черты азербайджанского народного костюма и костюма Западной Европы.

Таким образом, костюм являлся символом, показателем принадлежности человека к определенному сословию или группе.

И сегодня декор имеет эту же функцию в обществе. С древних времен до наших дней декор вносит в жизнь общества порядок, строит общение людей помогает понимать, кто есть кто.

Аристократ — человек благородного происхождения, знать.

Жюстокор — верхняя мужская одежда без воротника, с карманами.

Позумент (бафта) — жесткая тесьма с металлической нитью.

Творческое исследование: интерьер дворца — форма, мебель, укращение.

Украшенные стены дворца, мебель, изящные предметы придавали интерьеру дворца особую торжественность и красоту, демонстрировали величественность короля. Расписные потолки, хрустальные люстры, паркетные полы с причудливым орнаментом, позолоченная лепка создавали ощущение необычной декоративности и особой торжественности. Парадная мебель того времени имела богатый декор.

Интерьер дворца (фрагмент)

А.Босс. Бал во дворце. 17 в.

A3

Гуашь
Фломастеры
Мелки

Творческая деятельность. Создай вместе с товарищами коллективное панно “Праздник во дворце”. Сначала уточните общую композицию: стены, потолок и пол. Нарисованные детали вырежьте и вклейте в общую композицию. Потом изобразите двигающихся, танцующих дворян, склонивших в глубоком уважении головы, фигуры людей в костюмах. Объедини и сгруппируй фигуры людей в общем панно. Не забудь учесть законы перспективы.

- Какие церемонии проводились во дворце?
- Чем отличался интерьер азербайджанской хижины от европейского дворца?

18. ГЕРАЛЬДИКА — ГЕРБЫ И ЭМБЛЕМЫ

ТЫ УЗНАЕШЬ:

- Символическое значение цвета и изображений на гербах.
- Гербы городов Азербайджана.

В средние века в Западной Европе был еще один отличительный знак, по которому можно было определить, к какому сословию в обществе принадлежит человек.

Это был *герб* — личный знак рыцарей, который ставился на боевой щит, шлем, флаг, попону лошади. Он помогал закованным в латы с головы до ног воинам различать друг друга на расстоянии.

Эмблема — символическое, условное изображение какой-то идеи, понятия; например, подкова считалась эмблемой удачи.

Герб — эмблема сословия, рода, города, государства, расположенная на соответствующем поле — щите.

Герб города Баку

Форма Эмблема Герб

Каждый знак, цвет в гербе имел определенное значение и символически рассказывал о том, кто этот человек.

Герб был знаком чести рода.

- Зачем людям понадобились отличительные знаки?
- Почему гербы изображали на щитах?

Геральдика — наука, связанная с составлением гербов и знаков.

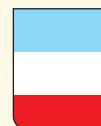
Формы гербов

Творческое исследование: геральдические и негеральдические фигуры гербов.

- Геральдические фигуры делят щит на несколько полей определенного цвета по *вертикали*, *горизонтали* и *диагонали*. Основной символ в них — цвет.

Основные геральдические фигуры

Горизонталь

Вертикаль

Диагональ

- Негеральдические фигуры бывают естественные, искусственные и фантастические. На них изображают разные живые и неживые объекты.

Основные негеральдические фигуры

Естественные: Искусственные: Фантастические:
человек, корабль, строение, дракон,
животные, бытовой предмет, грифон
растения оружие

Творческое исследование: значение изображений и цветов, используемых на гербах

Знаки — изображения: дуб, медведь означали силу; факел, раскрытая книга — знание; пчела — трудолюбие; венок — славу; крылатый змей — зло, клевету; дракон — могущество; рука — храбрость.

Цвета: желтый и белый цвета соответствовали цвету золота и серебра. Золото считалось символом богатства и справедливости, серебро — чистоты, невинности.

Использовались еще пять цветов: темно-красный — символ любви, смелости; голубой — красоты и величия; зеленый — изобилия; ярко-красный — власти; черный — мудрости.

Темно-красный

Голубой

Зеленый

Красный

Черный

• Что означают изображения на геральдических, а цвет — на негеральдических фигурах?

• Что означают выражения “язык геральдики” и “прочитать герб”?

Государства и отдельные города имеют свои гербы. В гербах отражали то характерное, что было присуще данному городу: природу, богатства, мифические народные образы.

Творческое исследование: гербы городов Азербайджана — значение цвета и изображений

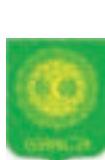
“Прочитай” гербы и объясни их смысл.

Баку

Нахчivan

Гянджа

Шамаха

Шеки

Шуша

Лянкорань

С какой целью создают гербы? Существуют ли символы и эмблемы в современном обществе? Что они обозначают?

<http://www.heraldicum.ru, azerbaij/index.htm>

Фломастеры
Цветные ручки
Цветные карандаши

Творческая деятельность. Используя условный язык символов, изобрази или сделай аплексию личного или семейного герба. Продумай форму щита, цвет, важные символы-фигуры. Прими во внимание свои интересы и интересы своей семьи и придумай девиз. Изображение и цветовое решение должно быть выразительным и четким. Этот герб может быть и эмблемой класса, школы, спортивного клуба или любого школьного предмета. Эту работу ты можешь выполнить на компьютере, в графическом редакторе **Paint**.

ЛЕТОПИСЬ ИСКУССТВА

19-20. ТВОРЧЕСТВО ХУДОЖНИКОВ РАЗНЫХ ВРЕМЕН

Есть такие произведения искусства, которые являются символами своего времени. А создает их художник. Образы человека, события того времени, в котором он жил, оживают в *живописи, графике, скульптуре и архитектуре*. Для каждого из них характерен свой язык выражения. Но все эти произведения, выполненные в разных стилях, объединяет одно — творчество.

МИНИАТЮРА

Изображения, украшающие средневековые восточные рукописи, называют **миниатюрами**. Это художественный стиль, возникший от синтеза графики и живописи. Как и на иллюстрациях, в миниатюрах отображалось содержание рукописи.

Миниатюры отличались богатством орнаментальных композиций, лирическими пейзажами, нежностью линий и ритмом форм, колоритной гармонией, декоративностью образов.

Искусство миниатюры называли еще и дворцовым искусством, так как украшать рукописи миниатюрами в основном, было желанием шахов и падишахов.

В средние века в культурном центре — Тебризе жил и творил талантливый мастер миниатюры Султан Мухаммед Низамеддин (1470-1555). Он был главным художником в дворцовой библиотеке шаха. Его работы отличались динамикой композиции, декоративностью колорита, нежной гармонией.

Принц, читающий книгу

Миниатюра (от латинского — *minium, красный цвет*) — небольшие рисунки. Они возникли в средние века из необходимости в рукописях выделять первый абзац и заглавную букву — буквицу. В прошлом первый абзац и буквицу выделяли в основном красным цветом. Их раскрашивали красками.

Основная черта, отличающая эти произведения, — реалистичность изображений человека, фигур животных и пейзажей. Одной из первых иллюстраций, созданных мастером, считается миниатюра “Спящий Рустам” к произведению великого поэта А.Фирдоуси “Шахнаме”. Больше всего работ (258 миниатюр) он создал при оформлении именно “Шахнаме” (742 страницы). Самая известная иллюстрация художника в этой рукописи — “Двор Каюмарса”.

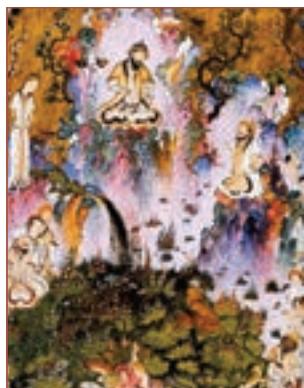
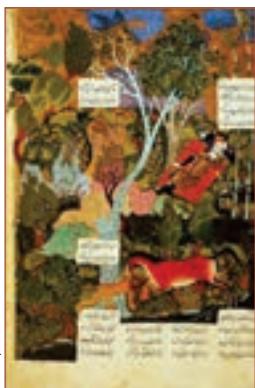
Мастер создал миниатюры и к произведениям известных поэтов Н.Гянджеви — “Хамса”, А.Навои “Диван”. Эти рукописи в настоящее время хранятся в Нью-Йорке, в музее “Метрополитен” и Французской национальной академии.

В миниатюре к произведению поэта Хафиза “Диван” художник изобразил образ жизни простых людей и придворной знати.

Султан Мухаммед кроме миниатюр создавал и портреты. Самый известный среди них — “Принц, читающий книгу”. В настоящее время он хранится в Российской национальной библиотеке.

Экскурсия 1. “Спящий Рустам”. Миниатюра. А.Фирдоуси “Шахнаме”. 2. “Двор Каюмарса”. Миниатюра (фрагмент).

Экспозиция 1 3. “Вознесение Мухаммеда”. Миниатюра. “Хамсе”. Н.Гянджеви.

Что такое миниатюра?

Чем отличается миниатюра от картины на полотне?

Экспозиция 2 ГРАФИКА И ЖИВОПИСЬ

Произведения искусства отражают события, быт и культуру людей своего времени. Образы и нравственные ценности периода, когда жил и творил художник, дошли до нас в произведениях живописи и графики. Русский художник, князь Григорий Григорьевич Гагарин в произведениях, посвященных Кавказу, изображал родной край, образ жизни людей. Он известен и как архитектор: в Тифлисе по его проекту был создан храм “Сиони” (1853). Росписи на стенах храма создал сам Г.Гагарин. В них он отразил этнографию, историю, быт, культуру народов Кавказа.

Первые, напечатанные им в Париже альбомы (1847) — “Живописный Кавказ” и “Костюмы Кавказа” являются летописью истории этнографии народов Кавказа 19 века.

В 1859-1872 годах мастер был вице-президентом Российской академии художеств. Он создал многочисленные произведения монументальной

живописи, архитектуры и книжной иллюстрации. Картины, созданные художником масляными красками, в стиле графики и акварельной техникой хранятся в Русском музее и в Третьяковской галерее.

Первое издание альбома “Кавказские костюмы.” (Париж)

Зеркальный зал во дворце сардара в Эривани

Дворец Бакинских ханов

Юноша

Офицер

Бакинец

- Кого из художников-графиков вы знаете?
- В чем особенность произведений графики и живописи?

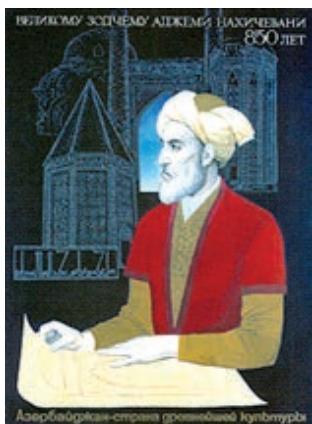

Экспозиция 3 ПЛАКАТ

Плакатная графика — массовый вид изобразительного искусства. Это, изображение большого формата, сопровождающееся текстом и мгновенно привлекающее внимание. Плакат имеет в основном информационный или пропагандистский характер. Главные особенности плаката — выразительность образов, всем понятные символы, текст, вдоль контурных или силуэтных изображений. Эмоциональная и декоративная особенность плаката — контрастность цветовых оттенков. Иногда и сам цвет превращается в символ текста.

Азербайджанскими мастерами созданы плакаты, изображающие события своего времени. Исторической летописью нашей страны стали плакаты художницы Эльмиры Шахтахтинской. В плакатах, отражающих историю и культуру Азербайджана ей удалось создать образ нашей страны. Серия плакатов “Азербайджан — центр древней культуры” начинается с плаката, повествовавшего об истоках культуры Азербайджана — наскальных рисунков Гобустана. И в остальных плакатах художника отражено богатство национального прикладного искусства.

Портреты-плакаты с изображением образов выдающихся личностей, живших в разные века и оставивших след в нашей истории — Аджеми, Н.Туси, Урмави, Бахманияра, М.Гянджеви, М.Физули, С.Вургун, Уз.Гаджибейли, С.Мухаммеда и других, — демонстрируют неисчерпаемые возможности плакатного искусства.

Аджеми Нахчивани

Султан Мухаммед

Гобустан

Шах Исмаил Хатаи

- Что такое плакат?
- Чем плакат отличается от миниатюры?

Плакат (от немецкого “plakat”, французского “placard” — объявление, афиша. “Plaquer” означает “прилепить”). В Англии и США называется “poster”, во Франции — “affich”. Иллюстративный плакат, возникший в 1830 году, первоначально был черно-белым.

Экспозиция 4 СКУЛЬПТУРА

В скульптуре, как обычно, пользуются твердым материалом (камень, мрамор, гранит, дерево, металл, а иногда глина, терракота, майолика, фаянс). Основной темой скульптуры является человек, иногда создают животных или предметы. Круглая скульптура объемная, свободно размещается в пространстве. Ее можно обойти и рассмотреть со всех сторон, и всегда она разная. Рельефная скульптура создается на плоскости, бывает выпуклой и резной.

Монументальные скульптуры, портреты-бюсты, созданные скульптором Ибрагимом Исмаил оглу Зейналовым (1934-2008), считаются достойными произведениями своего времени. Образы А.Нахчивани, И.Насими, Ш.И.Хатаи, М.Ф.Ахундзаде, М.А.Сабира, Н.Нариманова и Г.З.Тагиева, созданные им во второй половине 20 века, являются жемчужинами скульптурного искусства. Эти произведения отличаются пластичностью форм, национальным колоритом.

В образе поэта-философа средних веков И.Насими задумчивость и покой — только внешняя видимость: скрещенные сзади руки, гордая осанка, легкий поворот головы говорят о его благородном внутреннем мире и сильной воле. Бронза, из которой изготовлена скульптура, такая же крепкая, как и воля поэта.

I. Насими

A. Нахчивани
(рельеф)Архитектор
M.A. Гусейнов

- Расскажи об отличительных признаках скульптуры И. Насими.
- В чем отличие круглой и рельефной скульптуры?

Экспозиция 5 АРХИТЕКТУРА

Архитектура — это искусство строить. Произведения архитектуры — это здания, архитектурные ансамбли, строения (монументы, прибрежные постройки). Архитектура — это летопись времени, истории народа.

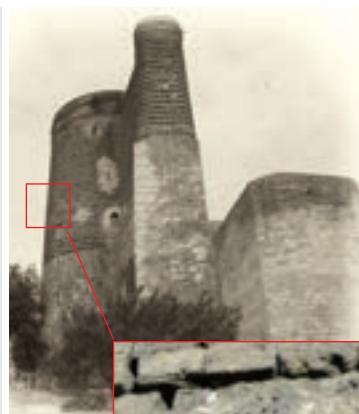
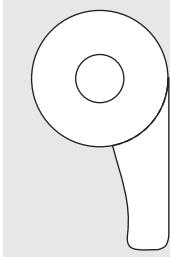
Имена многих выдающихся зодчих, живших в Азербайджане в X–XI столетиях, остались нам в наследство на многих каменных строениях и плитах в форме декоративных украшений. Одним из древних исторических архитектурных сооружений в Азербайджане является Девичья башня в Баку.

История создания башни связана с архитектором Масудом ибн Давудом, представителем Ширвано-Абшеронской архитектурной школы. На каменной плите башни высечено его имя: “Губбе Масуда ибн Давуда”.

Жемчужина архитектуры — Девичья башня, воздвигнут на скале. Это древнее сооружение восьмиэтажное, состоит из двух частей — основной, округлой формы и удлиненной, вытянутой в сторону моря. Полосы на башне, как слои времени, окутавшие и наложившие на нее свой отпечаток.

План сооружения

Вид Девичьей башни на картине архитектора-исследователя Д.А.Ахундова (фрагмент)

Надпись, высеченная на стене (фрагмент)

- Назовите основные элементы декора башни.
- Какие сооружения в Азербайджане называют “гала” (башня)?

Собери и представь дополнительную информацию о творчестве художников.

http://www.azerbaijans.com/content_179_az.html

СОВРЕМЕННОЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

К современному декоративно-прикладному искусству относятся керамика, художественное стекло, металл, гобелен, батик и многое другое. Они отличаются от народного искусства своим разнообразием.

В этой главе ты познакомишься с новыми материалами и особенностями современного искусства.

21. СОВРЕМЕННОЕ ВЫСТАВОЧНОЕ ИСКУССТВО

ТЫ УЗНАЕШЬ:

- Современное выставочное искусство и произведения декоративно-прикладного искусства.
- Экспозиции Азербайджанского музея современного искусства.

В этой главе учебника ты познакомишься с замечательными произведениями современного декоративного искусства. К этим произведениям искусства относят керамику, стекло, металл, резьбу, витраж, гобелен, батик. Эти произведения нашего времени, созданные недавно, можно увидеть в **выставочных салонах и художественных галереях**.

Творческая экскурсия: произведения современного декоративного искусства

Керамика – изделие из глины

Художественное стекло

Художественный металл

Гобелен – безворсовый настенный ковер

Витраж – изображение на стекле

Батик – изображение на ткани

Резьба по дереву

Познакомимся поближе с современным выставочным искусством.

В отличие от творчества народного мастера, современный художник-прикладник свободен в осуществлении творческих замыслов. Создавая новое произведение, он смело экспериментирует с материалом, формой и цветом.

Уникальные творческие эксперименты художника связаны с **выставочной деятельностью**. Эта деятельность — поиск новых идей и образов, богата выражением представлений художника о красоте, отношении к окружающему миру, мыслей и чувств.

Выставочная деятельность — это авторский продукт, созданный упорным, тяжелым трудом художника. В отличие от изделий массового производства, авторский продукт неповторим. Он не только хранит в себе творческую индивидуальность автора, но и становится как бы продолжением его личности.

Экспозиция выставки “Baku Creative Center”

Современный профессиональный художник очень часто обращается к прошлому — традиционным образам и сюжетам народного искусства. Однако эти древние образы в его творчестве звучат совершенно иначе. Художник как бы изучает их и привнося в них черты современности, своеобразно изменяет.

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

В экспозиции музея собраны картины и скульптуры современного искусства Азербайджана с середины 20 века до наших дней.

Музей современного искусства

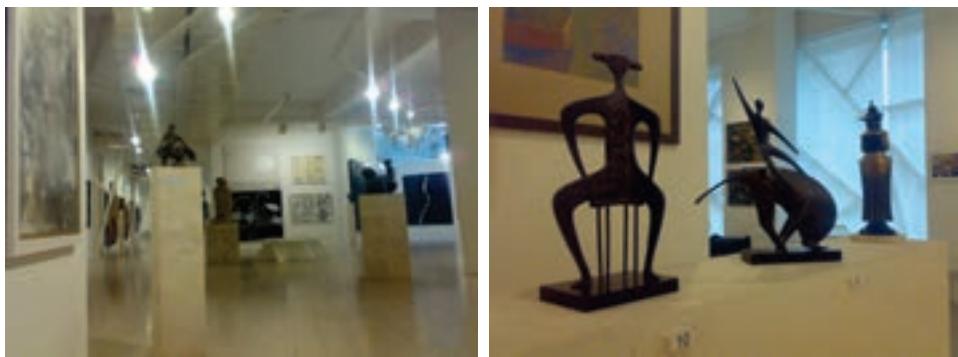
Экспозиция музея. Эта экспозиция известна картинами и скульптурами, воспевающими свободу человеческого духа, поиск, наблюдения.

Музей современного искусства — это мир настоящих шедевров, представляющий более тысячи произведений художников Азербайджана, созданных за последние 70 лет. Часть экспозиции отражает совершенно другое направление национального художественного творчества. Это уникальные произведения Ашрафа Мурада, Кымала Ахмеда, Мирджавада Джавадова, Расима Бабаева.

Выставочный салон Музея современного искусства

Интерьер и экспозиции музея. Белый цвет интерьера, необычный стиль архитектуры, металлические конструкции, неповторимые художественные произведения создают образ современного музея искусств.

В музее представлены коллекции произведений живописи и скульптур классиков изобразительного искусства Азербайджана — Саттара Бахлулзаде, Таира Салахова, Микаила Абдулаева, Таги Тагиева, Надира Абдурахманова, Эльмиры Шахтахтинской, Огтая Садых-заде, Токая Мамедова, Тогрула Нариманбекова, Омара Эльдарова и современных мастеров других стран.

Цветные карандаши
Фломастеры
Акварель
Гуашь

Творческая деятельность. Изобрази экспозицию Музея современного искусства. Вначале попробуй нарисовать его интерьер, а затем — выставленные там произведения. В своей экспозиции можешь “выставить” любое произведение современного декоративно-прикладного искусства, нарисованное тобой.

www.mim.az

- Что отличает современного художника-профессионала, работающего в области декоративно-прикладного искусства, от народного мастера?
- Чем отличаются выставочные произведения декоративно-прикладного искусства от изделий массового производства?

Выставочное искусство — единичные, авторские, художественные произведения, в которых наиболее ярко проявленна творческая индивидуальность профессионального художника; предназначались для публичного показа. **Художественная галерея** — место, где демонстрируются произведения искусства. Обычно художественные галереи называют “художественными музеями”.

Выставка — публичная демонстрация достижений в области искусства и других областях общественной жизни.

Современное искусство — совокупность художественных практик, сложившихся во второй половине XX века

22. КЕРАМИКА

ТЫ УЗНАЕШЬ:

- Особенности керамики: форма, декор и цвет.

Если в народном творчестве глиняная посуда использовалась в ежедневном быту, то в современном декоративно-прикладном искусстве она во многом потеряла это назначение, став просто видом творчества. Сегодня художники-керамисты применяют керамику в оформлении комнат, выявляют новые пластические возможности этого материала, богатство его цвета и фактуры.

Керамика — это изделия из цветной обожженной глины. А фарфор и фаянс создаются из более тонких белых глин.

Керамика

Майолика

Фарфор *Фаянс*

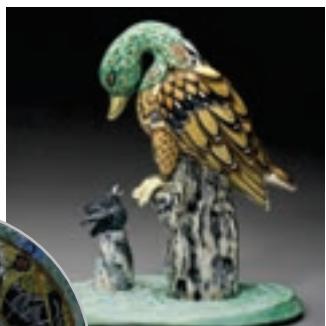
Творческое исследование: свойства глины

Майолика. Керамические изделия разнообразны — они различаются по форме, декору и характеру поверхности.

Майолика — это гончарное изделие из обожженной глины, покрытое цветной глазурью.

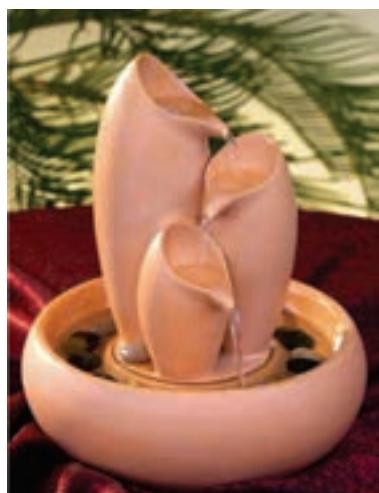
В технике майолики изготавливаются декоративные панно, наличники, посуда и даже монументальные скульптурные изображения.

Майолику раскрашивают так: сначала поверхность изделия покрывают эмалью, потом на нее наносят рисунок и обжигают в печи.

Терракота. Художника-керамиста привлекает и естественный цвет обожженной глины, которую называют *терракотой*. Слово терракота означает “жженая земля”. Художнику порой бывает трудно в одном предмете раскрыть всю сложность замысла, и он соединяет изделия в единую композицию — *ансамбль*. При создании художественного образа вещи художник использует фактуру.

Иногда художники-керамисты придают своим изделиям кривую или размятую форму, с трещинами и полосами. Это придает форме более выразительный вид; только необходимо понять, что этим он хотел сказать.

Разнообразие керамики в современном искусстве каждый раз восхищает зрителя необычным, новым видом.

Белая или
красная глина
Пластилин
Гуашь

Творческая деятельность. Создай изделия из майолики и терракоты. Если попробуешь показать древние образы в современном искусстве в необычной форме, они могут получиться очень оригинальными. Из этих предметов можно создать и целые композиции — ансамбли. Не забудь определить вид изделия. Если украсишь сделанное “произведение” гуашью, можешь показать себя как настоящий мастер майолики.

- Какими секретами глины владеют художники-керамисты?
- Чем древние фаянсовые изделия отличаются от современной керамики?

Керамика — гончарное изделие, изготовленное из глины.

Майолика — изделие из обожженной цветной глины, покрытое глазурью.

Терракота — изделие из обожженной желтой или красной глины.

Фарфор — полупрозрачная керамика (обожженный фарфор имеет чистый белый цвет).

Фаянс — изделие из простой глины, без покрытия глазури.

23. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СТЕКЛО

ТЫ УЗНАЕШЬ:

- Значение изделия из стекла, как произведения декоративно-прикладного искусства.
- Свойства и технология стекла.

В музеях современного искусства демонстрируются произведения произведения декоративно-прикладного искусства из художественного стекла, изготовленные современными художниками.

Творческое исследование: свойства стекла — цвет, форма и декор

Цвет. Солнечные лучи, попадая на стеклянное изделие, оживляют его. Высвечивая таинственную глубину и превращая в настоящую драгоценность. Работа художника-стекольщика очень сложна. Кроме ловкости и навыков в этом деле, необходимо чувствовать хрупкость и прочность, прозрачность и насыщенность цветом.

Форма и декор. Перед раскаленными стеклоплавильными печами создаются отдельные формы и целые декоративные композиции. Обычно художник сам выдувает стекло, вращая расплавленную каплю, придавая ей разные формы. Или в этом ему помогает мастер-стеклодув.

Выдувное стекло, получаемое ручным способом, иначе называют *гутное стекло*. В горячем состоянии его можно тянуть, мять, лепить, резать, прикрепляя к нему лепные детали.

Гутное стекло (“*гут*” — немецкое слово — “стекольная мастерская”). Стеклянные изделия, приготавляемые посредством свободного дутья.

Инструменты стекольной мастерской: трубка для выдувания, металлические ножницы для отрезания стекла, клещи, пинцет, деревянная ложка, инструменты для придания формы и декоративности стеклу.

Цвет, форма и декор

*Произведения
гутного стекла*

Акварель
Фломастеры
Пастельные мелки

Творческая деятельность. Нарисуй стеклянные изделия разной формы. Это может быть посуда или просто фигура. Можешь составить из них общую композицию — ансамбль. Попробуй показать цветом, что изделие создано из художественного стекла и не забудь про декор.

- Каким образом художник создает изделия из стекла?
- Что общего в цвете, форме и декоре керамических и стеклянных изделий?

Это интересно

В Чехии и Словакии стекло считается символом национальных традиций.

24. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МЕТАЛЛ — КОВКА И ЛИТЬЕ

ТЫ УЗНАЕШЬ:

- Значение художественного металла, как произведения декоративно-прикладного искусства.
- Методы обработки металла — художественная ковка и литье.

Воображение художника вдохновляет его на создание новых образов и поиск новых технологий. Современные художники создают произведения даже из такого “трудного” материала, как **металл**. Они используют различные техники и приемы его обработки — ковку, литье, чеканку, сварку.

Фрагмент экспозиции выставки и произведения художественного металла

Творческое исследование: художественный металл — форма и силуэт

Работа с металлом требует от мастера “крепкой” руки и “железной” воли. Если художник занимается художественной **ковкой**, то нередко ему самому приходится быть исполнителем — своими руками создавать из раскаленного железа образы, оживившие в его воображении.

Раскаленный кусок железной заготовки в одно мгновение перекладывается из печи на наковальню. Удары следуют один за другим, и кусок железа постепенно начинает принимать форму будущего изделия. Нужно успеть все, пока металл еще не остыл. Вспомни пословицу “Куй железо, пока горячо”, и ты поймешь, как тяжела эта работа.

 Художник великолепно чувствует материал и смело использует его пластические возможности. Выразительная по силуэту композиция выглядит, будто это графика в металле.

Произведения, созданные художественной ковкой

Другая техника обработки металла — это **литье**. Расплавленная масса заливается в специальную форму, в которой она, медленно остывая, принимает форму будущего изделия.

Произведения, созданные художественным литьем

Закир Ахмедов.
“Мугам”

Даши Нимдаков.
“Принцесса”.
Композиция
из металла и кости
(бивень мамонта)

Работа с металлом дает возможность художнику, используя разные техники, создавать необычные и оригинальные произведения.

Пластилин
Глина

Творческая деятельность. Используя пластичность пластилина или глины, попробуй создать изделие из металла необычной декоративной формы. Определи вид обработки металла — *художественная ковка* или *художественное литье*. Как ты сможешь это показать?

- Назови основные свойства художественной ковки и литья.
- В чем проявляется отличие и схожесть произведений?

25. ГОБЕЛЕН

ТЫ УЗНАЕШЬ:

- Роль гобелена в интерьере.
- Техника изготовления и свойства гобелена.

В выставочных салонах можно увидеть еще один из видов декоративно-прикладного искусства, ручная работа, насыщенная сюжетом и орнаментальной композицией - гобелен. Так как эти художественные произведения украшают стены, их так и называют — ковер-картина.

Гобелен средних веков

Выставка гобеленов и современный гобелен

Творческое исследование: ковер-картина

История. Гобелен в средние века был символом аристократизма. Этим произведением искусства украшали дома знатных людей, он придавал магическую красоту дворцам.

В средние века в странах Европы искусство гобелена было широко распространено. Гобелены отличаются от килимов смыслом и содержанием сюжетных композиций.

Гобелен с изображением Людовика XIV

Гобелен, украшающий замок средних веков

Технология и материал. Плетение гобелена требует от мастера много терпения, опытности и художественных познаний. Создается гобелен за ткацким станком, на который натягиваются нити основы. Художник размещает на станке эскиз, и создается гобелен с помощью перекрёстного переплетения шерстяных и льняных нитей.

Сегодня художники, работающие с гобеленом, используют синтетические волокна, шнурки, веревки, металлические нити, проволоку, кусочки кожи, дерево и конский волос.

Изображение и цвет. Цветные нити для художника по гобелену то же, что глина для художника-керамиста, масса стекла для художника по стеклу или железо для кузнеца. Создавая гобелен, автор становится одновременно умелым ткачом. Как живописец — он словно “рисует” цветными нитями, как скульптор — нить буквально “лепит” объем. А когда речь идет об оформлении интерьера, он думает как архитектор.

Поэтические чувства помогают автору при создании гобелена, из цветных ниток он создает цветовое богатство. Но не только цвет позволяет автору передать в гобелене все многообразие природы. Руки мастера, используя линии, форму, ритм, фактуру, создают настоящее чудо. Для художника по гобелену все имеет значение:толщина нитей, их качество, цветовые сочетания, соответствие материалов.

Так же как и керамика, стекло и металл, гобелен участвует в оформлении современного интерьера. Он не только украшает стены, но и создает образ интерьера, определяет его настроение.

Лист А3
Пастельные мелки
Фломастеры
Гуашь

Творческая деятельность. Попробуй нарисовать гобелен. Его содержанием может быть сюжетным или орнаментальным. Для того чтобы показать выпуклую фактуру, лист бумаги должен быть шероховатым. Ты можешь положить под лист рельефный картон или клеенку. Не забудь показать в гобелене линии, форму, ритм и цветовое соответствие. Затем можешь создать рамку, для того чтобы повесить гобелен на стене.

- Чем гобелен отличается от ковра?
- Что необходимо для изготовления гобелена?

Это интересно

Основным центром современного искусства гобелена считается Франция, богатая вековыми традициями ковроткачества.

26. НЕЖНЫЙ БАТИК

ты узнаешь:

- Виды и свойства батика.
- Значение идеи, мысли и цвета в произведении.

Батик — это искусство ручной росписи по ткани. Он считается самым изящным видом декоративно-прикладного искусства.

Батик, связанный с технологией обработки шелка, считается молодым и современным видом в декоративном искусстве Азербайджана. Слово “батик” индонезийское слово, означает “капля воска”. Эта техника выполняется на шелковой, хлопчатобумажной и льняной материи.

Творческое исследование: горячий и холодный батик

Художник может создавать батик в разных техниках. Одна из них **горячий батик**. Сначала точно по рисунку наносится растопленный воск. Затем постепенно им покрываются все соответствующие ему цвета по принципу “от светлого к темному”.

рисунок

Для того чтобы пропитать горячим воском ткань, используют медные или стеклянные трубочки — резервы.

пропитывание

роспись

Горячий батик

Существует и менее трудоемкий способ росписи — **холодный батик**. Здесь рисунок выполняется по ткани специальным составом при помощи стеклянных трубочек. Чтобы краска не смогла растечься, линии рисунка должны быть замкнуты. Поэтому необходимо на рисунок сначала нанести контур. Произведения, созданные методом холодного батика, нельзя держать во влажных местах.

Расписывая ткань, художник использует специальные краски, которые, подобно акварели, мягко перетекают одна в другую, создавая чудесные цветовые разводы. Если внимательно посмотреть на работы, выполненные в технике холодного батика, можно почувствовать, что каждая из них — это взволнованный рассказ о красоте. Их темы подсказаны художнику природой.

Таинственность батика можно увидеть в многообразии цветовых оттенков, в ритме декоративных цветных пятен и линий. Все эти художественные средства выражают смысл произведения.

Холодный батик

В этих нежных шелковых произведениях чувствуется творческая фантазия художника-живописца, художника-прикладника, художника-ткача.

Азербайджанские художники тоже создали разные ценные произведения в стиле батика.

*Произведения художников по батику
Азербайджана.*

Бакинский музейный центр.

Акварель
Фломастеры
Шелковая ткань

Творческая деятельность. Создай фантастическую композицию по любой теме на бумаге или шелковой материи. Используя в технике батика акварельные краски и фломастеры, попробуй создать настоящее современное произведение декоративного искусства. Вначале нарисуй простым карандашом, затем раскрась красками. После того как рисунок высохнет, обведи его контуры фломастером. Постарайся показать ритм цветных пятен и линий.

- Чем отличается батик от акварели?
- Как ты понимаешь выражение: “Батик — самый изящный вид декоративно-прикладного искусства”?

27. ТЫ — «ХУДОЖНИК»

ТЫ УЗНАЕШЬ:

- Что ты узнал из учебника о декоративно-прикладном искусстве.
- Как организовать выставку из творческих работ.

Заканчивается учебный год. В течение года ты вместе одноклассниками создал интересные декоративные произведения, рисунки, панно. В этом тебе помог учебник.

Если ты получил знания и навыки о возникновении декоративно-прикладного искусства, его развитии, роли и значении в жизни общества, узнал секреты современного искусства, то можешь считать себя **настоящим** «художником» в этой области.

На основе знаний, которые помог тебе получить учебник, ты стал свидетелем изменений, которые произошли в жизни общества и в твоей жизни под влиянием декоративного искусства.

Твои рисунки и декоративные изделия могут создать хорошее настроение в школе и дома, стать подарком для друзей, которые ценят красоту. Это будет интересно всем...

Было бы хорошо аккуратно собрать все работы и рисунки, созданные тобой и твоими друзьями в течение года, организовать выставку в интерьере школы и показать их окружающим.

*Выставка, организованная
в фойе школы*

Экспозиция

Сначала необходимо выбрать место для выставки (класс, коридор или зал), где будут размещены работы, решить, каковы будут их размеры и тема. Например, на основе глав учебника можно сделать декоративное панно, украшающее стены школы. Обсуди это с друзьями — каждая группа может создать панно любой главы по желанию.

Рождение замысла и воплощение его в эскизах — это один из самых важных и ответственных моментов творческого процесса. От него зависит успех дальнейшей работы. Работы, которые вы разместите здесь, могут относиться к народному творчеству и современному искусству.

Особое внимание необходимо уделить общему виду выставки в интерьере школы.

Общий вид выставки

Вертикальная композиция

Для создания экспозиции выставки тебе помогут правила изображения: симметричное или асимметричное расположение, законы композиции в расположении рисунков и предметов, влияние общего цветового колорита, содержание экспозиции. Очень важно обратить внимание на гармонию между выставкой и окружающим пространством, элементы освещения.

Горизонтальная композиция

В правом углу рисунка необходимо указать свое авторство. Напиши информацию о себе: имя, фамилию, дату рождения, город или село, в котором живешь, номер школы, в которой учишься. Не забудь указать название темы и дату, когда был сделан рисунок.

Творческая связь между предметами. Выставку, посвященную роли декоративно-прикладного искусства в жизни человека, можно провести в форме игры, викторины или спектакля, сделать ее более веселой и интеллектуальной. Можешь организовать презентации самых интересных для тебя тем и показать их при помощи слайдов. Не забудь про гербы и эмблемы, которые ты создал в графическом редакторе. Твои способности в использовании современных технологий сделают презентацию выставки более интересной.

В конце выставки-праздника работы, выполненные на уроках изобразительного искусства, можешь подарить гостям.

Оценивание твоей выставки. Выставка считается важным событием, праздником общения. Зрители стараются понять мысли и чувства, выраженные в творческих работах. Все это сделает твою жизнь и жизнь окружающих тебя людей более многообразной и интересной.

На выставку можешь пригласить учителей, родителей, друзей. Они познакомятся с “секретами” декоративно-прикладного искусства, поделятся своими впечатлениями, получать от тебя ответ на интересующие их вопросы.

Выставка может считаться как бы *оценением* твоей работы и работы твоих товарищей в течение всего учебного года.

Но самое главное — какие творческие работы и необычные вещи ты смог сделать своими руками! Ты, создавая красоту вокруг себя, даришь радость людям!