

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО ДЕТАМ

АНАСТАСИЯ
ПОСТРИГАЙ

ТАТЬЯНА
ГРИГОРЬАН

ОТ МОДЕРНА ДО БЭНКСИ

МОДЕРН

С французского слово *moderne* переводится как *современный*.
Это направление в искусстве было распространено
в конце XIX — начале XX века

Теория

Примерно 150 лет назад людям стало неуютно в городах. Всё вокруг было шумным и грязным, день и ночь дымили заводы, дома покрывались сажей. Художники и архитекторы захотели вернуть людям красоту.

Искали-искали и нашли — в природе! Плавные причудливые формы, тягучие линии, множество цветов и листочков, а сколько интересных насекомых!

Так зародился стиль модерн, или по-французски, — ар-нуво. Архитекторы ар-нуво позволяли себе хулиганить. Ведь раньше в архитектуре использовали простые формы — прямоугольники, квадраты, круги, треугольники. А мастера модерна могли построить дом, похожий на... улитку!

Париж в работах фотографа
Шарля Марвиля

Ф. Шехтель, особняк С.П. Рябушинского,
1900—1903, Москва

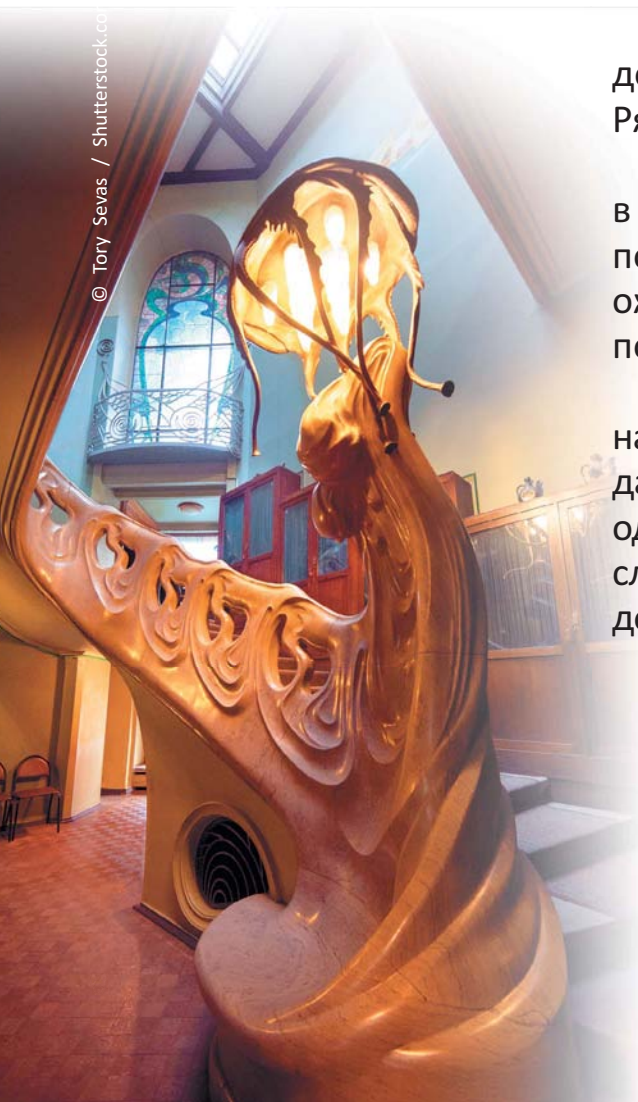
Фёдор Осипович Шехтель,
1859—1926

Такой особняк возвёл архитектор Фёдор Шехтель для богатого купца Степана Рябушинского в Москве.

Внутри здания есть большая лестница в форме спирали. Кажется, стоит только погладить перила рукой — и лестница оживёт, задышит, задвигается. А потом подхватит тебя и понесёт наверх.

В особняке Рябушинского одна комната плавно перетекает в другую, иногда даже не понимаешь, когда закончилось одно пространство и началось другое. Дом словно закручивается вокруг лестницы, как домик улитки.

Лестница
в особняке
С.П. Рябушинского,
1900—1903, Москва

© Yurii Andreichyn / Shutterstock.com

Антонио Гауди, 1852–1926

А. Гауди, Каса-Мила, 1906–1910, Барселона

Другой архитектор — Антонио Гауди — построил в Барселоне дом Каса-Батльо, похожий на дракона.

Посмотри, крыша здания — это его хребет, а стены здания — бока с блестящей чешуей. Балконы напоминают черепа: когда внутри включают свет, их «глаза» тоже вспыхивают и словно наблюдают за улицей. А башенка — это копье, которым храбрый герой заколол дракона и спас жителей города. Гауди удалось рассказать нам без слов целую историю! И заметь — на фасаде Каса-Батльо не встретишь ни одной прямой линии!

Другое творение Гауди — Каса-Мила — напоминает волну, которая бежит на берег и того гляди собьёт тебя с ног. А балкончики — это водоросли, которые запутались в морской воде. Или это здание похоже на старый камень, в котором от времени уже образовалось много дырочек? Подумай, хотел бы ты жить в таком доме?

А. Гауди, Каса-Батльо («Дом костей»), 1904–1906, Барселона

© alonabirukova / Shutterstock.com

Давай поговорим!

Модерн — это стиль, влюблённый в природу. В отличие от других зданий архитектура модерна словно живая!

© Shanti Hesse / Shutterstock.com

© Yuriy Andreichyn / Shutterstock.com

Посмотри на это невероятное здание без углов и прямых линий. Фасад дома похож на виноградную лозу, которая вьётся в замысловатом узоре. Обрати внимание, как украшены балконы. Какие растения они тебе напоминают? Правда, похоже на плющ, который можно встретить на старых заборах?

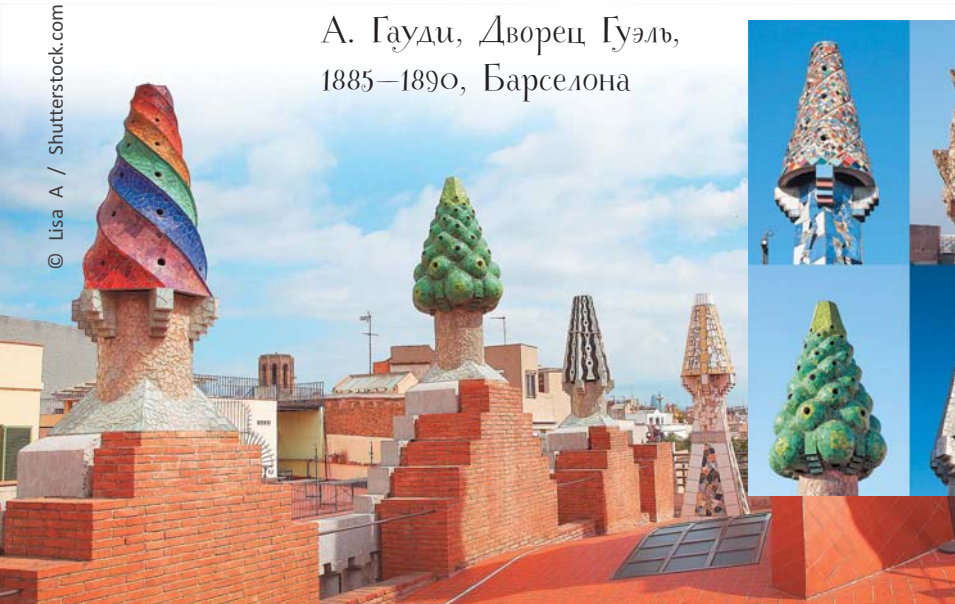
© Jaroslav Moravcik / Shutterstock.com

От архитектурных шедевров Антонио Гауди захватывает дух! Какая невероятная фантазия была у этого мастера! Внимательно рассмотри это здание. Как ты думаешь, на что похожи его стены? А крыша? Кого она тебе напоминает больше — рыбку с блестящей чешуёй или притаившегося дракона?

Посмотри, как мастера модерна любили мозаику и необычные купола. Какой из них тебе нравится больше всего? На какие предметы они похожи: мороженое, лампочку, дерево, торшер — давай придумаем как можно больше необычных сравнений!

А. Гауди, Дворец Гуэль, 1885—1890, Барселона

Пришло время творить!

★ ЗАДАНИЕ НЕВЫСОКОЙ СЛОЖНОСТИ

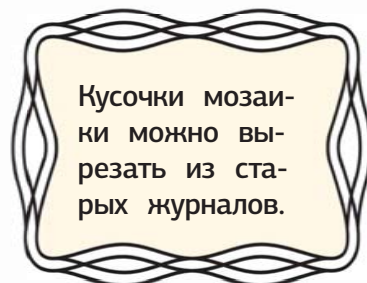
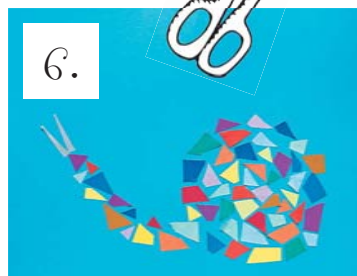
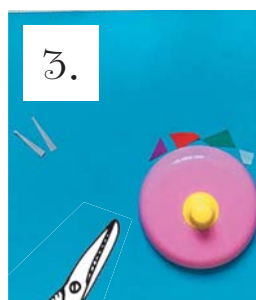
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- ножницы;
- цветная бумага;
- клей.

ВРЕМЯ ЗАНЯТИЯ: 20–30 минут.

УПРАЖНЕНИЕ РАЗВИВАЕТ: мелкую моторику, координацию движений, воображение, концентрацию внимания.

- 1 Отрежь от цветной бумаги несколько листочков разного цвета. Затем нарежь их на маленькие кусочки — детали твоей мозаики готовы.
- 2 Найди дома круглый предмет — тарелку, крышку или кружку. Положи его на большой лист бумаги и смажь вокруг клеем. На клей выкладывай кусочки мозаики. Это будет домик-панцирь улитки.
- 3 В стороне от круга начни выкладывать усики и тело улитки. А потом соедини тельце и раковину. Одно из самых любимых животных художников модерна — улитка — готово!

☆☆ ЗАДАНИЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ

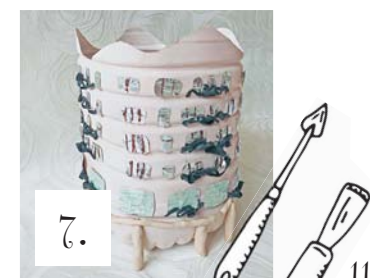
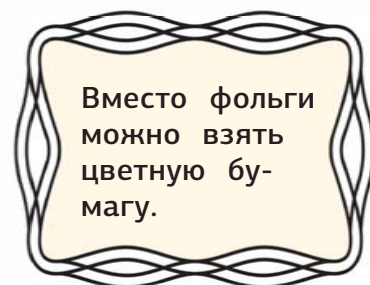
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- пластилин;
- фольга;
- пятилитровая бутылка;
- краски;
- ножницы.

ВРЕМЯ ЗАНЯТИЯ: 30–40 минут.

УПРАЖНЕНИЕ РАЗВИВАЕТ: тактильное восприятие, усидчивость, мелкую моторику, воображение.

- 1 Отрежь у пятилитровой бутылки горлышко так, чтобы край отрезанной бутылки напоминал волну.
- 2 Раскрась бутылку в бежевый цвет. Это будет основа для твоего здания Каса-Мила.
- 3 Затем нарежь из фольги прямоугольники и закругли углы — окна готовы! Приклей их на бутылку.
- 4 Теперь скатай из пластилина жгутики и расплющь их так, чтобы получились ленточки. Укрась ими балконы. А из толстых жгутов сделай подпорки по низу.
- 5 Окна можно подкрасить зелёным цветом и нарисовать между ними перегородки. Твоё здание-волна в стиле модерн готово!

☆☆☆ ЗАДАНИЕ ВЫСОКОЙ СЛОЖНОСТИ

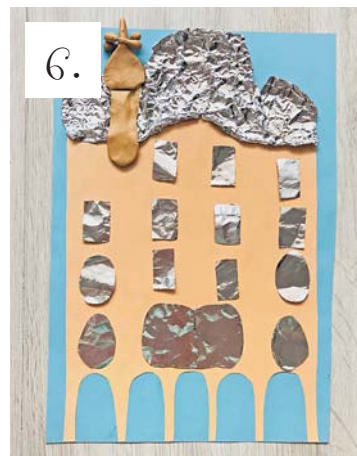
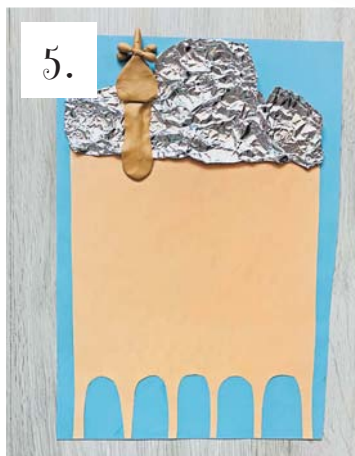
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- цветная бумага;
- клей;
- гуашь;
- пластилин;
- фольга.

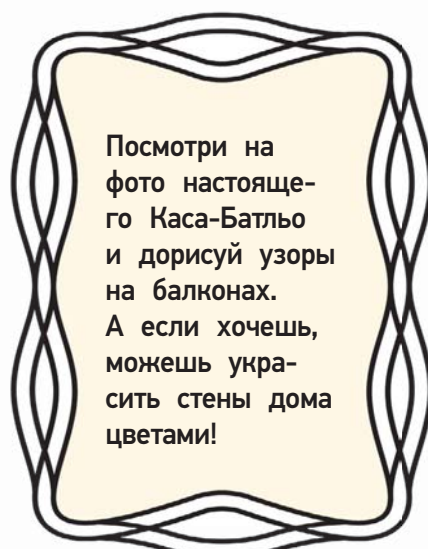
ВРЕМЯ ЗАНЯТИЯ: 40–50 минут.

УПРАЖНЕНИЕ РАЗВИВАЕТ: творческое мышление, понятие соразмерности частей, воображение, тактильное восприятие.

- 1 Вырежи из цветной бумаги бежевого цвета основу для твоего Каса-Батльо.
- 2 Сомни фольгу и наклей её сверху — это крыша.

- ③ Из пластилина вылепи прямоугольник (это будет башня), треугольник с вытянутым концом (это будет купол) и две «косточки». Установи башню с куполом на крыше.
- ④ Из фольги вырежи окошки (смотри на схему).
- ⑤ Затем акварелью раскрась окна и крышу.
- ⑥ Вылепи из пластилина 7 «косточек» и приклей их на окна.
- ⑦ Осталось вырезать полуовалы и наклеить их рядом с окнами — получатся балконы.

☆☆☆ ЗАДАНИЕ ВЫСОКОЙ СЛОЖНОСТИ

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- цветная бумага;
- фольга;
- простой карандаш;
- клей;
- бутылка;
- пластилин.

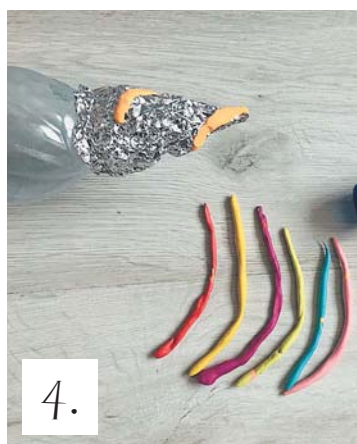
ВРЕМЯ ЗАНЯТИЯ: 30–40 минут.

УПРАЖНЕНИЕ РАЗВИВАЕТ: пространственное мышление, понятие соразмерности частей, воображение.

- ❶ Вырежи из цветной бумаги кусочки разных форм и цветов.
- ❷ Затем возьми бутылку и кусочек фольги. Сомни фольгу вокруг горлышка так, чтобы получился купол.

- ③ Из пластилина скрути длинные разноцветные жгутики. Начиная сверху, от самой узкой части купола, и спускаясь по кругу вниз, оберни пластилиновыми жгутиками купол из фольги. Цвет за цветом у тебя выстроится чудесный рисунок!
- ④ Затем налей на прозрачную бутылку кусочки разноцветной бумаги — это мозаика. У тебя получилось яркое здание в стиле модерн!

Альфонс Муха, 1860—1939

Представь, что на дворе праздник, все отдыхают, а тебе, бедняжке, приходится работать! Очень неприятно. В такое положение попал молодой художник Альфонс Муха.

Накануне Рождества все его друзья отправились по домам, а он остался на рабочем месте. И вдруг ему поручают важное задание: нарисовать афишу для спектакля очень знаменитой актрисы.

Муха создал невероятно красивый плакат. Он изобразил актрису в полный рост, в длинном роскошном платье, расшитом золотом. Голову дамы украшал пышный венок, а в руках она держала огромную пальмовую ветвь.

Актриса, которую звали Сара Бернар, пришла в восторг! Она распорядилась развесить эти афиши по всему Парижу. Альфонс Муха в одночасье стал звездой! А его плакаты показали миру, насколько красив стиль ар-нуво и как много можно позаимствовать у природы.

А. Муха, Gismonda
(Жисмонда), 1894—1895,
липографическая афиша,
Музей Альфонса Мухи, Прага

А. Муха, Времена года, 1896, декоративное панно,
Музей Альфонса Мухи, Прага

Взгляни на полотна «Времена года». Лето, весну, осень и зиму Муха изобразил в виде прекрасных девушек.

Зима прячется в голых веточках, на которых нет листьев, зато есть снежные шапочки. Ей так холодно, что даже ручки покраснели от мороза! И птички на одной из ветвей нахохлились.

А Весна купается в цветах, радуется и играет на необычной арфе для птичек, которые уже расправили крылышки и поют вместе с ней.

Лето отдыхает, свесив ножки над водой.

Осень распивает чай и тянется за спелым виноградом.

А как эти девушки одеты? В невесомые платья, которые мягко струятся, и каждая складочка перекликается с растениями на картинах.

Муха, как и архитекторы модерна, вдохновился природой. На его картинах, как и в зданиях Гауди, нет прямых линий.

Чего только стоят прически девушек! У Весны она напоминает огненное пламя, а у Лета и Сары Бернар на самой первой картине — вообще макароны. В будущем, если увидишь плакаты с девушками в цветах и с прической, напоминающей макароны, знай — это Альфонс Муха, художник модерна.

Давай поговорим!

Что ты знаешь о графике? Её часто путают с живописью, но графика от живописи отличается тем, что в ней ведущую роль занимают линии, изгибы и штрихи. Чаще всего графику можно было встретить на афишах и рекламных плакатах.

А. Муха, Головы
византиек, 1897,
литография, Музей
Альфонса Мухи, Прага

Как делали графику? С помощью литографского камня. Это каменная пластина, на которую с помощью специальных карандашей или жирной туши наносили рисунок. А потом на камень клали лист бумаги и плотно прижимали, чтобы отпечатался рисунок.

Литографские камни бывали разных размеров. Но Муха придумал использовать не один широкий камень, а несколько узких и получалась афиша из нескольких изображений.

Давай представим, что ты оказался внутри афиши от Мухи! Какие формы ты здесь видишь? Есть ли там острые углы? Обрати внимание на плавные и волнистые линии — по ним можно узнать стиль модерн.

А здесь целых четыре роскошные афиши с красивыми девушками! Каждая из них символизирует время года. Попробуй сопоставить образы, созданные художником, и времена года. Почему ты соединил картинку именно так?

А. Муха, Времена года, 1897, декоративное панно, Музей Альфонса Мухи, Прага

А. Муха, La tocca (афиша), 1899, Музей Альфонса Мухи, Прага

Представь, что это не просто картинки, а кадры какой-то истории. Что это за история? Чем там занимаются её прекрасные героини? Придумай свой рассказ и поделись им с мамой.

Содержание

МОДЕРН	4
АРХИТЕКТУРА	5
Пришло время творить!	10
ГРАФИКА	16
Пришло время творить!	20
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО	27
Пришло время творить!	30
ФОВИЗМ	34
Пришло время творить!	40
ЭКСПРЕССИОНИЗМ	44
Пришло время творить!	52
КУБИЗМ	58
Пришло время творить!	64
АБСТРАКЦИОНИЗМ	68
Пришло время творить!	74
СУПРЕМАТИЗМ	78
Пришло время творить!	84
ДАДАИЗМ	88
Пришло время творить!	94
СЮРРЕАЛИЗМ	96
Пришло время творить!	102

АР-ДЕКО	106
Пришло время творить!	114
АБСТРАКТНЫЙ ЭКСПРЕССИОНИЗМ	118
Пришло время творить!	126
ПОП-АРТ	130
Пришло время творить!	136
МИНИМАЛИЗМ	142
Пришло время творить!	148
СТРИТ-АРТ	150
ЛЕНД-АРТ	158
ПЕРФОРМАНС	162
ИНСТАЛЛЯЦИЯ	170
ОП-АРТ	179
ФОТОРЕАЛИЗМ	184
КИНЕТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО	190
Пришло время творить!	196
СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА	198
Пришло время творить!	206
КОНЦЕПТУАЛИЗМ	216

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 Современное искусство детям: от модерна до Бэнкси / Анастасия Постригай, Татьяна Григорьян. – Москва : Издательство «АСТ», 2022. – 224 с. – (История и наука Рунета. Детям).

ISBN 978-5-17-138697-9

В этой книге мы расскажем вам и вашему ребенку о современном искусстве: необычных стилях рисования и художниках-фантазёрах, новых взглядах на геометрию зданий и ленд-арте, творчестве без материальной формы и мастерстве изменять даже саму природу. В занимательной и понятной форме вы познакомитесь с теорией, а также сможете использовать творческое вдохновение и создать свои шедевры, используя разные стили, материалы и даже собственное тело!

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

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО ДЕТЯМ от модерна до Бэнкси

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

Подписано в печать 15.06.2022. Формат 70×90/16. Усл. печ. л. 16,38.
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: август 2022 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 «Империya», 14, 15 этаж

Наш электронный адрес: www.ast.ru. E-mail: ask@ast.ru

«Баспа Аста» деген ООО

129085, Мәскеу 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.

Дистрибутор и представитель по приему претензий на продукцию в республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»

Қазақстан Республикасында дистрибутор 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: 2022

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

ISBN 978-5-17-138697-9

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