

АСКАРАЛИ СУЛАЙМОНОВ, НЕЪМАТ АБДУЛЛАЕВ,
ЗИЛОЛА СУЛАЙМОНОВА

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

*Учебник для 7 класса общеобразовательных школ
Третье издание*

*Допущено к изданию
Министерством народного образования
Республики Узбекистан*

Издательско-полиграфический творческий дом имени Гафура Гуляма
Ташкент - 2017

УДК 741(075)
ББК 74.268.51
С 96

Издано за счёт средств книжного целевого фонда

Р е ц е н з е н т ы :

Р. Худайбергганов – профессор национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзада.

М.Талипова – главный методист отдела «Музыка, искусство, трудовое образование, физическое совершенство и здоровье» Республиканского центра образования.

Н.Хатамова – учитель изобразительного искусства и черчения общеобразовательной школы № 187 Мирзо Улугбекского района.

Сулаймонов А.

Изобразительное искусство. Учебник 7-класса / А. Сулаймонов, Н. Абдуллаев, З. Сулаймонова – Ташкент: Издательско-полиграфический, творческий дом имени Гафура Гуляма, 2017 – 80 с.

УДК 741(075)
ББК 74.268.51

© А. Сулаймонов и др.
© Издательско-полиграфический
творческий дом имени Гафура
Гуляма, 2017

ISBN 978-9943-5008-1-5

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Дорогие ученики! Вы получили знания по основным направлениям изобразительного искусства, его разновидностям, и жанрам, познакомились с жизнью и творчеством известных художников, скульпторов. Во всех видах и жанрах изобразительного искусства человек может работать самостоятельно и проявить свои способности и талант. В этом учебном году вы закончите обучение по основам изобразительного искусства, и поэтому необходимо стремиться как можно больше получить знания у своих учителей. Особое внимание необходимо уделить сложной тематике в искусстве, направлениям, течениям, символике и древним законам искусства книги. Так как у вас сейчас такой возраст, когда хочется удивить своими знаниями, способностями, художественно-эстетическим талантом умением, то вы сможете удивить друзей, учителей, родителей и знакомых.

Некоторые из ваших сверстников могут связать свое будущее с изобразительным, прикладным искусством или же с архитектурой. Надеемся, что данная книга, которую вы держите в руках, станет вашей настольной помощницей и советчицей. Но не у всех проявляется тяга и интерес к изобразительному искусству. Может быть, вы не научились рисовать так, чтобы ваши работы восхищали окружающих. Но ведь занятия изобразительным искусством учат вас не только рисованию. Вы глубже знакомитесь с Родиной: ее национальной культурой, искусством, историей и великими личностями, расширяете свои познания о цвете. На уроках изобразительного искусства совершенствуется ваша наблюдательность и память, развивается способность отличать прекрасное, красивое в искусстве и жизни, уметь получать от этого эстетическое наслаждение. Это поможет вам лучше разбираться в национальном и мировом искусстве, научит правильно анализировать художественные направления – в общем, постигать искусство во всем его многообразии. Вы познакомитесь с искусством резьбы по дереву и ганчу, скульптурой, прикладным искусством, дизайном, а также со смыслом и символикой в искусстве.

Все это будет служить повышению вашего художественно-эстетического уровня. А уроки изобразительного искусства и этот учебник помогут вам совершенствоваться, углублять и систематизировать знания и приобретенный опыт.

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ

1-ТЕМА

ТЕЧЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ В ИСКУССТВЕ

Возникновение течения импрессионизма, появившегося в результате великих преобразований в изобразительном искусстве, связано с точной датой, т.е. 15 апреля 1874 года, которая послужила началом для образования импрессионизма.

В XIX веке в изобразительном искусстве по заказу представителей крупных семейных кланов создавались по настоящему царские картины на основе реалистических законов, была повышена потребность в произведениях изобразительного искусства из культурной жизни того времени. Группа художников, вдохновленная красотой окружающей природы, создала картины, в которых отражались времена года, их переменчивость (раннее утро, восход, рассвет, полдень, закат, вечер, влажность, дождливый день, пасмурно), начали создаваться произведения в которых показаны аллеи, парки, проспекты города. Для отображения современных будничных городских сценок в кафетериях, на площадях, изменений в окружающей природе, изображения меняющихся картин повседневной бурной жизни многолюдного города художники этого направления использовали новую технику письма – мазками, отдельными цветовыми пятнами. В итоге, особая палитра красок (красный, золотистый, жёлтый, зеленый, небесно-голубой, темно-синий, фиолетовый), становятся главным средством, позволяющим передать «впечатление», воспроизведение авторского взгляда на объект.

Вы не увидите ни одного четкого изображения человека либо предмета. Образы людей, предметы – все дается мазками, с помощью особой палитры

Рис. 1. Камиль Писарро. Проспект Капустино.

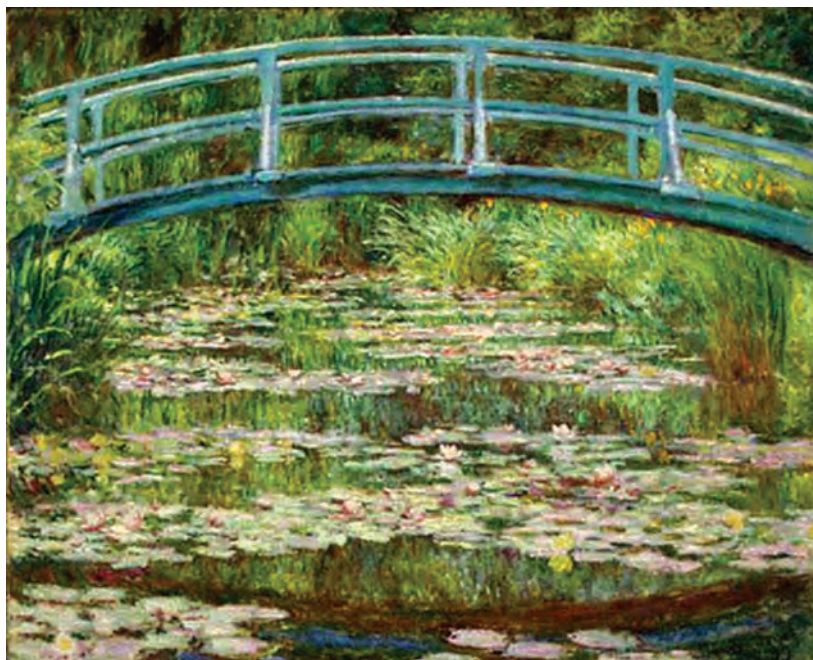

Рис. 2. Клод Моне. Озеро с лилиями.

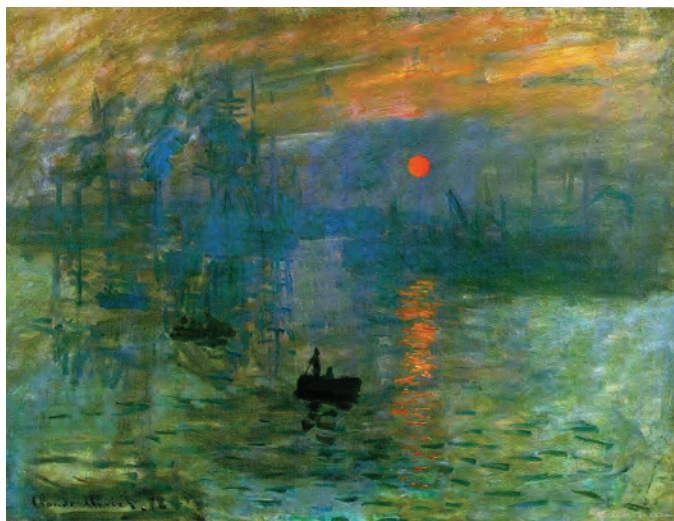

Рис. 3. Клод Моне. Впечатление от восходящего солнца.

красок. Однако этот метод подвергся критике как со стороны поклонников изобразительного искусства, так и со стороны искусствоведов. В то время в Европе, в частности, во Франции, в Лувре видными политическими деятелями ежегодно организовывались выставки под названием «Салон», но представители нового течения не были на неё приглашены, что сказалось на их материальном положении. Не смотря на это, они остались преданными своим принципам, «тенденциям» и продолжали творчество. 15 апреля 1874 года они образовали самостоятельный творческий союз, и в кафе «Гербуа», находящемся в Париже на улице Капуцинов в доме № 35, была организована первая творческая выставка. Видные художники этой группы Клод Моне, Альфред Сислей, Огюст Ренуар, Поль Сезанн участвовали в работе выставки, представив произведения, в которых создали прекрасные, мастерски выполненные образцы нового течения в искусстве. Среди выставленных работ Клода Моне была картина, но без названия, братишка Ренуара предложил назвать её «Впечатление от восходящего солнца». Именно эта картина и дала название первому течению нового направления в истории искусства (фр. *impressionisme* – впечатление). В частности, корреспондент газеты «Фигаро», как бы в шутку этому течению придумал прозвище – импрессионисты. И эта дата 15 апреля 1874 года послужила основой создания нового течения в истории изобразительного искусства.

Новое течение, появившееся во Франции, оказало значительное влияние на искусство Европы, Америки, Азии.

Клод Оскар Моне (1840-1926) является одним из основоположников течения импрессионизма. Основой его произведений являются наблюдения и впечатления, полученные от жизни обычных простых людей, прекрасных пейзажей природы. Основам изобразительного искусства он научился от Эжена Будена. Такие картины Клода Моне, как «Пляж в Эжен-Адрессе», «Дом Моне в Аржанте», «Тополя»? «В лесу Фонтенбло», «Озеро с лилиями», «Впечатление от восхода солнца» занимают почетное место в самых престижных мировых музеях и картинных галереях.

Рис. 4. Клод Моне.
Автопортрет.

Мы можем проследить за влиянием этого течения в работах и творчестве художников Узбекистана, где есть элементы импрессионизма у: Льва Буре, Оганеса Татевосяна, Павла Бенькова, в раннем творчестве Урала Тансыкбаева, Джавлона Умарбекова, Шухрата Абдурашидова, Абдуманнона Юсупова, Яниса Салпинкиди, Ортыкали Козокова, например, в полотнах «Караван», «Борьба» и в композициях Анвара Мирсаатова, Абдуманнона Юнусова, Дилюса Мирсалимова.

В истории мирового искусства импрессионизм оказал огромное влияние на формирование культуры живописи, открыл путь для различных направлений и течений искусства нового времени. Одно из таких направлений – постимпрессионизм (пост – после). Используя успехи и вдохновляясь методами изобразительного искусства импрессионистов, придерживаясь реалистических законов в изобразительном искусстве, постимпрессионисты уделяли большое значение его философской стороне и символике.

Художники работали над созданием новых произведений, в которых гармонично сочетались бы достижения импрессионизма и традиции реалистического искусства, и этими изысканиями обогатили мировое искусство.

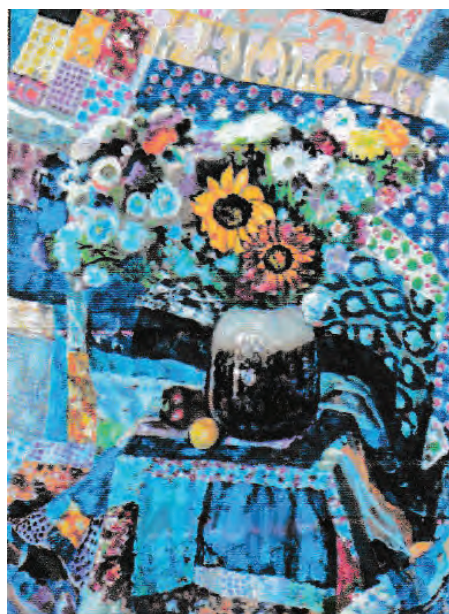

Рис. 5. Янис Салпинкиди.
Букет цветов на фоне
национальной ткани.

Рис. 6. Дилус Мирсалимов. Дерево.

Таким образом появилось направление неоимпрессионизм. Основателями этого направления были Жорж Сера и Поль Синьяк. Для передачи своего впечатления об изображаемом объекте художники прибегали к различным оптическим приемам, например, разлагая сложные тона на чистые цвета, использовали семь цветов радуги. Так как используемые ими мазки напоминали квадратные и круглые точки, их работы называли пуантилистическими полотнами, т. е. картинами, созданными с помощью точек, а метод – пуантилистическим (пуантилизм – фр. «pointillisme» – работать точками). Рассмотрите репродукцию картины художника Узбекистана Дилуса Мирсалимова «Дерево» (рис. 6).

Рис. 7. Камиль Писсарро.
Автопортрет.

Рис. 8. Камиль Писсарро.
Дожливый день.

Работа выполнена на основе метода пуантилизма. Техника использования мазков создает впечатление мозаики.

Восприятие светлого чистого тона меняется, т. к. рядом с другим цветом он меняет свои свойства и кажется иным. Например, если дать рядом желтый и голубой цвет, он будет восприниматься как зеленый. Желтый и красный цвета, расположенные рядом, создают золотистую гамму и т. п.

Течение фовизм в изобразительном искусстве тоже связано с определёнными художниками. Группу живописцев: Анри Марке, Жоржа Руо, Анри Дерен, Анри Матисс, принявших участие в организованной в Париже в 1905 году на выставке «Салон независимых», за взгляды и методы работы стали называть «дикими» – «фовистами» (фр. «fauvisme», «fauve» – дикие). Представители этого направления значительно отличались от направлений реализма, натурализма и импрессионизма, так как стремились создавать простые примитивные произведения, близкие к произведениям средневековья, в направлении искусства народов Востока.

Резкое противопоставление цветов и упрощённость форм, представленные на выставке, было выполнено не по существующим канонам.

Затем в изобразительном искусстве широко распространилось направление кубизм, что привлекло внимание множества ведущих художников.

Так в истории изобразительного искусства появились ряд новых направлений и методов. Помимо тех художников, имена которых мы

ранее перечислили, произведения и картины таких художников, как Винсент Ван Гог, Анри де Тулуз-Лотрек, Анри Матисс, Эдгар Дега, Эжен Делакруа, Оноре Домье, Жан-Батист Камиль Коро, Август Ренуар, Поль Сезанн, Альфред Сислей получили высокую оценку со стороны искусствоведов и поклонников изобразительного искусства.

Вопросы для закрепления темы:

1. Какие направления в изобразительном искусстве появились в конце XIX и начале XX века?
2. Чем отличаются новые течения в изобразительном искусстве от реалистического изобразительного искусства?
3. Что означает термин «импрессионизм»?
4. Произведение какого художника стало основой для названия импрессионистического течения?
5. Какие течения появились в Европе?
6. Каких художников работающих в новом направлении, вы знаете?

Задание на дом:

1. Подготовьте анализ картин, написанных в импрессионистском направлении и к самостоятельной работе на эту тему.
2. Перепишите из словаря, в свои тетради слова написанные в курсивном шрифте и поймите их смысл.

2-ТЕМА

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПЕЙЗАЖА МЕТОДОМ ИМПРЕССИОНИЗМА. «ПУАНТИЛИЗМ»

На предыдущих занятиях вы получили представление о таких направлениях в искусстве, как импрессионизм и пуантилизм. Кроме этого, познакомились с произведениями художников, созданными в этом направлении, и проанализировали их. Прежде, чем приступить к самостоятельной работе, представим перед собой композицию картины, написанной методом импрессионизма, которая вам понравилась. Давайте вспомним и попробуем использовать эти методы в наших рисунках. Для этого лучше начать с классического метода изображения пейзажа, основоположником которого стал итальянский художник Аннибале Каррачи. Он первый разделил работу над пейзажами на планы, т. е. на первый, второй (средний) и третий (задний план). Распределив в картине цвета: на первом плане – темный тёплый, на втором – средний тёплый, на заднем, третьем – холодный, тем самым он добился создания пространственности в своих картинах (рис.11).

Рис. 9. Павел Беньков. Водоносы.

Художники-пуантилисты создавали свои произведения мазками чистых красок в виде квадратных и круглых точек, располагая их рядом друг с другом. В качестве темы пейзажа можете подобрать любой вид природы по вкусу. В качестве примера рассмотрите репродукцию картины Павла Бенькова «Водоносы» (рис.9). На ней можно наглядно увидеть получение гаммы цветов. Такое распределение цвета создает впечатление

Рис.10. Натюрморт. Картина, созданная методом пуантилизма, ученика Республиканского художественного колледжа.

Рис. 11. Схема раскрашивания пейзажа

пространственной широты пейзажа. На рисунке 10 представлена картина учеников Республиканского художественного колледжа, выполненная методом пуантилизма.

Аннибале Каррачи (1560–1609) жил и занимался творческой деятельностью в итальянском городе Болонье. Один из создателей своеобразной школы по изучению основ изобразительного искусства. Она называлась школой художественного образования братьев Каррачи. Основоположник классического метода написания пейзажа работал в жанре монументальной живописи, создавая пейзажи и портреты, в Болонье образовал академию изобразительного искусства. Его учение об использовании академических методов в создании художественных произведений сыграло важную роль. То есть художник занял особое место в разработке направлений академического искусства. Наряду с созданием крупных художественных произведений, портретов, различных пейзажных жанров, он разработал методику по изучению основ изобразительного искусства для детей.

При создании схематических рисунков рекомендуется использовать на первом плане яркие тона краски. На втором плане яркость красок слегка уменьшается. На третьем плане используются холодные цвета, в основном, различные оттенки голубого цвета, а также близкий к голубому тёмно-зелёный цвет, в результате чего можно изобразить задний план пейзажа.

Вопросы для закрепления темы:

1. Зачем необходима плановость в создании произведений в жанре пейзажа?
2. Кто основал принцип плановости ?
3. Прокомментируйте импрессионистический метод в произведении Камиля Писсарро «Дожливый день»?
4. Проанализируйте произведение узбекского художника Дилюса Мирсалимова «Дерево».

Задание на дом:

1. Нарисуйте композицию в жанре пейзажа методом пуантилизма.
2. Подберите репродукции картин, созданных в стиле импрессионизма.

3 -ТЕМА

РАБОТА В СТИЛЕ КУБИЗМ. НАТЮРМОРТ

Одним из широко распространенных методов в изобразительном искусстве является метод кубизм. Работа в стиле кубизм привлекала

многих художников. Чаще художники, работавшие в этом стиле, стремились показать предмет, который изображают, словно обходя его вокруг, пытаясь показать невидимые стороны изображаемого предмета. Основателем метода кубизма является Поль Сезанн. Обучая основам кубизма в изобразительном искусстве, нужно подчеркнуть всю важность данного метода, художник должен видеть в природе цилиндр, шар, конус и другие геометрические фигуры. Безусловно, умение видеть настоящую, не измененную цельную форму предметов окружающего мира, чувствовать их и получать от этого каждому художнику дает глубокие ощущения. Он приобретает опыт глубокого постижения окружающего мира. И поэтому, многие художники в своем творчестве использовали метод кубизма.

Поль Сезанн (1839—1906)—представитель постимпрессионизма. Родился во Франции, обучался в Академии Сюиса в Париже. Основатель метода кубизма. Им создано множество произведений методом кубизма, это портреты, натюрморты, пейзажи. Тщательно изучая натуру, он долгое время наблюдал какой-либо предмет, стараясь определить самые важные, присущие этой вещи стороны, чтобы передать это в картине. Художник стремился так изображать предметы, чтобы можно было ощутить их пространственную глубину, то есть воспринять конструкцию, лежащую в основе формы. В своих произведениях, используя отдельные методы художественного творчества, стремился найти свою манеру. Основным смыслом изобразительно-творческой деятельности Поля Сезанна была передача формы, соотношения красочных тонов. Рис. 12 образно характеризует творческий стиль художника.

Рис. 12. Поль Сезанн.
Автопортрет.

Самый легкий жанр кубизма – это жанр натюрморта. Так, прежде чем нарисовать предмет, его необходимо прочно установить, рассмотреть внимательно, изучить геометрические формы, сравнить, только потом рисовать. Обучаясь рисованию, художник, отталкиваясь от геометрических форм предметов данного натюрморта, должен научиться четко передать геометрические основы каждого предмета.

Последователь Поля Сезанна Пабло Пикассо в истории искусства занимает особое место. Он трудился во многих направлениях

Рис. 13 Пабло Пикассо. Пейзаж, нарисованный методом кубизма. «Фабрика в деревне Хорта де Эмбро». 1909 год.

изобразительного искусства, но не отвергал традиционных методов. Такие художники, как Ж.Брак, Р.Белони также рисовали методом кубизма.

1-задание. Возьмите несложный натюрморт. Определите геометрическую форму каждого предмета.

2-задание. Запомните натюрморт. Постарайтесь изобразить каждый предмет натюрморта, словно обходя их кругом, как это делали художники, работавшие в стиле кубизма.

Вопросы для закрепления темы:

1. Какой художник стал основоположником метода кубизма?
2. Расскажите, каких художников работающих в стиле кубизма, и их произведения вы знаете?
3. В каких целях художники использовали метод кубизма?

Задание на дом.

Нарисуйте несложный натюрморт из предметов домашнего обихода. Определите геометрическую форму каждого предмета.

4 - ТЕМА

СИМВОЛИКА И ГЕРАЛЬДИКА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

У каждой страны должны быть свои символы – Флаг, Гимн, Герб и национальная валюта, чтобы соответствовать уровню суверенного (независимого) государства.

Так, гимн звучит во время проведения государственных и национальных праздников, международных встреч, проводимых на высоком уровне. Флаг поднимают во время торжеств, когда наши спортсмены становятся победителями на международных соревнованиях. Святые символы Узбекистана – Государственный флаг и Герб – установлены во всех государственных учреждениях.

Государственный герб Республики Узбекистан был утвержден 2 июля 1992 года на X сессии Олий Мажлиса Республики. В процессе создания Герба Республики принимали участие многие известные художники. Но лучшим был признан вариант, представленный Анваром Мамаджановым. Он и стал автором Государственного герба Республик Узбекистан.

Анвар Мамаджанов, художник-график, родился в 1950 году в Ташкенте. С 1968 по 1973 год обучался в Ташкентском театральном-художественном институте (ныне Национальный

Рис. 14. Анвар Мамаджанов. Автор Государственного герба Республики Узбекистан

Рис. 15. Государственный герб Республики Узбекистан.

институт художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзада). Учился в мастерской Е.Лиенене и В.Р.Шупака. В своей творческой деятельности он занимался художественным оформлением антологии Алишера Навои, произведений узбекских писателей и поэтов Пиримкула Кадырова, Мумаммад Али, Азима Суюна, Хурида Даврона, Ямина Курбана, Мухтара Худайкулова, а также народных дастанов и анекдотов про Насриддина Афанди. Его персональные выставки проходили в США, Бахрейне, Бельгии, Ливии, Марокко, Тунисе, Индии. Он участник более 20 международных выставок.

А. Мамаджанов — автор эмблем, которые являются символами мероприятий по восстановлению духовных ценностей, проводимых в последние годы. Среди них эмблемы, выполненные к юбилеям Алпамыша, Камолиддина Бехзада и Джалолиддина Мангуберды.

Герб нашей Республики имеет круглую форму. На левой стороне герба изображены раскрывающиеся коробочки хлопка, а с правой — символ счастья и изобилия — колосья пшеницы, опоясанные флагом Узбекистана. В верхней части герба как символ сплоченности — восьмигранник, внутри которого расположены звезда и полумесяц. Восьмигранник символически связывает правую и левую стороны герба (рис. 15).

У нашего народа есть разные легенды и предания. Птица Хумо, (Феникс — мифическая птица, приносящая, по поверью, счастье тому, на кого упадет ее тень) воспевается как символ благородства, щедрости, самопожертвования, благодеяния.

Изображенная на гербе нашей Республики птица Хумо с поднятыми крыльями олицетворяет мечты и чаяния народа о мире, согласии, благополучии, счастливой и свободной жизни.

В изобразительном искусстве есть область, связанная с символикой. Художники этого направления, изображая символику стран — гербы, использовали в работе элементы изобразительного искусства — живописи, графики, дизайна.

Герб — очень древний, официальный, исторически сложившийся символ. Его история насчитывает много тысячелетий. За это время создано очень много гербов. Герб (нем. erbe — условное изображение, присвоенное государству, городу или знатному роду) — это символ своеобразия города или государства, знак отличающий того, кому передается из поколения в поколение наследство, например, царям и

правителям — государство, сословие. Это символический знак на флагах, монетах и других предметах, олицетворяющий единство предметов, знак, удостоверяющий наследника.

В истории известны следующие основные виды гербов-символов: государственный герб, земельный, корпоративный (в средние века цеховая организация), родовой герб (родовые дворяне и буржуазия). Созданием гербов, разъяснением значений их символов, изучением гербов занимается вспомогательная историческая наука геральдика (лат. *heraldus* — вестник, глашатай). Геральдика изучает роль гербов как исторический источник символов. Гербы, печати как определительные знаки, удостоверяющие принадлежность имущества, делались для архитектурных памятников, предметов домашнего обихода, оружия, монет, медалей, произведений искусства, рукописей, книг и других дорогих вещей. Эта область изобразительного искусства одна из древних. Согласно историческим источникам, герб появился в третьем тысячелетии до н. э. В многочисленных символических рисунках древних людей первобытного общества встречаются образцы первоначальных гербов. Истоки этого символа связаны с тотемизмом. Тотем (англ. *totem* — религиозный символ) в верованиях некоторых примитивных народов — животное (реже растение и другие предметы неживой природы), обладающее магической силой, часто считающееся родоначальником племени и являющееся предметом религиозного культа. Изображение такого животного (или растения и др.) являлось гербом племени. Каждый род или племя имело свой тотем, который являлся их покровителем. Поэтому на гербах многих стран сохранились изображения животных и птиц. К примеру, на гербе государства Шумеров — орел с головой льва, на гербе древнего Рима — орел, на гербе Венеции — крылатый лев, на гербе Амира Темура — три кольца, на гербе Бухары (династии Аштарханидов) — цветы на фоне радуги, на флаге великого хуннского каганата — дракон (204 г. до н. э. 216 г. н. э.), на флаге каганата гуннов Европы (375–454 гг.) изображен орел с венцом.

На гербах Египта, Германии и Российской Федерации также изображения орла (рис. 18 – д-е-ж).

Изображение легендарной птицы Хумо на гербе Республики Узбекистан исторически обоснованно. Общим для всех гербов является то, что, в первую очередь, это произведения изобразительного искусства.

Получив общие сведения о гербах, а также познакомившись с основными символическими элементами герба Республики Узбекистан, постарайтесь нарисовать его. Варианты задания выбираются произвольно, то есть вы можете по своему усмотрению использовать глину или пластилин, выполнить работу, исходя из своих возможностей и интересов, в форме барельефа, аппликации, резьбы по дереву или по ганчу.

На рисунке 17, показаны варианты графического изображения декоративной композиции гербов. Для этого можно вырезать готовые изображения гербов, взятые из газет, журналов, открыток.

Вопросы для закрепления пройденной темы:

1. Что значит слово «герб»?
2. Какой художник создал изображение Государственного герба Республики Узбекистан?
3. Какой смысл вложен в художественное, изображение элементов Государственного герба Республики Узбекистан?
4. В каких местах можно увидеть Государственный герб Республики Узбекистан?

Задание на дом:

Выполните эмблему — символ, герб своей школы, махали, фирмы. На рис. 19 изображена для примера символика традиционного «Фестиваля изобразительного и прикладного искусства», проходящего в городе Ташкенте.

Рис. 16. Герб Соединенных Штатов Америки.

Рис. 17. Государственный герб Республики Узбекистан.
Декоративная композиция.

Рис. 18-а.
Герб города Ташкента.

Рис. 18-б.
Герб города
Бенешов-Шумаве (Чехия).

Рис. 18-д
Герб Египта

Рис. 18-е
Герб Германии

Рис. 18-ж
Герб Российской
Федерации

5-ТЕМА

СИМВОЛИКА В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ УЗБЕКИСТАНА

Декоративно-прикладное искусство Узбекистана нельзя представить без прекрасного своеобразного орнамента. В художественных образцах этого вида искусства — от самых простых до самых сложных, величественных и миниатюрных, мы можем увидеть формы, имеющие символический смысл. Такие изящные узоры можно найти на детских игрушках, бешиках (деревянная колыбель), сундуках, табуретках и столах, хонтахта (невысоких столиках), шкатулках, на шахматной доске, на

седлах, покрывалах, поясах, сюзанах, паляках (род гобелена, сплошь вышитого шелковыми нитками, преимущественно красного цвета), вышивках, коврах и войлочных паласах, ювелирных украшениях, в изделиях золотошвейного ремесла и других образцах художественного творчества.

В декоративно-прикладном творчестве узбекских мастеров нашли свое отражение национальная культура и образ жизни народа. Этот вид искусства существует испокон веков, со временем он развивается и совершенствуется. В наше время декоративно-прикладное искусство получает все большую известность в мире. Лучшие образцы этого искусства экспонируются на постоянных выставках – экспозициях в музеях Самарканда, Бухары, Хивы, Ташкента и других городов.

В декоративно-прикладном искусстве Узбекистана символичность цвета и орнамента занимает особое место. Какое изображение мы бы ни взяли, в основе каждого есть какой-нибудь символический смысл.

Золотошвейное мастерство – один из самых широко распространенных видов декоративно-прикладного искусства узбекского народа. Мы подробнее ознакомимся с его историей и формах. Центр его находится в Бухаре. По свидетельству исторических источников, ранние образцы этого искусства относятся к началу средних веков (VI–VII вв. н. э.).

Золотошвейное искусство развивалось в конце XIX века в столице Бухарского эмирата городе Бухаре. Но в мастерских этого региона шили сапоги, махси (ичиги – сапожки без твердого задника и каблука, с мягкой подошвой), халаты, пояса, тюбетейки, украшенные орнаментом, только для правителей, богатых людей и как подарки. для зарубежных послов.

Золотошвейные изделия, выполненные знаменитыми бухарскими мастерами Усто Салимом, Усто Олимжаном, Маджидовым, Файзулло Гайбуллаевым, в настоящее время хранятся во многих музеях мира. В экспозициях Государственного музея искусств, в Музее прикладного искусства Узбекистана также представлены образцы золотошвейного искусства. Во второй половине XX века этот вид искусства стал формиро-

Рис. 19. Эмблема Фестиваля Изобразительного искусства

ваться и в других регионах нашей страны. Все большее распространение среди населения стали получать сюзане, златотканые чапаны. В наше время стало традицией дарить златотканые чапаны женихам, мальчикам, юбилярам, спортсменам-победителям на международных турнирах. Символические формы в золотошвейном искусстве также тесно связаны с жизнью людей. Такие элементы орнамента, как миндаль, виноград, виноградные усики, хлопок, куст, дерево, цветы разной формы, кувшин с цветами, куст барбариса, подсолнух, ива, побеги и листья используются в стилизованной, художественной форме.

В декоративно-прикладном искусстве, особенно, в золотошвейном часто применяется изображение миндаля (рис. 20), так как оно считается символом счастья, успеха. Изображение перца – оберегает от сглаза. Гранат символизирует изобилие, благоденствие; ирис – покой, вечность, волнистый стебель цветка – богатство и процветание, а побеги и листья – изобилие и гармонию.

Вышеназванные символические формы часто используются ещё в одном из видов прикладного искусства – ювелирном. Теперь с помощью изученных символических форм вы сможете самостоятельно составить композицию.

Составьте композицию применительно к сюзане или паляку.

Стилизованные образцы природных форм с символическим смыслом представлены на рисунке 21. Рассмотрев рисунок 23, придумайте свой вариант композиции изображения подсолнуха и миндаля. Выполните орнамент для сюзане из увиденных раньше символических форм. Не забудьте фон сюзане, то есть цвет ткани, на которой выполнен орнамент, должен быть темным. Чаще всего выбирают черную ткань. Поэтому вам следует для этого задания взять черную гуашь.

Девочки могут выполнить композицию для золотошвейного изделия и вышить ее самостоятельно. Лучше, чтобы это были несложные изделия, например, маленький чапан, тюбетейка, кийикча – вышитый платок, служащий поясом. Помните, для ЗОЛОТОШВЕЙНОГО изделия подбирают качественную, плотную ткань. Обычно бархат или велюр.

Рис. 20. Часть чапана (сюзане с орнаментом миндаля). II- половина XIX в.

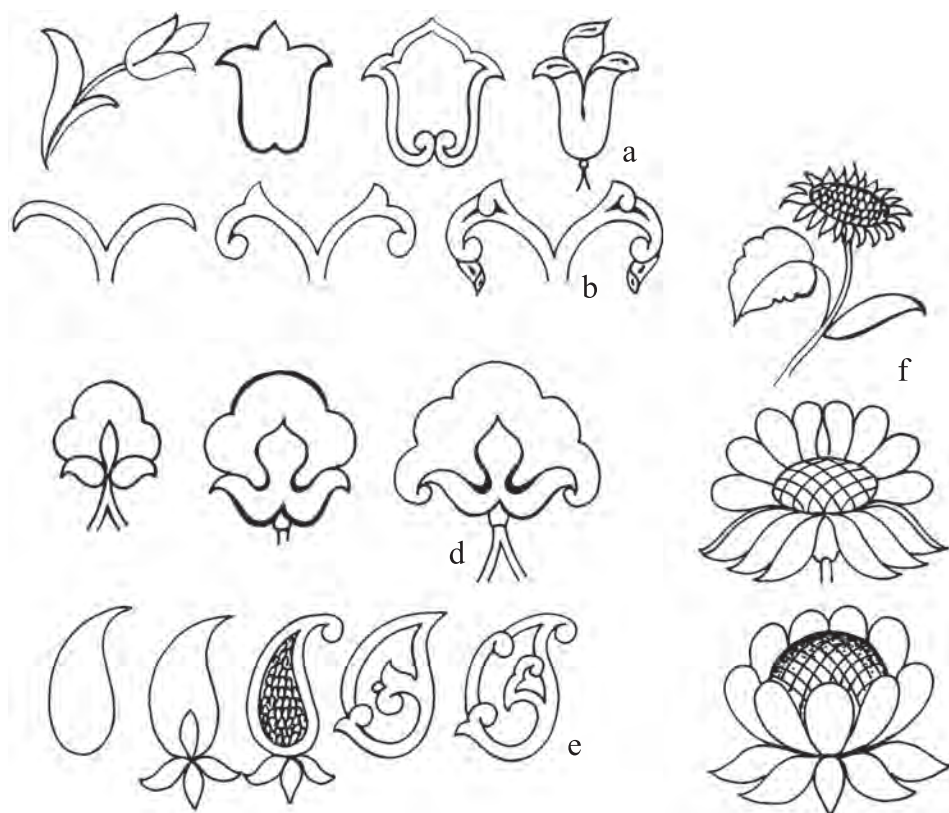

Рис 21. Стилизация природных форм:
а) тюльпан, б) ветка, в) хлопок, г) миндаль, д) подсолнух

Рис. 22. Формы орнамента, применяемые в
декоративно-прикладном искусстве, находят в природе.

Рис. 23. Кайма с орнаментом подсолнуха и миндаля. Конец XIX в.

Вопросы для закрепления пройденной темы:

1. Какие предметы могут стать образцами декоративно-прикладного искусства?
2. Где можно увидеть образцы данного искусства?
3. Что вы узнали о символических знаках и формах?

Задание на дом:

Рассмотрите предметы домашнего обихода, определите их формы и художественное оформление, проанализируйте их символические элементы.

ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ

6-ТЕМА

СИМВОЛИКА ОРНАМЕНТА УЗБЕКИСТАНА

Народное прикладное искусство испокон веков служило средством украшения жизни людей. Дома, мечети, медресе украшались декоративным орнаментом (на керамике и изразцах) с помощью специальной краски. Цветные шелковые нитки использовали для вышивания. Образцы этих изделий сохранились до наших дней. Народные умельцы — наши современники — продолжают эти традиции.

Орнаменты создаются по определенной системе. Эта образная система имеет свой смысл и содержание. Например, различают несколько видов вышивки: сюзане, паляк, дорпеч (род сюзане), кашта (вышивка) и жойнамоз (коврик для молитвы), каждый вид имеет свое предназначение.

Кашта, как правило, вышивают больших размеров, ими украшают комнату. Композиционный орнамент вышивается на белой или цветной ткани шелковыми нитками.

Элементы орнамента кашта — это стилизованные символические изображения животного и растительного мира.

На сюзане элементы орнамента чаще выполняются в виде кружков.

Декоративные элементы в виде круга подразумевают неразрывную связь человека с Вселенной. В такую композицию можно добавить

впереमेжку и растительный орнамент. Внутреннюю часть так же, как зардевор, (род сюзане) и паляк, в основном, украшают орнаментом в форме кружков.

Использование различных природных форм в качестве элементов орнамента в упрощенном художественном стиле имеет свой символический смысл в декоративно-прикладном искусстве Узбекистана. Например, использование в орнаменте элементов хлопка подразумевает воспевание этого растения как национальной гордости. Поэтому орнамент с хлопком мы видим на дорогой посуде: чайнике, пиале, косе.

В декоративно-прикладном искусстве используются такие элементы орнамента, как гранат, яблоко, пшеница, а также виноград, его листья; изображения живой природы — рога барана, гребешок петуха и другие, выполненные в художественной форме.

Можно привести и другие примеры. Например, гранат символизирует зажиточность и изобилие. Цветок граната используют в своих изделиях гончары, медники, вышивальщицы, ткачи, а также резчики по дереву, кости и т. п. Миндаль — символ счастья, успеха. Цветок барбариса очень красив, с давних пор наши предки используют его в орнаментах Средней Азии как символ спокойствия, благоденствия. Голубь — символ мира и спокойствия, полумесяц - счастья и процветания.

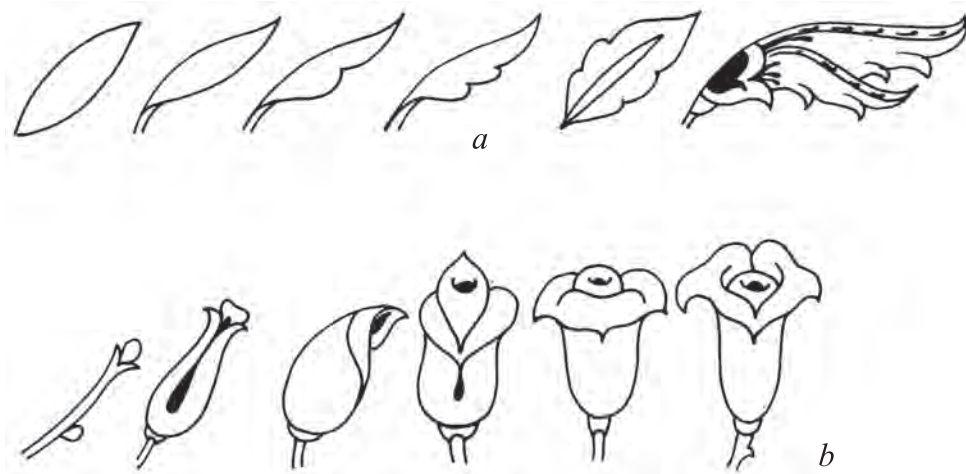

Рис. 24. Элементы декора: а) листок, б) бутон.

В изображении цветка, куста, дерева и им подобных, тоже вкладывается символический смысл. Например, цветущий сад олицетворяет собой красоту жизни, счастье, процветание. Волнистый побег (стебель) символизирует неустанное творчество и очарование природы; волны — бурное течение жизни; а цветок олицетворяет собой прекрасный мир.

В орнаменте резчики по дереву (ганчу и т. п.) часто используют элемент бутона. Он олицетворяет бесконечное продолжение жизни: на место старого поколения приходит молодое. Тюльпан также часто используется как знак весны, молодости и кипучей жизни. Листья, которые мы наблюдаем в природе, используются в орнаменте как элемент, дополняющий композицию и делающей её привлекательной. В орнаменте применяют различные стилизованные варианты простых и сложных листьев, создавая их по подобию увиденных в природе. Их называют цельные, двойные, четырехлистные, многолистные. В композиционных орнаментах можно увидеть и элементы цветков джиды (лох восточный), петушиных гребешков.

Теперь вы имеете представление о символах, применяемых в орнаментах декоративно-прикладного искусства Узбекистана, их природных и стилизованных формах. Вы сами можете создать элементы орнамента с помощью стилизации знакомых вам природных форм. Стилизация превращает объект изображения в мотив узора.

Вопросы для закрепления пройденной темы:

1. Что значит стилизация?
2. На что опираются при создании элементов орнамента с помощью стилизации?
3. Что символизируют стилизованные природные формы?
4. Какие элементы орнамента вы бы создали с помощью стилизации природных форм? Подумайте над этим.

Задание на дом:

Составьте самостоятельно композицию декора и исполните в цвете.

Рис. 25. Ферганский орнамент. Коканд. Начало XIX в.

7 ТЕМА

ОБРАЗНАЯ СИСТЕМА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

В различных геометрических формах, используемых в образцах орнамента, тоже есть символическое значение. Квадратный, кирпич обозначает веру. Вышитые, связанные или нарисованные, они олицетворяют крепость здания, построенного из кирпича, спокойную жизнь жителей этого дома. Поэтому в орнаменте цветы, побеги, дорожки выполнены с элементами в стиле ислими (вид росписи с использованием форм растительного мира), гириха (вид орнамента с композицией из геометрических фигур) – метрические формы как бы переплетены, перемешаны друг с другом. Это олицетворяет жизнь людей: они живут, трудятся, учатся на одной планете, в одной стране, в одном классе, в одной организации, в одной семье. То есть мы связаны друг с другом.

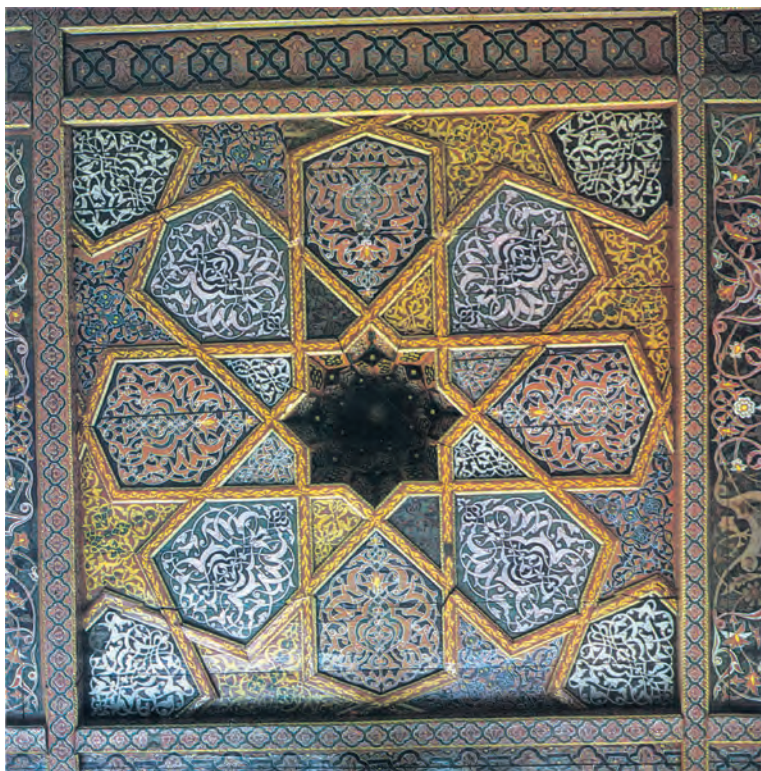

Рис.26. Хивинский орнамент. I половина XIX в.

Рис. 27. Ташкентский орнамент. Первая половина XIX в.

В системе художественных образов равносторонний квадрат (латин. – «quadrates», араб – «murabba») олицетворяет вечность, ромб – Родину; пятиконечная звезда – брэнность мира; солнце – символ жизни; облако, огонь – символ победителя; круг – счастье, препятствие злодеяниям человека; птица Хумо (Феникс) – счастье, удачу; новый полумесяц – знак мусульман; горький перец – защищает от сглаза; яблоко – любовь; соловей – верность; белый голубь – мир; сыч – бдительность, лиса – хитрость, коварство; лев – мужество, храбрость; газель – нежность, красоту, беззащитность. Цвет, используемый в декоративно-прикладном искусстве, тоже имеет определенную символику. Черный цвет означает траур; желтый – разлуку; белый – чистоту, прозрачность, свет, счастье; голубой – сильную веру; синий – голубое небо, мир; красный – победу, радость, веселье; зеленый – мать-природу.

Символические формы, их значение, используемые в декоративно-прикладном искусстве, так же, как и жизнь человека, разнообразны, имеют свою историю, едины с жизнью человека. Как жизнь, образ бытия, местные условия людей различны, так и символические формы, цвет и методы изображения, применяемые в декоративно-прикладном искусстве, разнообразны. Возьмем, к примеру, художественный роспись. В этом виде искусства существуют ферганская, хивинская и ташкентская школы. Наряду с признаками, присущими узбекскому народному прикладному искусству, в них присутствуют и местные своеобразные приемы работы. Своеобразие этих школ — в свойственном им методе создания композиции и выборе цвета. Края орнамента, присущие стилю ферганской школы, — красиво окаймленные, а цвет насыщен оттенками красного и зеленого.

Хорезмские мастера-художники заполняли поверхность орнамента росписями побегов-дорожек и бутонами, а также геометрическими формами; цвет, в основном, выбирался голубой. Орнаменты ташкентской школы отличаются категоричностью колорита, определенными элементами, особенно, привлекательными делает их то, с какой любовью выписываются черно-золотистые в полоску цветы и листья. Большое значение мастера этой школы придают применению различных оттенков одного цвета. В формировании и развитии ташкентской школы художественной резьбы большая заслуга принадлежит таким мастерам декоративно-прикладного искусства, как Якубджан Рауфов, Таир Тухтаходжаев, Джалил Хакимов, Анвар Илхамов, резчикам по ганчу

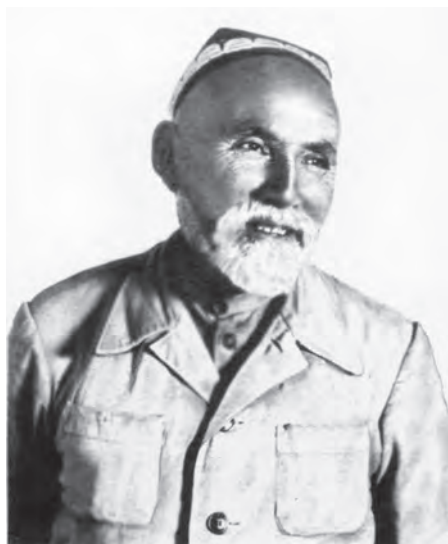

Рис. 28. Усто Ташпулат Арсланкулов.
Резчик по ганчу.

и дереву Ташпулату Арсланкулову, Махмуду Усманову, Артыку Файзуллаеву.

Ташпулат Арсланкулов (1882–1962) (рис. 28) – резчик по ганчу. Народный художник Узбекистана (1944), лауреат Государственной премии (1948), награжден орденами и медалями. Принимал участие в работе по оформлению ряда культурных, бытовых и государственных зданий, в том числе в начале XX века – частных домов, затем Национального драматического театра, Государственного академического Большого театра оперы и балета имени Алишера Навои.

Большое культурное наследие оставили мастера хивинской школы художественной резьбы: Ота Палванов, Абдулла Болтаев, Розимат Машарипов, Одамбой Якубов.

В творчестве представителей ферганской художественной школы резчиков, помимо свойственной им методики работы, встречаются случаи использования традиций ташкентской и хивинской художественных школ росписи. Саидмахмуд Наркузиев, Абдугани Абдуллаев, Аскар Акбаров, Кадырджан Хайдаров и другие мастера демонстрировали образцы своего редкого искусства не только в Узбекистане, но и в ряде зарубежных стран.

Бухарский Усто Ширин Мурадов, самаркандец Усто Кули Джалилов, Усто Шамсиддин Джалилов – знаменитые мастера, резчики по ганчу и дереву участвовали в оформлении многих культурно-общественных учреждений нашей страны.

Усто Ширин Мурадов (1879–1957) (рис.29) Родился в Бухаре в семье резчика по ганчу. Почетный член Академии наук Узбекистана (1943), лауреат Государственной

Рис. 29. Усто Ширин Мурадов.
Резчик по ганчу.

премии (1948), награжден несколькими орденами и медалями. Принимал участие в реставрации древних археологических памятников в Самарканде и Бухаре — Ситораи Мохи-Хоса, в строительстве Музыкального драматического театра имени Муками, Государственного академического Большого театра оперы и балета имени Алишера Навои.

Кадырджан Хайдаров (1899—1983) (рис. 30). Родился в Коканде. Народный художник Узбекистана, лауреат Государственной премии. Его произведения хранятся в Музее истории Узбекистана, в музеях прикладного искусства. Он автор резьбы деревянных дверей Музея истории, Выставочного зала Академии художеств.

Рис. 30. Усто Кадырджан Хайдаров.

Мастер художественной резьбы по дереву

Рис. 31. Абдугани Абдуллаев.

Народный Уста и Герой Узбекистана Представитель школы Кадирджана Рахматова.

Вы познакомились с элементами орнаментов, применяемых в декоративно-прикладном искусстве Узбекистана, с их природными и стилизованными вариантами, получили представление о символических знаках, узнали о мастерах декоративно - прикладного искусства, занимающихся художественной резьбой по дереву и ганчу. Используя полученные знания, впечатления, самостоятельно составьте композицию орнамента. Его формы, (круг, квадрат) можете взять произвольно. Следите, чтобы символические формы и цвет композиции орнамента соответствовал содержанию.

Вопросы для закрепления пройденной темы:

1. Какие природные формы применяются для украшения предметов декоративно-прикладного искусства Узбекистана?

2. Объясните символику форм и цвета, используемых в декоративно-прикладном искусстве.
3. Назовите школы художественной росписи имеющиеся в Узбекистане.
4. Назовите, какие архитектурные памятники реставрировали мастера художественной резьбы, в строительстве каких зданий они участвовали?

Задание на дом.

Составьте композицию росписи.

8 ТЕМА

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ

Декоративно-прикладное искусство узбекского народа прекрасно, в первую очередь, соблюдением пропорциональности форм и содержания. Это можно наблюдать в искусстве резьбы по ганчу, дереву, в гончарном искусстве, других видах прикладного искусства. Особое значение соблюдению пропорциональности формы и содержания придается в искусстве гончаров, чеканщиков, медников.

Задумывались ли вы над тем, почему хумы (большой глиняный кувшин для хранения воды, масла и т. п.) делают именно из глины? Почему для них необходима особая глина? Почему нужно точно соблюдать определенные технологические процессы, чтобы создать керамический предмет? Почему хум имеет такое конструктивное решение, ведь кувшины имеют различную форму? Это разнообразие исходит, прежде всего, от их функции.

Кувшины считаются самыми древними бытовыми предметами. Черепки древних кувшинов найдены при археологических раскопках, проведенных в таких исторических местностях Узбекистана, как Туп-роккала, Халчаян, Балалыктепа. Некоторые из них были созданы тысячи лет назад. Значит, формы гончарных изделий (ляганы, каса, чайники, пиалушки, кувшины и хумы), которые мы сейчас знаем и до сих пор пользуемся, отшлифовывались в течение тысячелетий.

Это говорит о высоком уровне художественного мастерства наших предков. Они использовали кувшины для хранения воды, шербета (сладкий напиток, сироп, сок), зерна, масла. Особое внимание они

Рис. 32. Образцы художественного гончарного искусства:
а) Самарканд, б) Риштан, Гурумсарай, в) Хива.

уделяли эстетическому оформлению и удобству в использовании изделия, независимо от того, из какого материала его сделали (глина, дерево, железо, камень). Поэтому гончарное мастерство считается одним из видов декоративно-прикладного искусства. Сегодня, когда современная техника и технологии позволяют производить любую посуду, гончарное мастерство рассматривается, прежде всего, как один из видов искусства. Гончарное искусство прекрасно своей преемственностью, а также своеобразием различных школ.

Мастера Риштана, Гурумсарая и Ханки прославились использованием голубого и зеленого цветов, орнаментом ислими, а мастера Ташкента, Шахриябза, Гиждувана и Денау работами, выполненными с оттенками красного, желтого и коричневых цветов. И в гончарном искусстве применяются стилизованные формы, придающие изделию символическое значение. Раимберды Матчанов из Хивы, Тураб Шералиев, Мухиддин Рахимов, Акбар Рахимов из Ташкента, Рустам Усманов, Музаффар Саидов из Риштана, Махкам Аблакулов, Абдураим Мухтаров из Самарканда, Хамро Рахимова из кишлака Уба являются создателями гончарных изделий на самом высоком профессионально-художественном уровне. О мастерстве узбекских гончаров сложены легенды, сказки, на их основе созданы фильмы (вспомните фильм «Седьмой джинн»).

Рис. 33. Фирдаус Юсупов.
Представитель седьмого
поколения риштанских гончаров

Рис. 34. Мухиддин Рахимов
Народный Уста Узбекистана.
Картина Баходыра Джалалова.

Мухиддин Рахимов (1903—1988). — знаменитый ташкентский мастер-гончар. Народный художник Узбекистана, кандидат искусствоведения, лауреат Государственной премии, обладатель орденов и медалей. Принимал участие в реставрации исторических архитектурных памятников в Самарканде. Созданные им произведения хранятся в ряде музеев мира. Его работу продолжают сын — Народный художник Узбекистана Акбар Рахимов и внук Алишер Рахимов.

Соответствие формы и содержания можно наблюдать в таком виде декоративно-прикладного искусства, как чеканка (изготовление каких-либо металлических изделий, где выбиты на поверхности изображения, узоры). Чайник, кумган (медный кувшин с ручкой и носиком), обдаста и офтоба (узкогорлые кувшины с длинным носиком, служат для умывания) и т. п. декорированы выбитым с орнаментом. В декоративно-прикладном искусстве Узбекистана существует ташкентская, ферганская, самаркандская, хорезмская, шах-рисябзская школы медников-чеканщиков. Пропорциональность формы и содержания, искусное изображение разных символических форм можно наблюдать и в ювелирном искусстве. Прежде, чем начать практическое занятие, вспомните формы изделий декоративно-прикладного искусства, которые вы видели в учебнике, в быту, в книгах и журналах. Подумайте, как и чем могли бы дополнить их. Затем можно начать практическую работу.

Рис. 35. Образцы ювелирных изделий.

Продумайте форму будущего изделия и нарисуйте на бумаге три варианта. К примеру, определяя форму вазы для цветов, надо учитывать, для каких именно цветов она предназначена. Если она будет использоваться для 3–5 гвоздик, то должна быть соответственно рассчитана, т. е. верхняя часть вазы будет несколько вытянутая, а горлышко узкое. Только в этом случае ваза и гвоздики будут гармонировать и привлекать своим видом. И наоборот, для цветов с коротким разбросанными ветками нужна короткая широкая ваза. В обоих случаях ветки цветов должны находиться в воде.

Вторая группа учеников, творчески используя полученные в младших классах знания, может выполнить композицию орнамента шкатулки.

Рис. 36-а. Офтоба. Коканд. 1976г.

Рис. 36-б. Офтоба. Самарканд. XVII в

По сути и методу выполнения задания вы должны руководствоваться рекомендациями учителя. Задания обоих вариантов нужно выполнять самостоятельно. Как только ваза высохнет, ее нужно художественно оформить, украсить с помощью акварели, гуаши, темперы. Композицию орнамента на шкатулке также нужно раскрасить и несколько раз покрыть лаком. Оба изделия как маленькие произведения искусства можно сохранить в школьном музее, преподнести в подарок в качестве сувенира.

Вопросы для закрепления пройденной темы

1. В чем заключались исторические и современные функции изделий гончарного искусства, в чем их общность и в чем отличие?
2. Какие направления (школы) существуют в гончарном искусстве Узбекистана? В чем их своеобразие, объясните.
3. Кого вы знаете из известных гончаров, медников-чеканщиков в Узбекистане?

Задание на дом.

Объясните форму и художественное оформление имеющихся в вашем доме предметов прикладного искусства и расскажите об этом своим одноклассникам.

9- ТЕМА

ИСКУССТВО ДИЗАЙНА

Специалистов, создающих проекты изделий, называют художник-дизайнер или кратко дизайнеры. Люди, которые всегда стремились украшать создаваемые ими предметы и изделия, придавать им оптимальный (удобный) размер и форму. А также украшать свое жилье, дом, двор, усадьбу и все, что их окружает, поэтому искусство дизайна существовало издавна, развивалось на протяжении веков, но расцвело в 20-30 годах XX века. Термин «дизайн» происходит от английского design – чертить, проектировать. Дизайн – особый вид деятельности, область искусства, изучающая структуру, строение изделий, их предназначение.

Под дизайном понимают искусство создания удобных, простых, но красивых и недорогих образцов изделий с учетом необходимости данного предмета и использованием новейших технологий. Сегодня и новые модели автомашин, мебель, посуда, различные предметы — начиная с форм ракет до самой незначительной мелочи быта, необходимой в повседневной жизни, обычные фантики, марки, простые этикетки, которые наклеивают на изделия, и их оформление, выбранный цвет и материал – все это результат труда дизайнера. Художник-дизайнер должен знать, где и как будет использоваться изделие, и в зависимости от этого выбрать его форму, размеры, материал (дерево, металл и др.), его размеры и соотношение, графит, которым будут писать. Дизайнер должен разбираться в работе проектировщика, психолога, инженера, социолога, экономиста, хорошо знать рыночную экономику, чтобы обеспечить конкурентоспособность каждой вещи.

Дизайн связан с промышленным производством, где создается сразу множества изделий одновременно. И все они должны быть удобны, нравиться многим – мужчинам и женщинам, молодым и старым людям, учёным и рабочим. А это достигается только путем наблюдательности, поиска, изучения спроса.

Рис. 37. Дизайн одежды из коллекции “ЛАЛИ”

Рис. 38-а. Дизайн интерьера комнаты.

Изучение проблемы спроса и предложения на транспортные средства, предметы быта на научной основе началось в нашей стране с 1960 года. При крупных учреждениях создавались группы художественного

Рис. 38-б. Дизайн ландшафта.

Рис. 38-в. Дизайн ландшафта. Макет.

конструирования, работали специальные проектные институты. После обретения независимости в республике стали готовить дизайнеров специальных высших и средних учебных заведениях.

Сегодня искусство дизайна обрело новое развитие, — республика выходит на мировую арену с готовой продукцией. Это — новые машины, телевизоры, текстильные изделия, посуда и другие промышленные товары пользуются большим спросом на мировом рынке. И это большая заслуга художников-дизайнеров, работа которых является символом развития, зеркалом эпохи. Ознакомившись с искусством дизайна, вы можете приступать к практической деятельности. Вам предлагается поработать в сфере дизайна одежды, автомобиля и комнаты. Оборудование комнаты согласно требованиям дизайна. Прежде, чем перейти к этому заданию, нужно определить основную идею например: для чего предназначена

Рис. 38-г. Дизайн одежды в цвете.

Рис. 38-д. Дизайн автомобиля.

комната, какие мероприятия будут в ней проводиться. Вспомните разные комнаты, какие вам приходилось видеть, например, в своем доме, у друзей. Сравните дизайн кабинета и спальни, как украшена и оборудована гостиная или класс. Если вы обратили внимание, то заметили, что каждая комната, в зависимости от её предназначения, оборудована и обставлена по-разному, так как это зависит от эстетических взглядов и вкуса – каждого человека.

По предложенным вам практическим занятиям - это дизайн одежды, автомобиля необходимо представить несколько эскизов, исполненных карандашом, затем раскрасить их в различные цвета. В создании эскизов можно воспользоваться различными вариантами композицией и средствами символики.

В рисунке 39 –а-б на эскизах дизайна одежды изображены букеты цветов и бабочки.

Вопросы для закрепления темы:

1. В чем сущность и лексическое значение термина «дизайн»?
2. Когда появилось искусство дизайна?
3. О чем вы думаете, когда слышите слово «дизайн моды»?
4. Когда в Узбекистане стало развиваться искусство дизайна?

Задание на дом:

Создайте дизайн любого предмета, который вас интересует.

Рис. 39-а. Элемент букета цветов в дизайне одежды.

Рис. 39-б. Элемент бабочки в дизайне одежды.

ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ

10-ТЕМА

АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ УЗБЕКИСТАНА

Архитектура — искусство, неразрывно связанное с повседневной жизнью человека. Архитектура, так же как и другие виды искусства, отражает историю государства, культурное и духовное положение народа, его эстетические взгляды и образ жизни. Поэтому вполне справедливо, что этот вид искусства считается зеркалом эпохи, отражающим летопись происходящих исторических событий.

Узбекистан — страна, богатая историческими памятниками. С незапамятных времен здесь развивалось архитектурное искусство. Древние люди жили в пещерах, затем они стали строить жилища на поверхности земли. Для строительства домов они использовали кирпич-сырец разной формы и глину, штукатурили ею стены, обмазывали полы, для украшения комнат использовали цвет. К концу эпохи неолита (VI–IV вв. до н. э.) на землях, где расположен нынешний Узбекистан, на месте цитаделей (крепости) стало развиваться строительство городов и городов-государств. В этих городах-государствах стали создаваться архитектурные сооружения.

Период античности и раннего феодализма Узбекистана отмечен архитектурными историческими памятниками. В это время появились новые идеи в архитектуре, создавались крупные архитектурные сооружения, содержательные художественные композиции, величественные скульптурные произведения. Строились замки феодалов,

обновлялись дворцы аристократов в городе и за его пределами. Своеобразие архитектуры этого периода было заметно в строительстве усадеб, замков, дворцов. Эти дворцы-усадьбы были несколько в стороне от культурных центров и строились, в основном, как дома дехкан-феодалов, обнесенные крепкой крепостной стеной. В дальнейшем вокруг этих усадеб-крепостей стали появляться многочисленные жилища, базары. Через некоторое время и эти земли были обнесены крепостной стеной.

Новый этап архитектурного искусства Узбекистана приходится на период развитого феодализма. В эту эпоху Узбекистан дал миру немало прекрасных ученых. Что касается архитектуры, появились дома нового типа, возникли новые творческие идеи. Жизнь города переместилась в рабат (укрепленные стоянки на торговых путях, караван-сарай). На этом месте возникали шумные базары. Рядом с торговыми рядами стали формироваться общества ремесленников. В городе и за чертой города стали строиться в большом количестве общественные и жилые здания. Постепенно архитектура, связанная с исламом, стала занимать важное место в придании городу определенного облика.

Возведение мечетей стало ограничивать строительство зданий, связанных с другой религией. В это время появились новые типы мечетей. Стали возводить Джума мечети (пятничная), гузары (оживленное, бойкое место на дорогах, перекрестках, маленький базар), а также за городом намозгохи (место, где в дни больших праздников совершается молитва). В мечети около кыблы (сторона, в которую обращаются мусульмане во время молитв), рядом с михрабом (ниша во внутренней стене мечети, указывающая направление к Мекке) строили минбар (возвышение в мечети, с которого имам произносит проповедь). Строительство минаретов (башня), с которых призывали верующих на молитву, тоже относится к этому периоду.

Ожилилось строительство учебных заведений – медресе (высшее мусульманское духовное учебное заведение). Рядом с мечетями и медресе строились ханако (странноприимный дом, обитель путников и дервишей), их было много в Самарканде и Бухаре. Строительство куполов Чорсу на торговых перекрестках, караван-сараяв рядом с городскими воротами, а также макбара (мавзолеей, гробница, усыпальница), как в городе, так и за городом – стало новым, своеобразным направлением зодчества того

Рис. 40. Самарканд. Архитектурный ансамбль. Мавзолей Шахи-Зинда.

времени. Именно в возведении макбара нашли отражение достижения декоративного искусства. Важно, что в строительстве, кроме кирпича-сырца и пахсы (глинобитная стена), стали использовать жженный кирпич и раствор алебаstra. Остроконечные арки – тоже один из признаков изменений в зодчестве того времени.

Во времена правления Темура и Темуридов архитектурное искусство получило наибольшее развитие. В этот период важное место в зодчестве заняло строительство первых крупных и сложных архитектурных ансамблей. Большое художественно-эстетическое значение имело то, что архитектурные памятники стали украшаться цветными изразцами, мозаикой. Конечно, цветная отделка применялась в архитектуре Средней Азии и раньше, но в XIV веке этот стиль внутренней отделки здания и особенно внешней стал занимать особое положение. Цветные изразцы, сделанные из дощечек, плиток, покрытых глазурью, нашли широкое применение, начиная с конца XIV века. В эпоху Темура были построены великолепные величественные здания не только в его родном Кеше и столице Самарканде, но и в других владениях правителя.

Зодчество периода Темура и Темуридов невозможно представить без архитектурного ансамбля Шахи-Зинда (рис. 40). Этот архитектурный

памятник расположен рядом с легендарным Афрасиабом. До мусульманского периода здесь были святыя места поклонения. По легенде на этом месте был мавзолей святого Кусамы ибн Аббаса, который якобы здесь воскрес и ушел под землю, решив оставаться там до лучших времен. Название Шахи-Зинда – «живой шах» связывают с этой легендой. Современный вид Шахи-Зинда складывался в XIV–XV веках.

В период правления Мирзо Улугбека в 1434 – 1435 годы было построено много редких архитектурных памятников. Медресе Улугбека и обсерватория входят в их число. Обсерватория Улугбека была выстроена в три этажа, внутренняя часть украшена рисунками, большое место среди них занимали картины природы.

В период правления Шейбанидов одним из крупных городов Центральной Азии становится Бухара. Здесь стали строиться величественные здания – парные мечети, порталы, которые были возведены друг против друга. В этом же стиле были построены центральные архитектурные ансамбли Бухары – минарет Калян, Джума мечеть и медресе Мир Араб.

В этот же период была создана площадь Регистан в Самарканде. Сначала был выстроен величественный Шердор напротив медресе Улугбека, затем медресе Тиллякори. В XVI веке рядом с Бухарой был построен ансамбль Чор-Бакр, а в Ташкенте – медресе Кукельдаш.

*Рис. 41. Бухара.
Мавзолей Саманидов.*

Знаменитые архитектурные памятники Хивы приобрели законченный вид в конце XVIII – начале XIX веков. Ворота, караван-сарай и медресе придавали привлекательность городу. И сегодня медресе Пахлавана Махмуда, дворец Тош Ховли поражают посетителей своей отделкой, красотой. Прекрасен памятник архитектуры – минарет Ислам ходжи.

Начиная с IV века до н. э. Хорезмийское государство переживало новый этап в своем развитии и во II – I веках до н. э. наступила эпоха расцвета. Топраккала – значимый памятник зодчества этого времени

Рис.42. Ташкент. Мечеть Хаст имом.

(рис. 43). Топраккала (кала – крепость, укрепленный город) была обнесена широкой стеной, и вокруг нее был вырыт зовур (ров – дренажная канава). Широкая и прямая улица, которая начиналась от основных ворот, вела прямо в город на центральную площадь – к месту поклонения и дворцу правителя. Дворец и храм в крепости были величественными, богато украшены, в их отделке принимали участие художники и скульпторы.

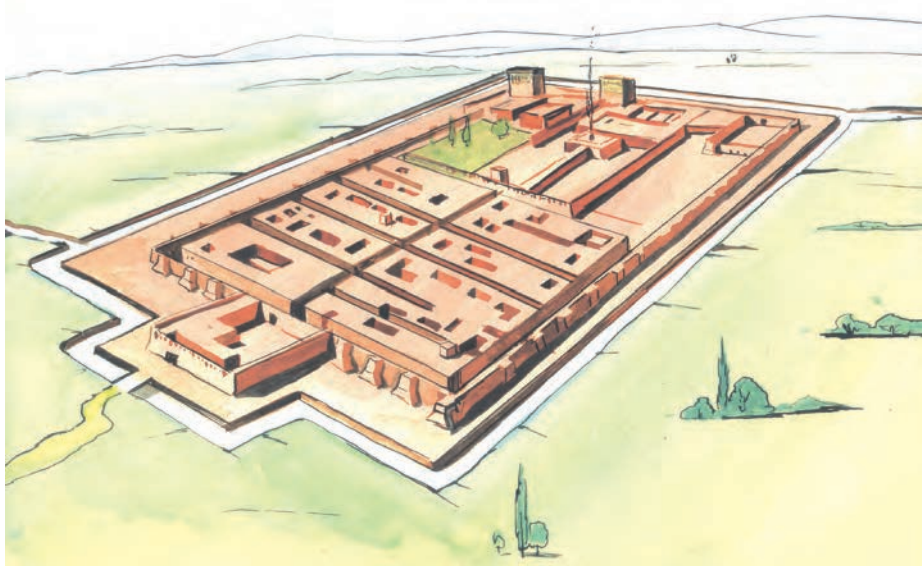

Рис 43. Топраккала.

Рис. 44. Самарканд. Мавзолей Гур-Эмир.

Необычный памятник эпохи развитого феодализма – Мавзолей Саманидов (рис. 41) по праву считается редкостным строением в мировом искусстве зодчества. Усыпальница, в первую очередь, отличается простотой и четкостью строения, пропорциональностью соотношений, изящностью архитектурных форм, которые удивительно гармонируют друг с другом. Основание мавзолея – квадрат (7,20 x 7,20), с четырех сторон имеются двери с арками. С внешней стороны мавзолей напоминает куб, на который как бы установлен «казан» в форме полусферы. Внешние стены здания, выложенные разнообразно сложенным жженым кирпичом, делают его особенно красивым. Своеобразная кладка кирпича – то боком, то углом – повышает игру светотени, придавая памятнику живописность. Игра светотени меняется вместе с изменением света солнца, что придает мавзолею неповторимое очарование. Существует неразрывная связь в здании, построенном в форме куба, с установленным сверху куполом. Эта гармония как бы наполняет строение особой музыкальностью. Мавзолей наводит на глубокие размышления, и кажется, что он хранит покой и безмолвие навеки ушедших поколений.

Художественные возможности кирпича сыграли большую роль в определении внешней отделки минарета мечети Калян в Бухаре (высота 45,5 м – самый высокий минарет в Средней Азии). В сущности, кирпичи

стали единственным элементом орнамента внешней стороны минарета. Их необычная укладка придает ему своеобразие и красоту.

Настоящей жемчужиной архитектуры средних веков можно считать мавзолей Темуридов. Здание создано из простых архитектурных форм – восьмигранное основание, цилиндрический барабан и ребристый купол небесно-голубого цвета. Внутренняя часть здания также очень красива, стены отделаны мрамором. Особую привлекательность внутренней части мавзолея придают живописные цветные и покрытые сусальным золотом орнаменты.

Вопросы для закрепления пройденной темы:

1. Какие знаете древние архитектурные памятники в Узбекистане? Назовите их и объясните особенности.
2. Какие знаете образцы архитектурных памятников периода Темуридов?
3. Какая взаимосвязь зодчества с другими видами искусства.

Задание на дом:

Опишите архитектурные памятники, которые находятся на территории, где вы живёте. Расскажите об этом своим одноклассникам.

11-ТЕМА ВОСТОЧНАЯ АРХИТЕКТУРА

Архитектура народов мира отличается своими жилыми и общественными зданиями, внешним и внутренним видом дворцов и других сооружений, их конструктивным строением. Прежде всего, это зависит от жизненного уровня, исторических традиций, местных климатических условий. Образцы архитектуры Узбекистана поражают мир своеобразным внешним и внутренним видом, неповторимой отделкой. Вы смогли убедиться в этом, изучая тему «Архитектурные памятники Узбекистана».

В частности, древние архитектурные памятники Самарканда, Бухары, Хивы, Шахрисабза, Ташкента, Коканда считаются самыми яркими образцами архитектуры Востока.

Еще одна особенность восточной архитектуры заключается в том, что порталы, стены минаретов украшены разнообразным орнаментом из ганча, декорированы арабской вязью. На портале медресе Шердор ансамбля Регистан в Самарканде даны реальные изображения (тигр, солнце, образ человека), а на других памятниках – орнаменты в стиле ислими и гирих, письма сульс. Внимательно рассмотрите их. Постарайтесь вспомнить архитектурные памятники и их декор в месте вашего проживания. Это

Рис. 45. Самарканд. Медресе Шердор.

Рис. 46. Ортикали Козоков. Ичанкала.

может стать частью (фрагментом) выбранной вами темы по восточной архитектуре. Работая над рисунком, придавайте особое значение форме архитектурного строения, соответствию отделки внешнему виду здания, окружающей среде. Только в этом случае ваш рисунок будет жизненным и правдоподобным.

Прежде, чем начать практическое занятие, рассмотрите иллюстрации книги, а также репродукции картин Льва Буре «Самарканд. Регистан», «Чайхана в Бухаре», Павла Бенькова – «Восточная улица», «Мечеть Чор Минор», Рашида Темурова – «Весна в Бибиханум», «Самарканд», Алексея Юсупова «Шахи-Зинда», Бахтиера Бабаева – «Восточный пейзаж», а также альбом, посвященный древним городам Узбекистана. После просмотра в коллективе обсудите их между собой. Особенно в картине «Ичанкала» Ортикали Козокова мастерски изображены образцы восточной архитектуры. Анализ репродукций восточной архитектуры поможет вам найти тему композиции для своей будущей работы.

На основе полученных впечатлений и сделанных эскизов понравившегося вам варианта создайте целостную заключительную композицию и выполните ее акварельными красками в пастельных тонах.

Вопросы для закрепления пройденной темы:

1. Что такое «архитектурный ансамбль»?
2. Объясните значение термина «фрагмент архитектурного ансамбля».
3. Какие архитектурные ансамбли есть в Узбекистане? Перечислите их.
4. Как украшены порталы, минареты, стены архитектурно-исторических памятников Узбекистана?

Задание на дом:

Разработайте композицию на тему восточной архитектуры, на основе этого создайте эскизы макета архитектурного ансамбля.

12-ТЕМА

ГОРОД, КОТОРЫЙ МНЕ НРАВИТСЯ

Наша Родина чрезвычайно богата древними архитектурными памятниками. Вы знаете, что в Ташкенте, Бухаре, Самарканде, Хиве, Коканде, Шахрисабзе, Карши есть немало древних архитектурных ансамблей.

Такие шедевры зодчества, как медресе Кукельдаш в Ташкенте и Бухаре, ансамбль Регистан – медресе Улугбека, Тиллакори и Шердор, в Самарканде, Аксарай в Шахрисабзе, Урда Худоярхана в Коканде известны

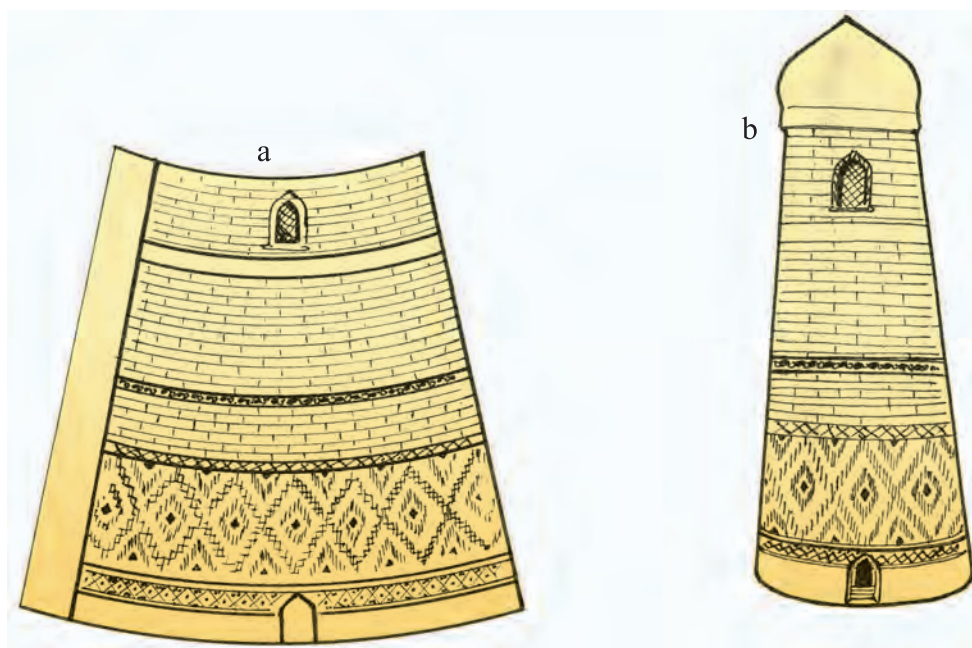

Рис. 47. Создание макета минарета: а) развертка; б) готовый вид.

во всем мире. Об истории создания некоторых из них, например, медресе Бибиханум в Самарканде, существуют предания. Многие из вас видели памятники старины, побывав в этих городах, или же на иллюстрациях. Архитектурные ансамбли создаются чаще всего, как единое целое. В основном, это минареты, порталы, купола, арки, решетки и т. п. Как

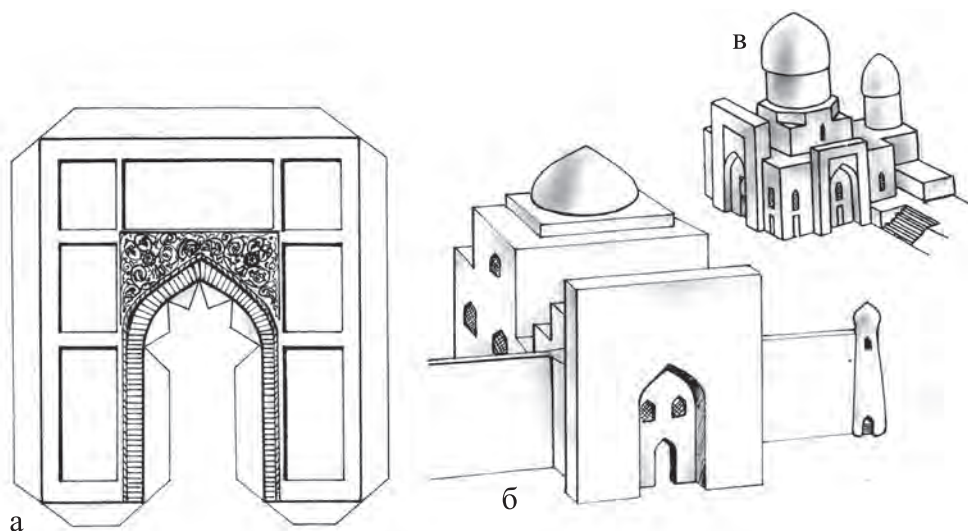

Рис. 48. Изготовление макета портала восточного здания: а) развертка портала, б, в) макеты восточных архитектурных ансамблей.

правило, при создании таких архитектурных памятников строятся также мечети и медресе. В них проводилось обучение и воспитание. Поэтому здесь были комнаты, где проводились занятия, и хужры (жилая келья при медресе) для учащихся. Так как задание носит коллективный характер, можно некоторые части архитектурного ансамбля смастерить каждую в отдельности, а затем объединить их. Вы можете выбрать один из представленных образцов архитектурных ансамблей и сделать его макет. Для этого вам понадобятся: картон, ножницы, клей, ножичек и другие предметы. Это могут быть минареты, порталы, купола, решетки и другие части ансамбля, которые нужно изготавливать отдельно.

Минарет обычно делают из целого листа бумаги в форме усеченного конуса. Сверху устанавливается купол или арка.

Порядок изготовления минарета следующий: сначала на целом листе бумаги чертится развертка (рис. 47, а), затем она вырезается. На этой развертке нужно нарисовать орнамент, характерный для архитектурных памятников. Работу надо выполнить акварельными красками или гуашью.

Когда краска на развертке высохнет, макет нужно свернуть, придав ему конусообразную форму, затем склеить. Ваш макет должен быть таким, как образец на рисунке 47, б. Теперь на верхнюю часть макета можно установить купол, арку. Купол, как правило, красят голубым цветом. Если вы покрасите рельефные полоски, которые идут с верхней точки купола, чуть расширяясь, вниз, согласно правилам светотени – темнее и светлее первоначального цвета, то ваш купол будет казаться сделанным как бы из выпуклых линий.

Теперь перейдем к изготовлению средней части архитектурного ансамбля – portalу. Порядок работы с ним дан на рисунке 48.

При изготовлении развертки портала нужно следовать условным обозначениям, указанным на чертеже. Затем отметьте части чертежа, которые нужно согнуть, разрезать. Отрежьте лишние части бумаги. Теперь можно собрать готовую развертку. Для украшения портала здания можно также использовать готовый материал: из журналов, отдельные образцы орнаментов и т. п. Теперь можно собрать готовые части архитектурного ансамбля, как показано на рисунке 48, б, в. Какой архитектурный ансамбль напоминает вам этот рисунок?

Используя такой метод работы, вы с друзьями можете спроектировать город, какой пожелаете, и создать его макет. Это может быть легендарный замок или современное здание.

Чтобы внешний вид вашего макета походил на реальный архитектурный ансамбль, вам нужно украсить его наружную стену орнаментом. Для этого предварительно внимательно рассмотрите композицию орнамента и цвет внешней стороны древних архитектурных памятников. Сделайте их образцы, затем готовый макет можно расписывать орнаментом. Если же вы подберете цветную бумагу или готовые образцы орнаментов, можно наклеить их на готовый макет. Обычно внешняя сторона ансамбля украшается орнаментом в виде ленточек. А в отдельных случаях пользуются цельной композицией орнамента больших размеров.

Можно сделать и макеты современных архитектурных ансамблей. В этом случае вы можете выбрать высотные здания, музеи.

Сравните древние архитектурные ансамбли с современными зданиями. Определите схожие и отличительные стороны древней и современной архитектуры.

Вопросы для закрепления пройденной темы:

1. С какой целью строились древние архитектурные ансамбли?
2. Какие истории и былины связанные со строительством архитектурных ансамблей, вы знаете?
3. Из каких частей состоят древние архитектурные памятники?
4. Расскажите об отличительных и схожих сторонах древней и современной архитектуры.
5. Назовите известные вам знаменитые древние и современные здания. Какие истории, связанные с их строительством, вы знаете?
6. В чем основная причина строительства куполов большого размера для архитектурных памятников?

Задание на дом:

Создайте макет здания и придайте ему художественное украшение.

13-ТЕМА АРХИТЕКТУРНЫЙ ПЕЙЗАЖ

Среди видов и жанров изобразительного искусства пейзаж занимает особое место в отображении отношений человека и природы, а так же их настроений.

Пейзажи так же, как человек и природа, бывают разного вида и с разным настроением. Их темами могут быть: яркий или облачный день, солнечный вечер, изображение дождя и снега, бурана, картины города, деревни, гор. Образцы произведений изобразительного искусства, а

Рис. 49. Муртазо Эргашев. Шахи-Зинда. Зима.

также знакомство и анализ пейзажей художников Ивана Шишкина, Исаака Левитана, Алексея Саврасова, Урала Тансыкбаева, Николая Карахана, Рашида Темурова, Абдували Муминова, Анвара Мирсаатова, Ортикали Козокова станут предпосылкой для определения элементов архитектурного пейзажа. На них можно увидеть низкие и высокие горы и холмы, домики кишлака, ручьи и родники, изображения архитектурных сооружений с близкого и далекого расстояния, деревья, поляны и другие элементы изобразительного искусства.

Рис. 50. Вариант архитектурного пейзажа.

Рис. 51. Ортикали Козоков. Бухара осенью.

Рис. 52. Рашид Темуров. Весна в Бибиханум.

Прежде, чем приступить к практической деятельности, выполните варианты эскизов. Эти эскизы могут быть разного вида. И вот вариант архитектурного пейзажа выбран. Помните, главная идея всех пейзажей, тема – гармония человека и природы. Теперь давайте проанализируем произведение одного художника на тему архитектурного пейзажа. Это картина художника Рашида Темурова «Весна в Бибиханум».

Главная тема произведения – объект – мечеть Бибиханум. На среднем плане изображена арка. Она почти наполовину занимает площадь картины. На заднем плане изображена часть мечети с куполом. Чтобы показать, что мечеть на заднем плане, художник плодотворно использовал перспективу воздуха. По названию произведения понятно, что главная задача – показать очарование весны на площади Бибиханум. И поэтому в центре произведения художник изобразил цветущие деревья внушительных размеров – соответственно величественному архитектурному памятнику. Этим художник хочет напомнить нам одну историческую истину – годы будут приходить один за другим, но каждый раз в Бибиханум будет приходить весна. Знаменитые исторические архитектурные памятники, созданные нашими предками, будут стоять веками, поражая всех своим величием и красотой.

Чтобы подчеркнуть величавость архитектурного памятника и деревьев, автор изобразил на полотне фигуры людей. Если смотреть на памятник относительно изображенных людей, Бибиханум кажется ещё, величественнее.

Изобразив фигуры людей, художник хотел показать, что в Бибиханум постоянно приезжают посетители со всех уголков мира.

А теперь вспомните увиденные архитектурные памятники и подумайте, как различно они представлены. До начала практической работы сделайте варианты своих эскизов. Это может быть пейзаж города или кишлака, древний либо современный город, или их синтез.

Работа над пейзажем силуэтов зданий на фоне заката относительно несложная, и в то же время, она может заинтересовать вас эмоциональным воздействием и таинственностью. Если эти картины заинтересовали вас, нарисуйте пейзаж в таком же стиле.

Вопросы для закрепления пройденной темы:

1. Что значит главная идея пейзажа?
2. Назовите художников-пейзажистов. Какие произведения этих художников вы знаете?
3. Объясните изобразительно-композиционное решение произведения художника Рашида Темурова «Весна в Бибиханум»?

Задание на дом:

Создайте композицию пейзажа из элементов архитектуры—рассвет, вечер, ясный день, пасмурный день.

ЧЕТВЕРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ

14-ТЕМА ИСКУССТВО КНИГИ

Самый верный спутник человека в течение всей жизни – это книга. Она дает нам знания, учит интересно проводить свой досуг, отдыхать, приходит на помощь в трудную минуту. Одним словом, книга воплощает в себе духовное начало и очень важна в жизни человека.

Искусство книги – один из самых древних и значимых видов культуры Востока. Издревле книга на Востоке была в почести и уважении. В ней нашли отражение история Родины и нации, секреты науки и образования, философские и эстетические взгляды человека, его быт, чаяния и надежды. Книги Востока во всем мире признаются как символ восточной мудрости и духовного совершенства. Еще одно ценное качество искусства книги на Востоке – высокий художественный уровень книг. Этого достигали за счет слияния неповторимого творчества каллиграфов, художников-миниатюристов, орнаменталистов, переплетчиков, чертежников, рисовавших позолоченные буквы. И поэтому в самых крупных музеях и библиотеках мира (Эрмитаж в Санкт-Петербурге, музей Метрополитен в Нью-Йорке, Британский музей в Лондоне, Национальная библиотека Парижа во Франции и другие) хранятся редкие образцы искусства рукописных книг Востока.

Сегодня почти все книги имеют одинаковую форму, хотя в старину они были разнообразны. Проходили века – книги изменяли форму, отшлифовывались. В работе над книгой, наряду с другими участниками ее создания, очень большое значение имел труд художника.

Когда-то давно художники разработали разновидности букв, применяемых в книгопечатании, их соотношения, вид, композицию текста на бумаге и другие условия. Поэтому художника, оформляющего книгу, часто сравнивают с музыкантом. Так же, как музыкант своим мастерским исполнением доносит до слушателя идею композитора, так художник помогает выразить идею автора в форме, которая доставляет человеку эстетическое наслаждение. Одна из самых древних книг, дошедших до нас, – «Авеста» – святая книга зороастризма, была создана в конце VII – первой половине VI века до н. э. Она сделана из кожи 12 тысяч быков. Доныне сохранилось пять книг «Авесты». Искусство книги в Узбекистане – один из самых известных видов искусства и славится на весь мир. Это подтверждает богатое наследие наших предков и современных художников-графиков. Работы Камолиддина Бехзада, Махмуда Музаххиба, Искандера Икрамова, Чингиза Ахмарова – это доведенные до художественного совершенства книги, которые служат для обогащения культуры миллионов людей, как редкие произведения искусства. В наше время образцы искусства книги создаются в типографиях, оснащенных самой современной техникой, с применением новейших технологий.

В качестве примеров современного искусства книгопечатания можно назвать такие редкие экземпляры книг, как «Архитектурное созвездие эпохи Темура», «Песнь в металле», «Росписи Узбекистана», «Художник и книга», «Восточная литература и искусство», а также альбомы о Самарканде, Бухаре, Хиве, которые по качеству исполнения и высокому художественному уровню стали образцами классического искусства.

Вопросы для закрепления пройденной темы:

1. В каких музеях мира хранятся редкие образцы искусства книги Востока?
2. Какие древние первоисточники, памятники (имеются в виду книги) вы знаете?
3. Кто участвовал в художественном оформлении рукописных книг в старину?
4. Назовите известных художников и миниатюристов восточного книжного искусства?

Задание на дом:

Рассмотрите книги в вашем доме, их конструктивное строение, художественное оформление и проанализируйте.

15-ТЕМА

ИСКУССТВО КНИЖНОЙ ГРАФИКИ УЗБЕКИСТАНА

Графика – самый массовый вид изобразительного искусства. Этим искусством занимаются и взрослые и дети, потому что оно общедоступно. Кто-то хочет поведать о своих мыслях, кто-то – передать восприятие действительности, свои ощущения, а еще кто-то мечтает и просто рисует. Слово «графика» произошло от греческого «графике» – пишу, рисую. Доступный характер графики не требует особых условий, как, например, живопись или скульптура. Для этого достаточно иметь под рукой простой карандаш или тушь, фломастер или ручку, листок из тетради или белый лист бумаги. Только профессионалы, художники-графики занимаются творчеством в художественной мастерской.

Графика подразделяется на станковую, книжную, газетно-журнальную, прикладную и плакатную. Книжная графика, более чем все другие, занимает особое место в жизни человека.

Книжная графика – это искусство художественного оформления книги. Любая книга оформляется согласно содержанию и сути. Поэтому учебники, учебные и методические пособия, научно-популярные книги, словари и энциклопедии, художественная литература отличаются друг от друга своим дизайном. Возможности книжной графики становятся ясными при художественном оформлении литературного произведения.

Искусство современной узбекской книжной графики начало формироваться в конце XIX века. Когда-то Средняя Азия была великой школой для знаменитых мастеров по украшению книги – каллиграфов, живописцев-миниатюристов, художников-орнаменталистов, переплетчиков. К концу XIX – началу XX веков производство книги превратилось из искусства в индустрию. Европейская техника издания книг была принесена сначала в страны Среднего Востока, затем в 60-х годах XIX века внедрилась в Туркестан, когда европейские художники-оформители осели в этом краю. Все это привело к упадку традиций, сформировавшихся в течение веков. При издании книг с помощью техники главный упор делался не на художественное оформление книги, а на большое количество их изданий. Издание книг с помощью

новой техники, методом литографии, в Ташкенте, Хиве, Самарканде, Андижане, Коканде, Маргилане привело к тому, что литература, напечатанная в Туркестане и Европе, стала однотипной. Чтобы полностью обеспечить потребности общества в литературе, была необходима индустриализация в книгопечатании.

В развитии и восстановлении национальных традиций узбекской графики большое значение имела деятельность Искандера Икрамова, начало творческого пути, которого относится к 30-м годам XX столетия.

Искандер Икрамов (1904–1972)

(рис. 53) – Народный художник Узбекистана, известный мастер искусства книги, родился в Ташкенте. В 1922–1924 годах учился в Туркестанском художественно-учебном заведении в Ташкенте. Позже обучался во ВХУТЕМАСе (Высшие государственные художественно-технические мастерские) в Москве (1924–1925) и в техникуме изобразительного искусства Академии художеств (1925–1929). Овладев профессией художника, он вернулся в Ташкент. Большую роль в становлении таланта Искандера

Рис. 53. Искандер Икрамов.
Народный художник Узбекистана

Икрамова сыграли встречи с такими знаменитыми литераторами, как Абдулла Кадыри, Гози Юнус, Ходи Зарифов, Гафур Гулям, Айбек, Хамид Сулейманов. Интерес художника к искусству книги был не случаен. Все свободное время он проводил в книжном магазине своего дяди Шоисматиллы – интеллигента и прогрессивного человека своего времени. Он с упоением читал газеты, журналы, учебники, романы и другую литературу, привозимую дядей из Баку, Казани, Оренбурга, Уфы.

Искандер Икрамов посвятил свое творчество художественному оформлению произведений таких просветителей, как Абу Али ибн Сино, Абу Райхан Беруни, Алишер Навои, Гафур Гулям, Хамид Алимджан, Айбек. В 1959 году на международной книжной выставке в Германии в городе Лейпциге художник был удостоен бронзовой медали за художественное оформление книги Алишера Навои «Лирика»,

В 40–50-х годах XX века в развитие искусства книжной графики Узбекистана достойную лепту внесли такие живописцы, как Усто Мумин (Николаев), Владимир Кайдалов, Чингиз Ахмаров, Михаил Рейх, а в 60–70-х годах – Кутлуг Баширов, Тельман Мухамедов, Иван Кириакиди, Анатолий Бобров и другие. Традиции искусства восточной миниатюры продолжали своеобразно интерпретироваться в творчестве Тельмана Мухамедова.

Тельман Яминович Мухамедов (1934–1976) (рис. 54) родился в Ташкенте. В 1968 году закончил Национальный институт художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзада. Художник оформил много книг. Карикатуры, созданные им, постоянно публиковались в журнале «Муштум». Т. Мухамедов не раз представлял свои работы на международных выставках. В 1974 году был удостоен бронзовой медали на Всесоюзной выставке достижений народного хозяйства в Москве.

Рис. 54. Тельман Мухамедов.
Художник-оформитель книги.

Рис. 55-а,б. Тельман Мухаммедов.
Иллюстрации к “Узбекским народным сказкам”.

В 1968 году стал членом Союза художников. Иллюстрации, сделанные к «Узбекским народным сказкам», «Анекдотом Афанди», произведениям Гафура Гуляма «Шум бола» («Озорник») Мирмухсина «Меъмор» («Зодчий»), ярко отражают талант художника.

В них представлены композиции, пронизанные неподдельным юмористическим духом, мастерскими линиями, в которых отражена тонкая ирония, лирическое настроение. На примере творчества Т. Мухамедова мы можем увидеть новую интерпретацию восточного искусства миниатюры с присущими ей изящными линиями и глубоким содержанием.

Рис. 56. Анатолий Бобров. Заслуженный работник культуры Узбекистана.
Художник – оформитель книги.

Анатолий Андреевич Бобров (рис. 56) родился в 1948 году в Восточном Казахстане в селе Родионовка. В 1972 году окончил отделение книжной графики Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзада. Всё своё творчество он посвятил художественному оформлению книги, которая стала смыслом его жизни. Художник в совершенстве овладел методами отражения художественного начала, в полной мере постиг весь процесс, все тонкости книгопечатания.

Оформленные А. Бобровым книги неоднократно награждались дипломами республиканских, межреспубликанских и международных конкурсов. Подлинники работ А. Боброва хранятся в Государственном музее искусств Узбекистана, в фонде дирекции выставок Академии художеств.

А. Бобров художественно оформил «Сказки и легенды Индонезии» М.Р. Дайо, каракалпакский эпос «Шахрияр», индийский народный эпос «Рамаяна», подарочное издание книги Хамида Ачимджана «Семург», сборник стихов Аскада Мухтара «Кул изи» («Отпечаток руки»), узбекское и русское издание поэтического романа Мухаммада Али «Бокий дунё» («Вечный мир»), «Сказку о рыбаке и рыбке» А. Пушкина, романы «И дольше века длится день» и «Киёмат» («Плаха») Чингиза Айтматова, киргизский эпос «Манас», «Шахнаме» Фирдауси, 12 альбомов на трёх языках – узбекском, русском и английском, под рубрикой «Архитектурная эпиграфика Узбекистана», по каждому региону Узбекистана т.е. Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива, Наманган, и т.д. Каждая книга, оформленная А.Бобровым, имеет «свое лицо».

Глубокое проникновение в художественную суть – свойство, присущее А. Боброву – члену Академии художеств, Союза журналистов и Заслуженному работнику культуры Узбекистана.

В процессе создания книги, кроме автора, участвуют редактор (обрабатывает текст, представленный автором, и подготавливает его к изданию), художественный редактор (находит художественно-конструктивное решение), корректор (исправляет ошибки) и технический редактор. Совместными усилиями они полностью подготавливают будущую книгу для печати в типографии. Поэтому, кроме фамилии автора, в книге указываются также те, кто готовил ее к изданию: редактор, художественный редактор, технический редактор, компьютерный верстальщик и другие, а также дается название издательства и типографии. На последней странице книги в выходных данных представлены фамилии людей, участвовавших в создании книги, которую вы сейчас читаете, и дайте оценку труда каждого работника.

Вопросы для закрепления пройденной темы:

1. Чем отличаются друг от друга исторические и современные книги?
2. Что стало практической причиной упадка восточного искусства книгопечатания?

3. Кто из художников возродил традиции восточного искусства книгопечатания? В чем проявились своеобразные черты его творчества?
4. Назовите известных узбекских художников мастеров художественного оформления книги?
5. Кто участвует в процессе создания книги?

Задание на дом:

Соберите информацию о художниках художественного оформления книги и проанализируйте своеобразие их творчества.

ТЕМА 16

ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИСКУССТВА КНИГИ

Искусство оформления книги – это и изобразительное направление искусства, и техническое, так как оно основано на материале, предметах, орудиях и изобразительных способах художественного искусства. С другой стороны, художник-оформитель работает над книгой сообразно технологическим условиям издания книги в типографии. Процесс работы над книгой начинается с подготовки макета. Макет отражает общий вид книги, ее композицию, количество элементов и их характер. На основе макета создаются оригиналы художественных элементов книги. Сейчас мы познакомимся с основными художественно-графическими элементами искусства книги.

Рис. 57. Старинная обложка из кожи.

Рис.58. Старинная обложка из картона.

Одним из самых древних элементов, несомненно, является обложка. **Обложка** должна раскрыть основную идею книги, отображать образы и направления темы. В течение веков шла работа над разными формами обложки. Она может быть сделана из доски, пластмассы, металла, кожи, и картона (рис.57-58). В древности обложки книг делались из различных дорогих тканей, камней, кожи и даже украшались золотом.

Суперобложка бывает только на некоторых книгах. Она может быть с обычным шрифтом, с художественным оформлением, украшена орнаментом или фотографией. Главная задача суперобложки – дать основную информацию, общее представление о книге, а также служит для защиты обложки книги. Общую информацию о книге отображает шрифт, художественная композиция обложки (рис. 59). Начальным элементом художественного оформления внутренней части книги является форзац. **Форзац** (нем. «vorsatz») – это двойной лист чистой бумаги, одной половинкой приклеиваемый к внутренней стороне крышек переплета, тогда, как другая половинка остается свободной. Форзац не обязательно художественно оформлять. Это может быть белая бумага или цветная однотонная, или украшенная орнаментом, либо сюжетный рисунок, здесь может быть помещена и аннотация – краткое содержание книги (рис.60),

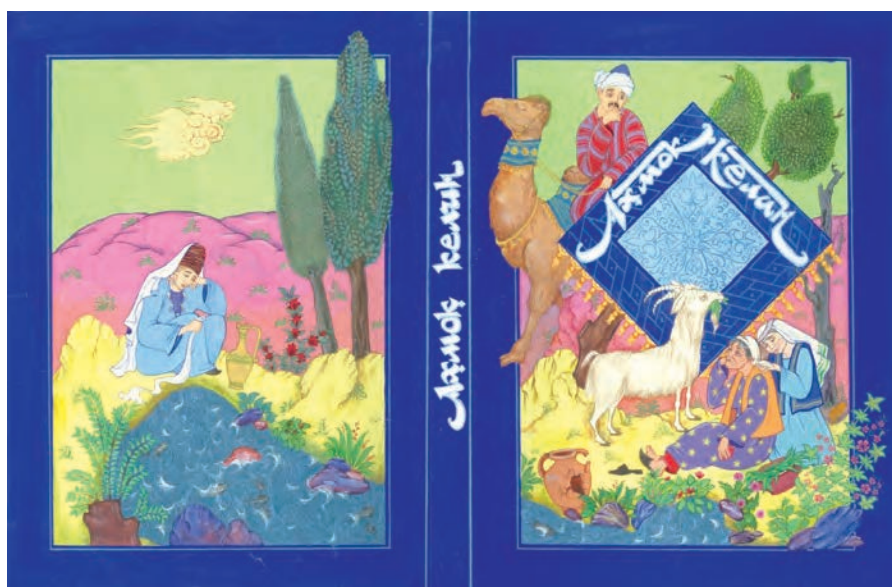

Рис. 59. Зилола Сулаймонова. Обложка современной книги.

Рис. 60. Форзац на древней книге.

Орнамент мозаики древних архитектурных памятников, данный на форзаце книги «Архитектурное созвездие эпохи Темура», обогащает содержание книги. Форзацы, сделанные к древним книгам «Высшая родословная ходжи накшбандиев», «Юсуф и Зулейха» Абдурахмана Джами, а также к Корану, в полной мере можно назвать совершенным произведением искусства.

Титул книги обозначает ее «происхождение», так как титул (лат. «titulus» – букв, надпись) в период феодалов и буржуазии означал официальное почетное владетельное или родовое звание. Титульный лист книги – это первая страница книги, на которой помещены имя автора, заглавие, год и место издания и прочие сведения. В

некоторых случаях эта шрифтовая композиция дополняется небольшим рисунком или художественным орнаментом. Если титульный текст помещается на левой стороне листа, эта страница будет называться **контртитул**, то есть напротив титула. Рисунок по содержанию, помещаемый перед первой страницей книги или вверху страницы, с которой начинается глава – это может быть портрет автора или героя произведения, называется **фронтиспис** (латин. «frons» – лицевая сторона и «spisio» – смотреть) – иллюстрации, расположенные на левой стороне листа. В некоторых книгах располагается портрет автора и, как правило, оформляется в стиле графики.

Лист с кратким названием произведения, главы или части, называется

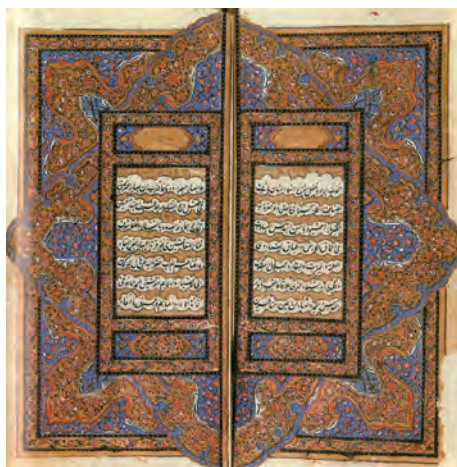

Рис. 61. Развернутая страница древней рукописи.

шмуцтитул (немец. «schmutztitel»). Помимо заглавия, на шмуцтителе может быть изображен орнамент или сюжетный рисунок.

В современном книгоиздании употребляется ещё один элемент – это **колонтитул** (латин. «colonna» – верх и «titulus» – писать) – это информация, которая размещается на странице в верхней части текста. В книге, газетах, журналах это может быть название, глава, параграф, номер страницы и т.д.). Колонтитул помогает найти необходимый материал, выполняет роль содержания.

Иллюстрация (латин. «illustatio» – ясность) – художественно-графический элемент, изображение, поясняющее или дополняющее текст. Иллюстрации представляют собой своеобразное видение произведения глазами художника. Поэтому на уроках изобразительного искусства больше внимания уделяется работе с иллюстрациями к литературным произведениям разного жанра. Из истории искусства книги известно, что к одному и тому же произведению в разные годы обращались разные художники, и каждый раз они дополняли его присущим их стилю новым содержанием. Так, художники в разные годы создали иллюстрации к роману М. Сервантеса «Дон Кихот», и каждый из них по-своему, в присущей им манере, показал решение развязки романа, Хосе дель Костило (1780), Гюстав Доре (1863), Оноре Домье (1886), Хегенбарт (1951), Кукрыниксы (1953) и П. Пикассо (1955).

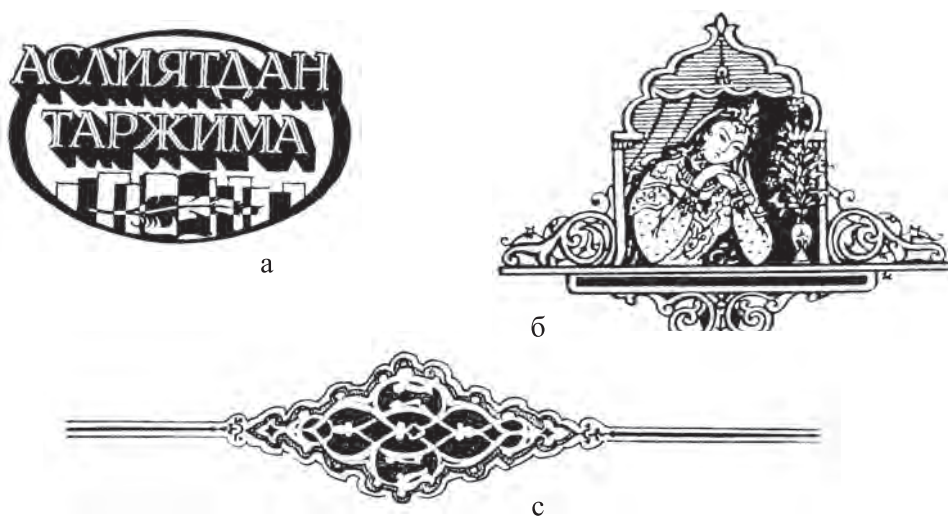

Рис. 62. Заставки: а) шрифтовая; б) сюжетная; в) орнаментальная.

Точно такую же ситуацию можно наблюдать на примере иллюстраций, сделанных к произведениям Г. Гуляма и «Узбекским народным сказкам» художниками Тельманом Мухамедовым и Абдубоки Гулямовым. Можно назвать также произведения Шарафиддина Али Язди «Зафарнома», «Хамса» – Низами, Дехлеви, Алишера Навои, «Шахнаме» Фирдоуси и другие древние рукописные фолианты, к которым восточные художники создали очень много иллюстраций-миниатюр.

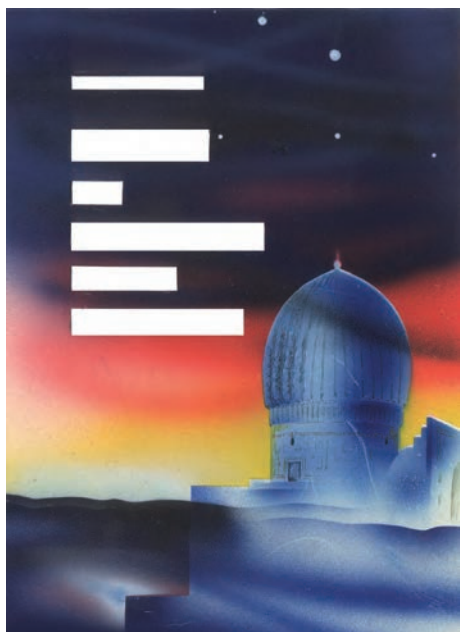

Рис. 63. Эскиз обложки книги М.Бабаханова “Культура эпохи Темура и Темуридов”. Художник А.Сулаймонов.

Среди художественно-графических элементов книги важными являются заставка и концовка. Зачастую они даются к одной части книги, а в некоторых случаях только в начале и в конце произведения и должны помочь раскрыть его содержание. Такие элементы – сюжет, орнамент, а иногда их смешанный вариант даны на рис. 62, а, б, с.

Мы познакомились со всеми художественно-графическими элементами книжной графики. А теперь создайте свой вариант иллюстрации, изучив художественное оформление древних рукописей известными художниками.

Это может быть один элемент, выбранный вами. Помните, что для определения художественного элемента книги очень важно сделать несколько эскизов. Такие изыскания дадут вам возможность найти правильный вариант: логически верный, соответствующий содержанию произведения, удобный для графического исполнения. Поэтому знаменитые художники-графики, чтобы найти композиционное решение одной иллюстрации или заставки, делают несколько эскизов. Вы тоже поработайте над эскизами. Некоторые из них сделайте в цвете.

Вопросы для закрепления пройденной темы:

1. Назовите художественно-графические элементы книжной графики? Какую функцию они выполняют?

2. Как выполнялось художественное оформление книг в древности?
3. Какие литературные произведения, к которым разные художники и в разное время делали иллюстрации, вы знаете? В чем выражается своеобразие работы над одним и тем же произведением каждого художника?
4. В какой книге использовалось самое большое количество миниатюр?

Задание на дом:

Создайте иллюстрации к своей любимой книге.

ТЕМА 17

ИЛЛЮСТРИРОВАНИЕ КНИГИ

Изучение истории искусства книжной иллюстрации означает постижение культуры, истории нашей Родины. Практические занятия по книжной графике помогут узнать, как этот вид искусства связан с другими его направлениями и какая между ними разница, его изобразительные методы и способы.

В младших классах вы рисовали иллюстрации к узбекским народным сказкам, а также к произведениям великих писателей. Иллюстрации, созданные к сказкам «Зумрад и Киммат», «Фаррух и Зумрад», к эпосу «Алпамыш», дастану «Семург», к «Анекдотам Афанди», а также кадры из целого ряда мультфильмов компании Уолта Диснея, также могут выполнять роль великолепных образцов по художественному оформлению произведений. А такие мультфильмы, как «Король Лев», «Красавица и чудовище», «Медведь и Маша» любят смотреть и взрослые, и дети. Естественно, что эти мультфильмы своим содержанием, красивыми персонажами завоевали вашу любовь. И поэтому к занятиям по созданию самостоятельной композиции на основе их сюжетов вы приступите с большим удовольствием. По своей сути эта работа такая же, как и книжная графика, то есть на основе сюжета создается иллюстрация.

Такие художники Узбекистана как: Тельман Мухамедов, Абдубоки Гулямов, Анатолий Бобров, Абдукаххар Махкамов, Уйгун Салихов создали множество иллюстраций к народным сказкам.

Сначала восстановите в памяти содержание сказки. Тогда вы обратите внимание, что во всех сказках происходит борьба добра со злом, и всегда побеждает добро. А теперь вспомните персонажей произведения. Это красавица и ее пожилой отец – изобретатель Морис. Молодой человек Гастон, который очень высокого мнения о себе, любит и холит себя. Лакеи, окружающие его, судья-взяточник.

В другом замке – закованные персонажи, наказанные за свои неуместные поступки, за нежелание помочь тому, кто в этом нуждается. Здесь все вещи живые и все – чайник, чашка, тарелки, самовар, зеркало – говорят и имеют свой облик.

Их правитель – страшное чудовище, потерявшее надежду и веру во все. Ведь чтобы расколдовать и его, и других персонажей замка, кто-то должен его полюбить. Кто же полюбит такое ужасное чудовище? Но в мире есть такая сила, которая может победить все – это любовь.

Самое интересное в этом произведении, наверное, борьба Гастона и чудовища. Вспомните содержание книги, и вы поймете и поверите: чтобы завоевать любовь другого человека, нужно его любить и быть милосердным. Если бы красавицу не полюбили так, как ее любил ужасный зверь, врядли она оказалась бы милосердной. Вы вспомнили мультфильм? А теперь вспомните, как выглядели его персонажи, различные эпизоды. Гастон – высокий парень с развитой мускулатурой

Рис. 64. Анатолий Бабров.

Иллюстраци к “Узбекским народным сказкам”.

Рис. 65. Абдубоки Гулямов.

Иллюстраци к “Узбекским народным сказкам”.

груди и рук. Но он не использует свою силу для хороших дел и поэтому терпит поражение. Отец красавицы изобретатель, – это отражено в его внешности: брови густые, на макушке лысина, усы и волосы седые.

Главные герои произведения, несомненно, чудовище и красивая девушка Белл. Красавица любознательна, в свободное время она читает книги. Ее одежда аккуратна, изящна и очень ей к лицу.

Внешний вид чудовища – ее полная противоположность. Он очень здоровый, но его лицо, руки-ноги страшные, как у животных. Его царские одежды, великолепный замок заставляют задуматься, кем он был до того, как его заколдовали. В его действиях чувствуются качества хорошего человека, гуманность. Это подтверждает его поступок – подарок красавице очень большой библиотеки.

И все предметы вокруг имеют приятный внешний вид, их действия вызывают одобрение. Они очень стараются, чтобы красавица и чудовище полюбили друг друга. Значит, доброе дело, если помыслы наши чисты, всегда приносит хороший результат. Отсюда следует вывод: подарки нужно делать соответственно вкусу и внутреннему миру человека. Терпение и воля также помогут вам стать лучше.

Познакомившись с основными героями мультфильма, мы можем выбрать понравившуюся композицию и начать работать. Сначала сделаем несколько карандашных эскизов. С помощью этих эскизов создадим цельную композицию и выполним ее акварельными красками. Некоторые из вас могут работать фломастерами или цветными карандашами. Раскрашивая одежду героев, выберите для чудовища темные тона, а для платьев красавицы лучше подобрать нежные, светлые краски. Такой выбор соответствует внутреннему миру персонажей. Хорошая работа может стать подарком для ваших близких людей – брата или сестры.

Вопросы по закреплению пройденной темы:

1. Назовите узбекские народные сказки, иллюстрации к которым создали художники.
2. Назовите узбекских художников, создавших иллюстрации к узбекским народным сказкам.

Задание на дом:

Создайте иллюстрации к народным сказкам, которые вам нравятся.

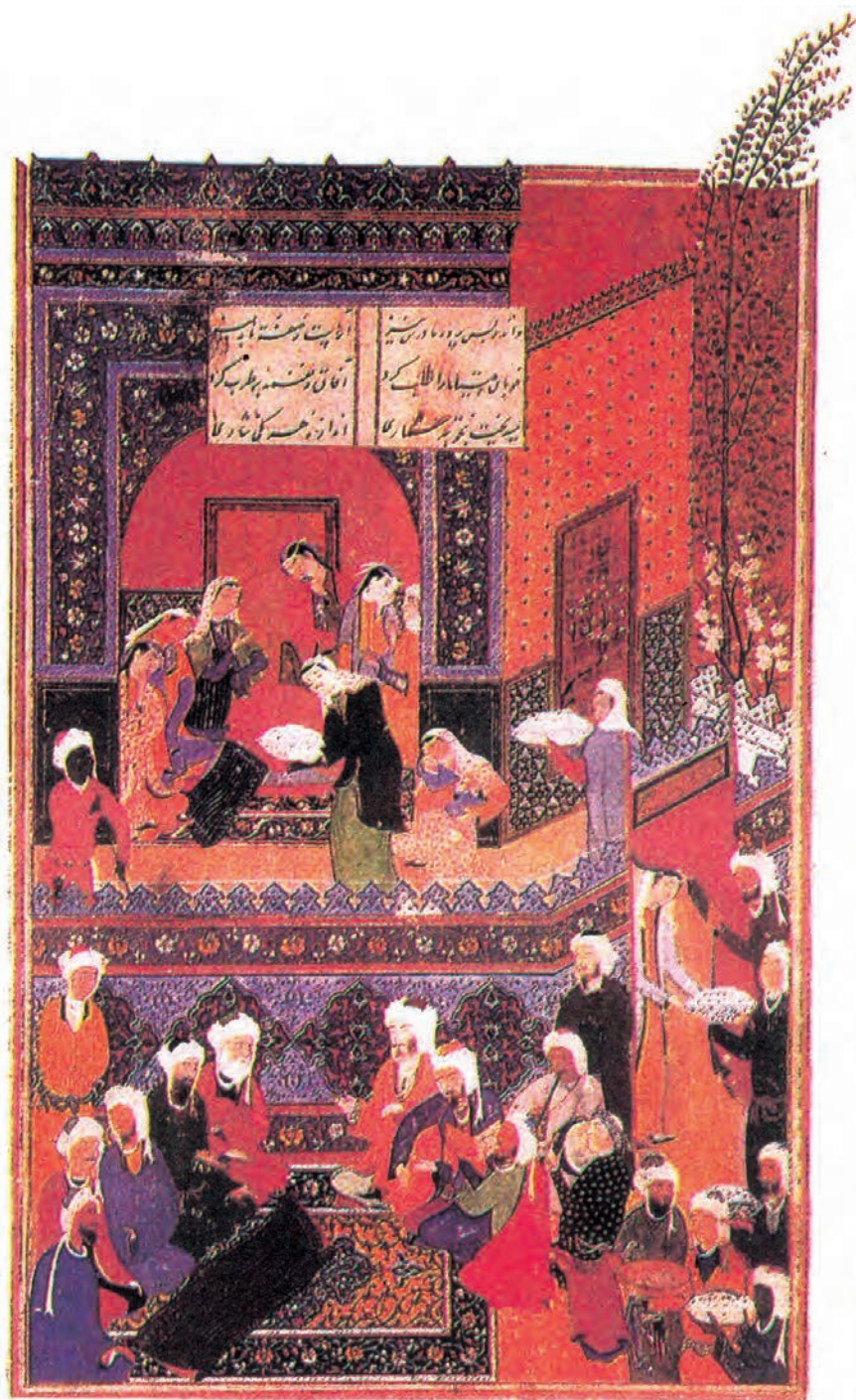

Рис. 66. Камолиддин Бехзад.
Миниатюра к “Хамсе” Низами.

ТЕМА 18

МАКЕТ КНИГИ

После изучения темы о художественно-графических элементах книги, сделайте макет понравившейся вам книги. Это может быть сборник стихов, маленький рассказ, сказка или древнее предание, легенда, мультфильм. В процессе выполнения этой работы вам станет понятнее, насколько трудно и сложно создание книги.

Некоторые книги из-за долгого или неправильного пользования портятся. Сначала рвется обложка. У книги с такой обложкой сгибаются страницы. Если вы сделаете обложку для такой книги, как указано на рисунке 67, вы продлите ей жизнь, и она сможет ещё долго вам послужить.

Точно такую же работу можно проделать с журналами. Из-за тонкой обложки их трудно сохранять несколько лет. Поэтому если сделать одну или две обложки соответственно их объему, они будут еще долго вам служить.

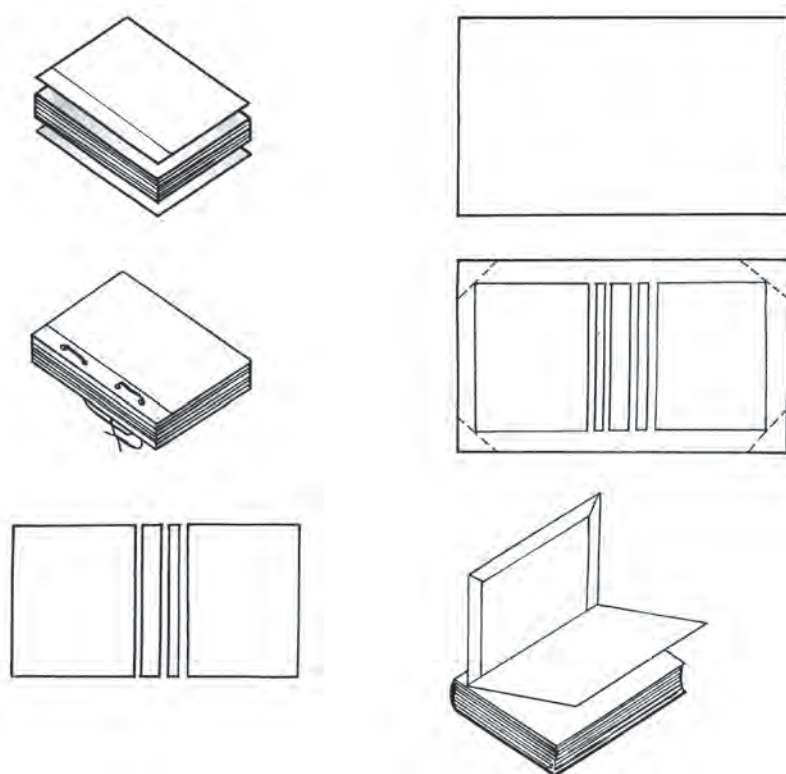

Рис. 67. Процесс подготовки книги к печатанию.

Значит, для старой книги и журнала можно сделать обложку одним методом (рис. 67). Для этого возьмем два согнутых листа по формату книги (журнала), смажем их снизу (20 – 30 мм) клеем и приклеим сюда ткань. На ткань нанесем клей и приклеим ее к блоку. Одна часть ткани приклеивается к блоку, как мы уже сказали, а вторую часть оставим, чтобы наклеить ее на обложку на первый лист (слева) форзаца. Затем, сделав 4 отверстия на одинаковом расстоянии, стянем крепко нитками и соединим блок. Но не следует сшивать часть книги с текстом.

Теперь подготовьте картонную обложку больше блока книги на 3–4 мм. Только в этом случае она будет хорошо защищать блок. Значит, обложка состоит из нижней целой части (картона) и верхней части, от прошитой части блока с расстоянием 1,2 мм. Вот в таком порядке будем клеить их на ткань или крепкую бумагу, согнув предварительно с каждой стороны. Теперь нужно обрезать ткань с четырех углов на 45° и, согнув, приклеить к задней части картона.

Готовую обложку «надеваем» на блок и сначала клеим ткань, оставленную для левой стороны форзаца, а затем сам форзац и кладем под пресс на 1–2 часа. Готовую обложку можно художественно оформить в соответствии с содержанием книги. Такая книга сохранится на долгие годы. Журналы, «одетые в обложку», тоже будут надежно защищены. И поэтому в крупных библиотеках книги время от времени реставрируют (восстанавливают), а несколько номеров журналов объединяют и хранят в большой обложке.

Вопросы для закрепления пройденной темы:

1. Что такое макет и для чего его готовят?
2. Что нужно сделать, чтобы сохранить книгу надолго?
3. Какие виды обложек существуют?

Задание на дом:

Создание макета с помощью элементов книжной графики и художественно оформите .

СЛОВАРЬ

Дорогой ученик! Запомни значение и суть слов, данных ниже. Старайся использовать их в беседах об изобразительном искусстве.

<i>Ансамбль (франц.)</i>	– совокупность, стройное композиционное целое. Это слово имеет несколько значений и употребляется как в музыке, изобразительном искусстве, так и в архитектуре. Например, ансамбль Регистан в Самарканде.
<i>Велюр (франц.)</i>	– плотная ткань, вроде бархата. Используется в производстве золотошвейных изделий.
<i>Геральдика (лат.)</i>	– вспомогательная историческая наука, изучающая гербы. В изобразительном искусстве – изображение гербов.
<i>Герб (нем.)</i>	– утвержденный знак символа государств и городов.
<i>Гирих (франц.)</i>	– тип орнамента, созданный из композиции геометрических фигур.
<i>Графика (греч.)</i>	– один из видов изобразительного искусства. Графика подразделяется на станковую, книжную, литографию, гравюру, офорт, плакат и др.
<i>Дизайн (англ.)</i>	– разновидность художественно-проектной деятельности по созданию разных предметов, интерьеров зданий, одежды, технических средств и т.д.
<i>Иллюстрация (лат.)</i>	– разновидность художественной графики. Рисунок, образно поясняющий и дополняющий печатный или рукописный текст, событие.
<i>Импрессионизм (лат.)</i>	– художественное направление, появившееся в живописи в конце XIX – начале XX веков в Европе, в частности во Франции. Представители этого течения передавали свои впечатления с помощью техники письма мазками, отдельными цветовыми пятнами. Импрессионизм проник и в музыку, театр, скульптуру и архитектуру.
<i>Караван-сарай</i>	– постоянный двор, построенный на торговых дорогах Ближнего Востока, Средней Азии, Закавказья, для отдыха, ночевки путников. Караван-сарай существовали издавна, особенно большое распространение, они

получили в IX–XVIII веках с развитием городов, торговли между странами. Зачастую караван-сарай представляли собой внутренний дворик, окруженный одноэтажными, двухэтажными, а иногда трехэтажными строениями. Нижняя часть здания служила конюшней и складскими помещениями. А на верхних этажах были комнаты для отдыха. Караван-сарай, рабат, хонаках – вместе составляли своеобразный архитектурный комплекс. Караван-сарай имели художественно-архитектурное оформление, так как располагались там, где собиралось много людей. Построенные рядом с базаром, лавками, торговыми рядами, они представляли собой своеобразный архитектурный ансамбль.

- Квадрат (лат.)* – прямоугольник, все стороны которого равны. Эта фигура редко используется в живописи.
- Кубизм (франц.)* – течение в изобразительном искусстве первой четверти XX века, изображавшее предметы действительности разложенными на простейшие геометрические фигуры.
- Линия горизонта* – воображаемая черта, соединяющая две точки или являющаяся границей пересечения двух поверхностей.
- Молельня, храм* – общее название молитвенного дома. В каждой религии существует свое название храма. В христианстве – собор, церковь, костёл, кирха; в исламе – мечеть; в иудаизме – синагога. В странах, где исповедуют буддизм, храм называется по разному. В Японии – тора, Шри-Ланке – вихара, в Монголии – хуре, в Бурятии – датсан и т. д. В каждой религии храм имеет свое значение, как молитвенный дом, в котором общаются с богом. Например, в христианстве и буддизме храм напоминает модель космоса, в которой отражены стороны мира. Оформление храма – архитектурная и художественная отделка, орнамент строго соответствуют правилам и традициям проповедуемой в нем религии. Кроме того храмы каждой страны имеют свой национальный облик и как редкие архитектурные шедевры являются жемчужинами мировой культуры.
- Макет (франц.)* – предварительный образец (модель) не больших размеров будущего предмета.
- Минарет (араб.)* – возвышающаяся над мечетью башня, с которой муэдзины призывают мусульман на молитву. Широко распространен в архитектуре Востока. Например,

	минарет Калян в Бухаре, Калта Минор (короткий) в Хиве.
<i>Минбар (араб.)</i>	– возвышение в мечети, с которого имам произносит проповедь. Трибуна, кафедра, с которой выступает докладчик. И минбар и кафедра строятся в соответствии с интерьером здания, его эстетического вида.
<i>Обложка (фарс.)</i>	– издательская продукция, верхнюю часть соединяющая текст в книгах, альбомах, журналах, тетрадях и др.
<i>Палитра (лат.)</i>	– небольшая тонкая четырехугольная, овальная дощечка. Она служит для смешивания красок во время работы художника. По внешнему краю ее художник выдавливает краски из тюбиков, а в середине палитры он смешивает их. Данное понятие используется и в переносном смысле – перечень красок, которыми пользуется художник, подбор цветов, характерный для живописной манеры данного художника. Например, выражение: «Какая у него богатая палитра!»
<i>Портал (лат.)</i>	– главный вход большого архитектурного сооружения. Обычно пышно-украшенный. Например, портал Шердора в Самарканде.
<i>Перспектива (лат.)</i>	– искусство изображать на рисунке, на плоской поверхности предметы в соответствии с умением видеть их в отдалении; проницательность человека.
<i>Постимпрессионизм</i>	– направление живописи, появившееся в конце XIX – начале XX веков. Представители этого направления старались изобразить реальный мир, как обобщающий образ мазками, отдельными цветовыми пятнами.
<i>Пуантилизм (франц.)</i>	– особая манера живописи мелкими мазками, имеющими форму точки, узкой полоски. Течение появилось в конце XIX века.
<i>Рабат</i>	– широко распространенное в древности архитектурное сооружение. Сторожевые посты в укрепленной стене или самостоятельные укрепления. В древних источниках можно найти разные виды рабатов.
<i>Реализм (лат.)</i>	– течение в искусстве, творческое направление в изобразительном искусстве правдивое и объективное отражение действительности.
<i>Редактор (лат.)</i>	– редактирует текст. Художественный редактор – решает художественно-эстетическую композицию книги.
<i>Синтез (греч.)</i>	– органическое соединение различных методов и разновидностей искусств в художественное целое.

<i>Стилизация (греч.)</i>	– упрощение и художественность природных формирований.
<i>Сулс (письмо)</i>	– один из 7 видов письма, известного в арабской письменности. Применялась в написании фрагментов из Карана на порталах древних восточных зданий, на минаретах, стенах и в хадисах.
<i>Сюрреализм (франц.)</i>	– авангардистское направление в художественной культуре XX века. Явление, состоящее из реальных и нереальных картин.
<i>Тотем (англ.)</i>	– рисунок, изображающий животных, растений, предметов или явления природы. Например: герб древних племён с изображением животных.
<i>Фовизм</i>	– направление живописи начала XX века, ироническое прозвище которого «дикие». Представители фовизма отвергали реалистические методы и стремились изображать события упрощенно, в несколько искусственной декоративной форме.
<i>Фрагмент (лат.)</i>	– отрывок, часть произведения.
<i>Хонакох</i>	– большая комната во внутренней части мечети предназначенная для чтения молитвы (молельня). Хонакох имеется и в мечетях кишлаков, в караван-сараях.
<i>Экспозиция (лат.)</i>	–предметы, картины, произведения искусства, подобранные по определенной системе и выставляемые в залах музея и выставках для всеобщего обозрения.
<i>Эмблема (греч.)</i>	– специальное направление графическом искусстве условное изображение какого-либо понятия, идеи, движения, общества, организации, предприятия и др.

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление.....	3
-----------------	---

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ

1-тема. Течения и направления в искусстве	4
2-тема. Изображение пейзажа методом импрессионизма. «пуантилизм»	10
3-тема. Работа в стиле кубизм. натюрморт	12
4-тема. Символика и геральдика в изобразительном искусстве	15
5-тема. Символика в декоративно-прикладном искусстве Узбекистана	19

ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ

6-тема. Символика орнамента узбекистана	25
7-тема. Образная система декоративно-прикладного искусства	28
8-тема. Форма и содержание в декоративно-прикладном искусстве	33
9-тема. Искусство дизайна	38

ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ

10-тема. Архитектурные памятники Узбекистана	42
11-тема. Восточная архитектура	48
12-тема. Город, который мне нравится	50
13-тема. Архитектурный пейзаж	53

ЧЕТВЕРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ

14-тема. Искусство книгоиздания	57
15-тема. Искусство книжной графики Узбекистана	59
16-тема. Художественно-графические элементы искусства книги	64
17-тема. Иллюстрирование книги	69
18-тема. Макет книги	73
Словарь.....	75

Asqarali Sulaymonov, Ne'mat Abdullaev, Zilola Sulaymonova

TASVIRIY SAN'AT

Umumiy o`rta ta'lim maktablarining 7-sinf
o`quvchilari uchun darslik

(Rus tilida)

Третье издание

Редактор Т.Алимова
Художественный редактор Ш.Мирфаязов
Технический редактор Е.Корягина
Компьютерная верстка Б.Тухтаров

Издательская лицензия АИ № 290. 04.11.2016.
Подписано в печать 25 августа 2017 года. Формат 70x90^{1/16}.
Гарнитура Times. Офсетная печать. Усл.-печ.л. 6,5. Усл.изд.л. 5,2
Тираж 65366 . Заказ № ____ .

Отпечатано в Издательско-полиграфическом
творческом доме имени Гафура Гуляма
Узбекского Агенства по печати и информации.
100128, г. Ташкент, ул. Лабзак, 86 дом.

www.gglit.uz info@gglit.uz