

БОЛЬШОЕ ИСКУССТВО ДЕТАМ

АНАСТАСИЯ
ПОСТРИГАЙ

ТАТЬЯНА
ГРИГОРЬЯН

ОТ БАРОККО ДО ВАН ГОГА

УДК 087.5:73/76
ББК 85.1
П63

В настоящем издании в качестве иллюстрированных цитат к текстовому материалу используются фоторепродукции произведений искусства, находящихся в общественном достоянии, фотографии, распространяемые по лицензии Creative Commons, а также изображения по лицензии Shutterstock.com

Постригай, Анастасия.

П63 Большое искусство детям: от барокко до Ван Гога / Анастасия Постригай, Татьяна Григорьян. – Москва : Издательство «АСТ», 2021. – 208 с. – (История и наука Рунета. Детям).
ISBN 978-5-17-126881-7.

Мы задумывали эту книгу как захватывающее путешествие по миру искусства для вашего ребёнка, где он сможет в увлекательной форме познакомиться с основными стилями, увидеть величайшие мировые скульптуры, шедевры живописи и архитектуры. Но помимо теории вас ждёт множество творческих заданий и занимательных игр, которые помогут малышу проявить собственную инициативу и прочувствовать влияние большого искусства!

УДК 087.5:73/76
ББК 85.1

Для дошкольного возраста
Издание развивающего обучения
Для занятий взрослых с детьми (текст читают взрослые)

**Постригай Анастасия
Григорьян Татьяна**

БОЛЬШОЕ ИСКУССТВО ДЕТЯМ от барокко до Ван Гога

Ответственный редактор *А. Амеликина*
Корректор *М. Крыжановская*
Технический редактор *Н. Чернышева*
Дизайн обложки *Д. Агапонова*
Компьютерная верстка *Л. Ковальчук*

Подписано в печать 18.09.2020. Формат 84×108/16. Усл. печ. л. 21,84.
Печать офсетная. Гарнитура Calibri. Бумага офсетная. Тираж экз. Заказ №

Общероссийский классификатор продукции ОК-034-2014 (КПЕС 2008):
– 58.11.1 – книги, брошюры печатные
ТР ТС 007/2011

Произведено в Российской Федерации. Дата изготовления: ноябрь 2020 г.

Изготовитель: ООО «Издательство АСТ»

129085 г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, строение 1, комната 705, помещение I, этаж 7

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, Деловой комплекс «Империя», 14, 15 этаж. Наш электронный адрес: www.ast.ru

«Баспа Аста» деген ООО
129085, Маскеу қ., Звездный бульвары, 21-үй, 1-құрылыс, 705-бөлме, I жай, 7-қабат.
Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru
Интернет-магазин: www.book24.kz • Интернет-дүкен: www.book24.kz
Импортёр в Республику Казахстан — ТОО «РДЦ-Алматы».
Қазақстан Республикасындағы импорттаушы — «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию в республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»
Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының
өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3а, литер Б, офис 1.
Тел.: 8(727) 251 59 89, 90, 91, 92, Факс: 8(727) 251 58 12, вн. 107;
E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz, www.book24.kz
Тауар белгісі: «АСТ»
Өндірілген жылы: 2020
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

6-

ISBN 978-5-17-126881-7

© Постригай А., Григорьян Т., текст
© Григорьян Т., фотографии
© ООО «Издательство АСТ»

Дорогие родители!

Вы — настоящие умницы, раз решили приобщить ребёнка к искусству. Это хороший выбор в пользу будущего, в котором ваш малыш вырастет креативной личностью с широким кругозором. Спасибо вам за это!

Пожалуйста, не стесняйтесь и не бойтесь, если вы сами пока не разбираетесь в искусстве. Наша книга поможет и вам влюбиться в живопись, архитектуру, скульптуру, театр и моду.

Пользоваться этой книгой очень просто. В ней 6 глав, посвященных искусству **барокко, классицизма, рококо, реализма, импрессионизма и постимпрессионизма**. В каждой главе мы рассказываем о разных видах искусства и их главных художниках. Например, в главе «Барокко» поговорим про театр, в главе «Рококо» — про моду, в главе «Импрессионизм» заглянем в гости к Клоду Моне и Эдгару Дега.

Мы задумывали эту книгу как захватывающее путешествие по миру искусства. Поэтому в ней не так много теории, но очень много игр, творческих занятий и бесед. Если какое-то из заданий не вызовет у ребёнка энтузиазма, ничего страшного! Отложите задание в сторону и продолжайте путь. Вы в любой момент можете вернуться к занятиям!

Первой остановкой будет искусство барокко — самый эмоциональный, игривый и непоседливый из всех стилей. Мы начали именно с него, чтобы вы и ваш малыш с самого начала расслабились и поняли, что искусство — это очень весело!

Привет, наш маленький друг!

Тебе не случайно попалась эта книга. С ней ты отправишься в интересное путешествие по миру искусства! Ты увидишь много красивых картин и скульптур, почувствуешь себя настоящим художником и даже актёром. Ты будешь играть, рисовать, строить, лепить, вырезать и клеить. А еще бегать, прыгать, шалить и наряжаться! Не стесняйся просить взрослых поиграть с тобой — ведь вместе куда веселее.

В этом путешествии тебя ждут новые слова и увлекательные задания. Ты встретишь людей в необычных нарядах и узнаешь, как строились разные здания. У тебя дома появится собственный театр. Словом — скучать не придётся!

Усаживайся поудобнее, мы начинаем!

Анастасия Поспригай,
искусствовед, основательница Школы
популярного искусства OP-POP-ART

Татьяна Григорьян,
психолог, автор детских книг

© Paolo Gallo / Shutterstock.com

© Julian Elliott / Shutterstock.com

БАРОККО

Европейский стиль в искусстве и архитектуре XVI–XII веков

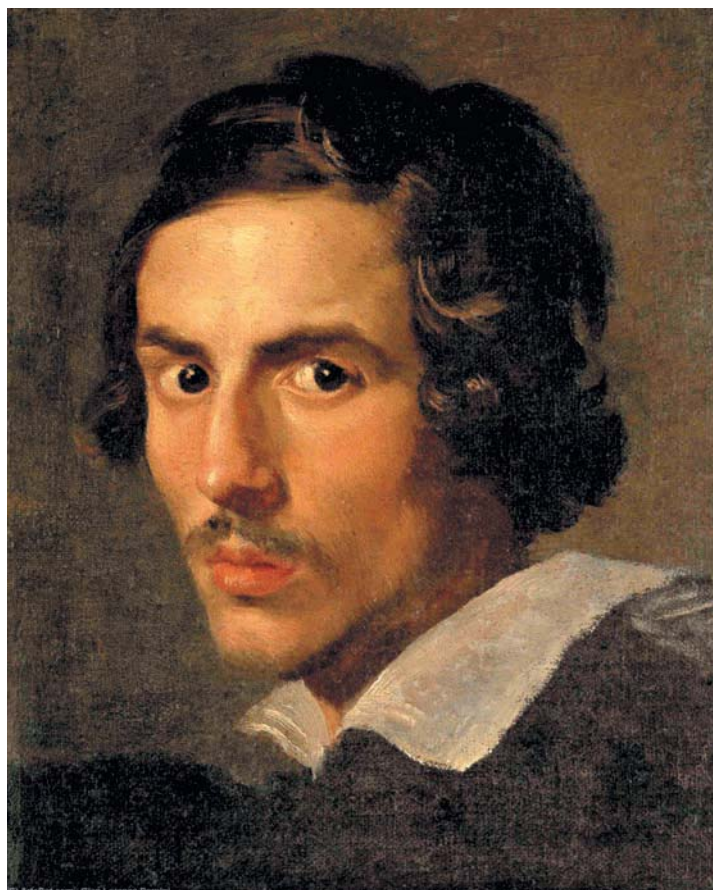
© silvaner / Shutterstock.com

Теория

Барокко — это динамичность образов, пышность, иллюзия, богатство.

Когда появился стиль барокко, в мире было неспокойно. Люди сильно переживали из-за войн и болезней и выражали это настроение через искусство. Скульпторы того времени создавали мраморные фигуры, которые выглядели как живые люди с настоящими чувствами.

Например, очень известна в мировом искусстве скульптура «Аполлон и Дафна». Она сделана итальянским мастером Джованни Бернини.

Джованни Бернини,
1598–1680

Скульптура «Аполлон и Дафна» итальянского мастера Джованни Бернини изображает античного бога Солнца Аполлона и его возлюбленную — нимфу Дафну. Дафна не хотела дружить с Аполлоном, и поэтому убегала, но он все равно пытался её догнать.

Когда смотришь на скульптуру, думаешь, что эта пара и правда двигается! Даже не верится, что они сделаны из камня.

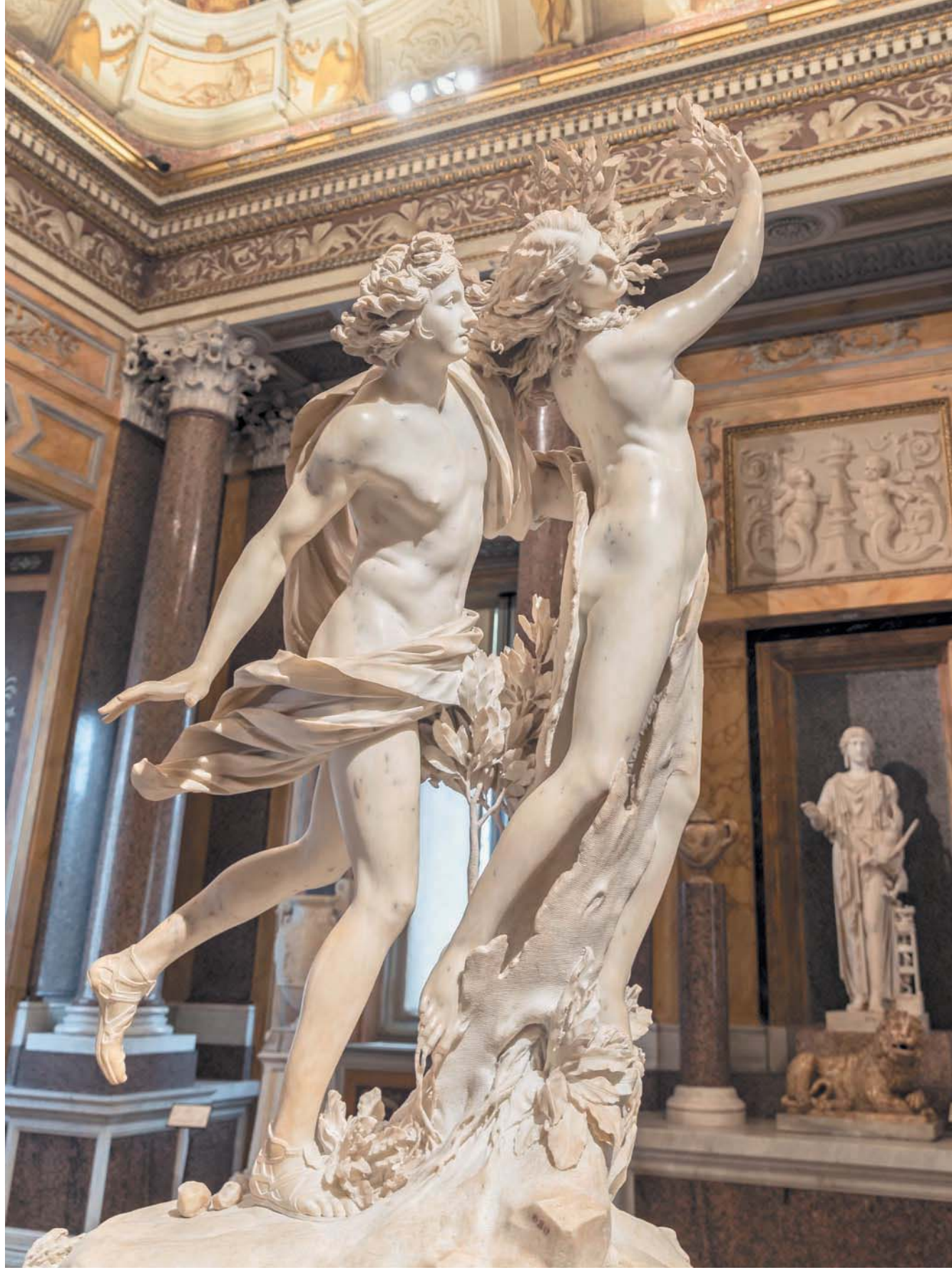
Дафне надоело играть в догонялки, и она пожелала стать деревом, чтобы спрятаться от навязчивого Аполлона, и скульптор Бернини как раз поймал момент этого превращения. Посмотри, пальцы рук Дафны стали веточками, а ноги покрылись древесной корой. Скульптор очень подробно изобразил каждый листочек, распутившийся из ладони, каждую завитушку на причёсках и каждую складочку на одежде Аполлона и Дафны.

Фигуры Аполлона и Дафны напряжены, словно им приходится идти против сильного ветра. Они стали похожими на пружинки. По этому признаку легко узнать скульптуру барокко: тела людей как будто закручены в форме спирали.

Обрати внимание, как удивился Аполлон! А Дафна словно хочет сказать что-то напоследок, но ей не хватает воздуха. От своих чувств они еле стоят на ногах!

А всё потому, что барокко — это стиль, который не может держать в себе эмоции. Он как непослушный ребенок: бегают, прыгает и кричит о чувствах и желаниях так громко, чтобы слышали все вокруг. Мастера барокко также любили, чтобы деталей и украшений было как можно больше.

Поговорим!

Посмотри на эту удивительную скульптуру и скажи, что ты видишь?

Главных героев зовут Аполлон и Дафна! Как думаешь, куда они бегут? Там тепло или холодно? Как ты думаешь, сможет ли Аполлон догнать Дафну? Как ты считаешь, почему волосы Дафны и ткань на теле Аполлона развеваются в стороны?

Они стоят в таких необычных позах... Можешь их повторить? Встань, как Дафна или Аполлон.

Как ты думаешь, это большая статуя или маленькая?

Посмотри на Аполлона и Дафну с разных ракурсов. Что стало тебе больше заметно? Как ты думаешь, в какое дерево превращается Дафна?

Погрузитесь вместе с ребёнком в зал, где стоит скульптура. Попробуйте немного пофантазировать и представьте, что вы оказались в зале, где стоит эта статуя. Вы можете её обойти и рассмотреть с разных сторон. А также переключить внимание ребёнка на чувства.

Тише-тише... слышишь... листики на кончиках пальцев Дафны тонкие, совсем как настоящие. Кажется, что можно даже услышать, как они шелестят.

Если бы Аполлон и Дафна были живыми, как ты думаешь, какого цвета были бы их волосы?

Пришло время творить!

ЗАДАНИЕ ДЛЯ 3-4 ЛЕТ

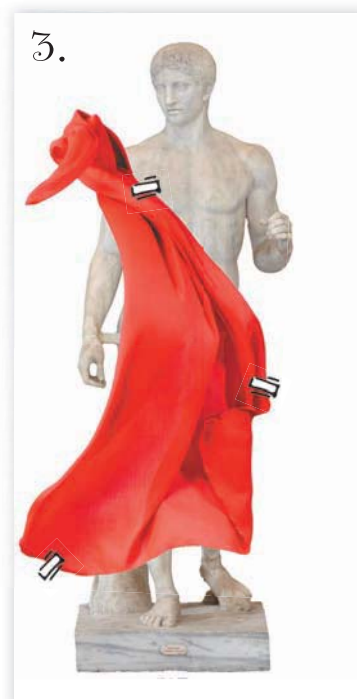
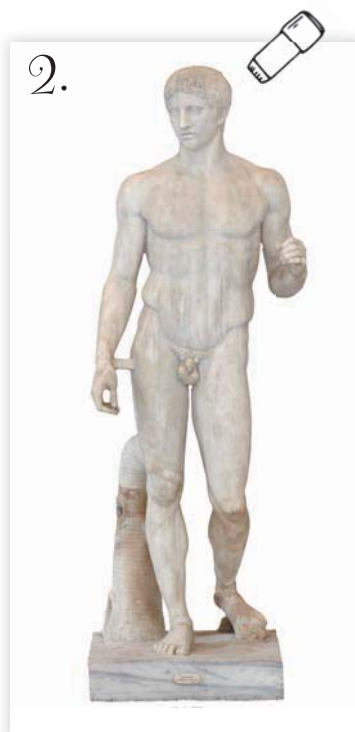
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

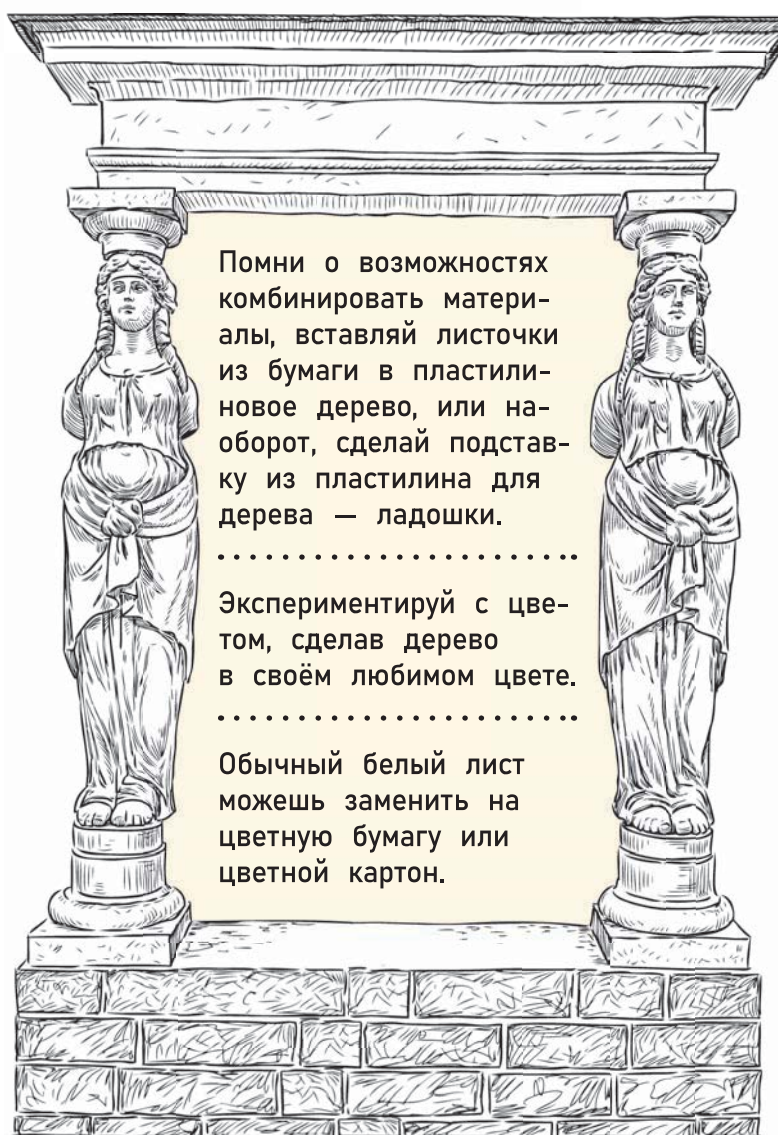
- распечатка статуи;
- скотч;
- кусочек ткани.

ВРЕМЯ ЗАНЯТИЯ: 20-30 минут.

УПРАЖНЕНИЕ РАЗВИВАЕТ: нестандартное мышление, способность объединять несочетаемые фактуры, тактильные ощущения.

- ❶ Распечатай и вырежи любую статую.
- ❷ Наклей её на лист бумаги.
- ❸ Возьми лоскут и с помощью скотча прикрепи ткань, сохраняя складочки и неровности, как на скульптурах эпохи барокко, где одежда такая тонкая и невесомая, словно струится под порывом ветра.

Помни о возможностях комбинировать материалы, вставляя листочки из бумаги в пластилиновое дерево, или наоборот, сделай подставку из пластилина для дерева — ладошки.

.....

Экспериментируй с цветом, сделав дерево в своём любимом цвете.

.....

Обычный белый лист можешь заменить на цветную бумагу или цветной картон.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ 4–5 ЛЕТ

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- лист бумаги;
- ножницы;
- краски или карандаши;
- клей;
- ваши ладошки.

ВРЕМЯ ЗАНЯТИЯ: 30–40 минут.

УПРАЖНЕНИЕ РАЗВИВАЕТ: наглядно-образное и творческое мышление, способность собрать из частей целое.

- 1 Возьми чистый лист бумаги и приложи к нему ладошку. Обведи контур ладони — дерево готово!
- 2 Нарисуй листочки и вырежи все детали.
- 3 Когда всё будет готово, раскрась своё дерево и листья. Обрати внимание, как оживают шаблоны, напокая в яркой гуаши.
- 4 Приклей подсухнувшие элементы, соединив листочки с пальчиками-веточками. Все скульптуры барокко имеют свой яркий характер и похожи на живые. Кажется, сейчас оживут и убегут, а листочки на кончиках пальцев Дафны тотчас позеленеют и станут издавать приятный аромат.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ 5–6 ЛЕТ

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- пластилин;
- инструменты;
- готовность работать с деталями.

ВРЕМЯ ЗАНЯТИЯ: 30–40 минут.

УПРАЖНЕНИЕ РАЗВИВАЕТ: тактильное восприятие, понятие соразмерности частей, мелкую моторику.

- 1 Возьми пластилин и попробуй слепить дерево, но помни, что у каждой эпохи есть свои любимые формы. Так, барокко очень любит спираль. Попробуй скрутить ствол и ветви в эту форму.
- 2 А теперь аккуратно прикрепи листочки и расчерти жилки на листочках для бóльшей реалистичности. Почувствуй форму спирали на кончиках пальцев.

Франс Снейдерс, 1579–1657.
Фрагмент картины
Ван Дейка «Портрет
Снейдерса с женой»,
ок. 1620, Кассельская кар-
тинная галерея, Кассель

Франс Снейдерс,
«Рыбная лавка»,
ок. 1616, Государ-
ственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург

А теперь взгляни на картину «Рыбная лавка» фламандского художника Франса Снейдерса. Там рыбы, раки, крабы копошатся, как живые, и у них тоже есть чувства! Не зря мастер так подробно нарисовал их глаза. Может быть, они злятся и мечтают сбежать обратно в море? Кажется, что еще чуть-чуть, и вся эта честная компания вывалится прямо на нас.

Бывает, что на картинах барокко очень трудно посчитать фигуры — их целая толпа. Похоже, что «Рыбная лавка» Снейдерса весит тысячу килограммов! До того много в ней жителей.

Кажется, что некоторые герои играют с нами в прятки. Чтобы их найти, надо внимательно рассмотреть каждый сантиметр холста, заглянуть под нарисованный стол или мысленно отодвинуть корзину.

Но как Снейдерсу удалось уместить всех персонажей на одной картине? Секрет в том, что все они изображены в движении. Вот тюлень замахнулся лапой на одну кошку, пока второй усато-полосатый хулиган пытается украсть кусок

рыбы из-под носа лавочника. Черепаха барахтается вверх ножками и не может встать. Краб убегает, а длинная рыба-угорь в корзине извивается, как спираль.

Представляешь, какое огромное это полотно, если на нём смогли уместиться столько морских жителей? Они могут занять всю стену в твоей комнате. Просто раньше не было мультиков и кино, и вместо этого люди смотрели на картины. А художники барокко и рады стараться! О поговорке «хорошего понемногу» они точно не знали.

Поговорим!

Расскажи, что ты видишь на картине? Как ты думаешь, если бы ты стоял рядом, какой запах бы почувствовал? Каких морских обитателей ты знаешь?

Ты заметил, что рыбок на картине очень много? Посмотри внимательно, одни смотрят вниз, вторые вверх, третьи по сторонам, а взгляды некоторых словно смотрят на нас из картины.

Как ты думаешь, как они смогли все вместе уместиться на картине?

Художники эпохи барокко научились изображать героев в движении и в разных позах. **Движение** — это яркая черта барок-

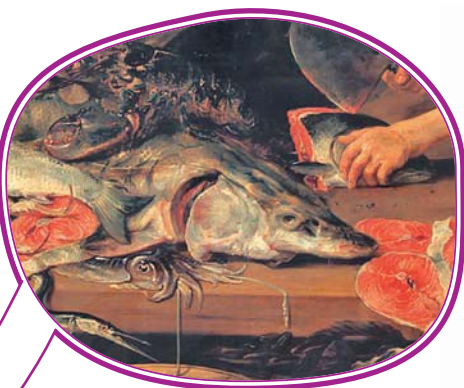
Франс Снейдерс, «Рыбная лавка»,
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

ко. Ты можешь взять это себе на заметку. Если тебе захочется нарисовать много животных, птичек или рыбок на одной картине, — попробуй нарисовать их в движении.

Как ты думаешь, если они двигаются по этому столу, нарисованному на картине, может ли из них кто-то упасть?

Ты заметил, что все толкаются, машут хвостиками, кажется, им очень неудобно и неприятно. Как ты думаешь, что чувствуют все эти морские жители? Хотят ли они домой, в свое любимое море?

Картина «Рыбная лавка» наполнена не только героями, но и чувствами. Ты видишь, как слева в углу собака смотрит на морского котика. Как ты думаешь, о чём они спорят? Почему собака рычит на котика, а тот фырчит ей в ответ?

Попробуйте разыграть с вашим ребёнком небольшую, но очень эмоциональную сценку. Представьте, что вы — это те самые кошка и морской котик. Встаньте на четвереньки и дайте волю чувствам. Фырчите, рычите, войте, становитесь на дыбы и хлопайте по полу ладошками, словно лапами.

Подобное упражнение поможет весело развивать эмоциональный интеллект, чувство эмпатии, способность ребёнка понимать свои и чужие эмоции, распознавать их через тембр голоса, мимику, жесты. Перевоплощайтесь, разрешая вашему ребёнку прочувствовать картину не просто визуально, а на уровне тела, чувств и эмоций.

Содержание

ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ! 2

ПРИВЕТ, НАШ МАЛЕНЬКИЙ ДРУГ! 3

БАРОККО 4

СКУЛЬПТУРА 5

Пришло время творить! 10

ЖИВОПИСЬ 14

Пришло время творить! 18

АРХИТЕКТУРА 22

Пришло время творить! 26

ТЕАТР 30

Пришло время творить! 36

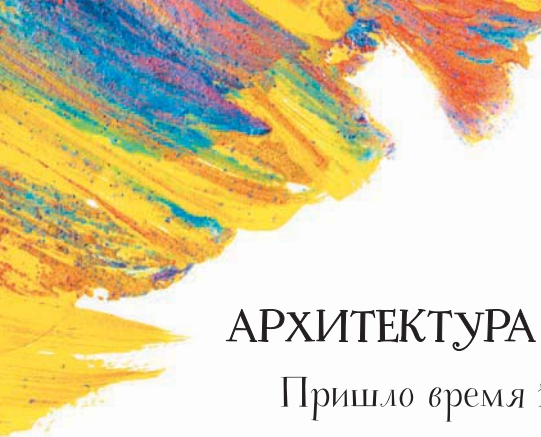
КЛАССИЦИЗМ 40

СКУЛЬПТУРА 41

Пришло время творить! 46

ЖИВОПИСЬ 50

Пришло время творить! 54

АРХИТЕКТУРА.....58

Пришло время творить!..... 62

РОКОКО..... 66

ЖИВОПИСЬ..... 67

Пришло время творить!..... 72

Пришло время творить!..... 80

ИНТЕРЬЕР..... 84

Пришло время творить!.....88

ШИНУАЗРИ 92

Пришло время творить!..... 96

РОМАНТИЗМ..... 100

АРХИТЕКТУРА.....101

Пришло время творить!..... 106

ЖИВОПИСЬ.....110

Пришло время творить!..... 116

РЕАЛИЗМ 120

ЖИВОПИСЬ.....121

Пришло время творить!	126
СКУЛЬПТУРА	130
Пришло время творить!	134

ИМПРЕССИОНИЗМ 138

ЖИВОПИСЬ. КЛОД МОНЕ	140
Пришло время творить!	144
ЖИВОПИСЬ. ПЬЕР ОГЮСТ РЕНУАР	152
Пришло время творить!	156
ЖИВОПИСЬ. ЭДГАР ДЕГА	160
Пришло время творить!	164

ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ 168

ЖИВОПИСЬ. ЖОРЖ СЁРА	170
Пришло время творить!	174
ЖИВОПИСЬ. ВИНСЕНТ ВАН ГОГ	178
Пришло время творить!	182
ЖИВОПИСЬ. ПОЛЬ ГОГЕН	188
Пришло время творить!	192
ЖИВОПИСЬ. ПОЛЬ СЕЗАНН	196
Пришло время творить!	200

