

Дорогой взрослый!

Книга, которую вы держите в руках, станет началом великой дружбы между вашим ребёнком и искусством.

Искусство помогает детям увидеть связи между разными предметами и явлениями в жизни. Изучая живопись, архитектуру, скульптуру, декоративно-прикладное искусство, ребёнок познаёт мир умом, руками и сердцем. А мы будем счастливы ему в этом помочь!

Наша серия книг создана с любовью не только к малышам, но и к взрослым. Не переживайте, если до этого дня вы не разбирались в искусстве. Наши книги подойдут родителям с любым уровнем подготовки, и помогут влюбиться в искусство и вам тоже.

В этой книге 21 глава — от прекрасного модерна до искусства перформанса, инсталляции и дерзкой архитектуры XX века. Эта книга станет захватывающим приключением в мир современного искусства.

Заниматься по книге очень просто. Сначала вы читаете небольшую теорию. Потом переходите в блок «Давай поговорим!» и обсуждаете произведения. В практической части вы найдёте сценарии для игр и занятий для трёх возрастных категорий. Не стесняйтесь менять сценарии, если они вам не подходят! Ведь главное в изучении искусства — это удовольствие!

Желаем вам приятного путешествия в захватывающий мир искусства!

Ваши авторы,
Анастасия Поспригай, искусствовед
и создательница Школы популярного
искусства **OP-POP-ART**
Татьяна Григорьян, психолог, автор
детских книг

Привет, наш маленький друг!

У нас прекрасные новости: ты отправляешься в путешествие! В этой поездке тебе не понадобятся ни чемодан, ни билеты — только эта книга и фантазия.

В этом путешествии тебя ждут большие корабли, которые плавают через океан, и небоскрёбы, живые скульптуры и картины, нарисованные кляксами. Ты познакомишься с настоящими фантазерами Сальвадором Дали и Рене Магриттом, хулиганами Казимиром Малевичем и Марселем Дюшаном. Мы будем искать искусство повсюду — на улицах города, посреди чистого поля и даже у тебя дома. Ты научишься создавать шедевры не только с помощью красок и карандашей, но и используя обычные вещи и даже свое тело!

Мы познакомим тебя с необычными видами искусства, ты узнаешь много новых слов — например, инсталляция и перформанс. И сможешь в любом месте и в любое время создать произведение искусства!

Думаем, тебе понравится! Возьми к себе в компанию взрослого и отправляйтесь в путь!

Твои друзья,
Анастасия Поспригай
и Татьяна Григорьян

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

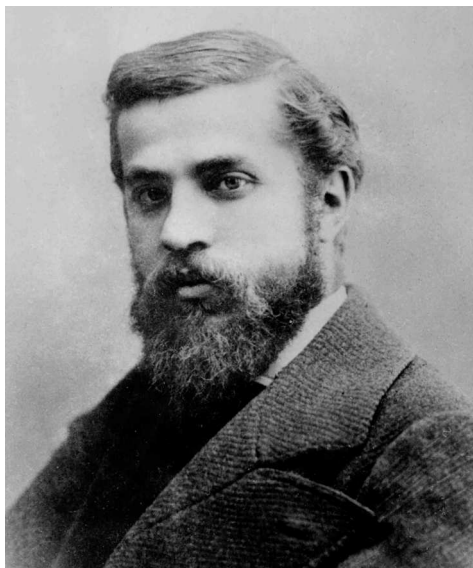
Такой особняк возвёл архитектор Фёдор Шехтель для богатого купца Степана Рябушинского в Москве.

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

© Yuri 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 заколот 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

© alionabirukova / Shutterstock.com

Давай поговорим!

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

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?

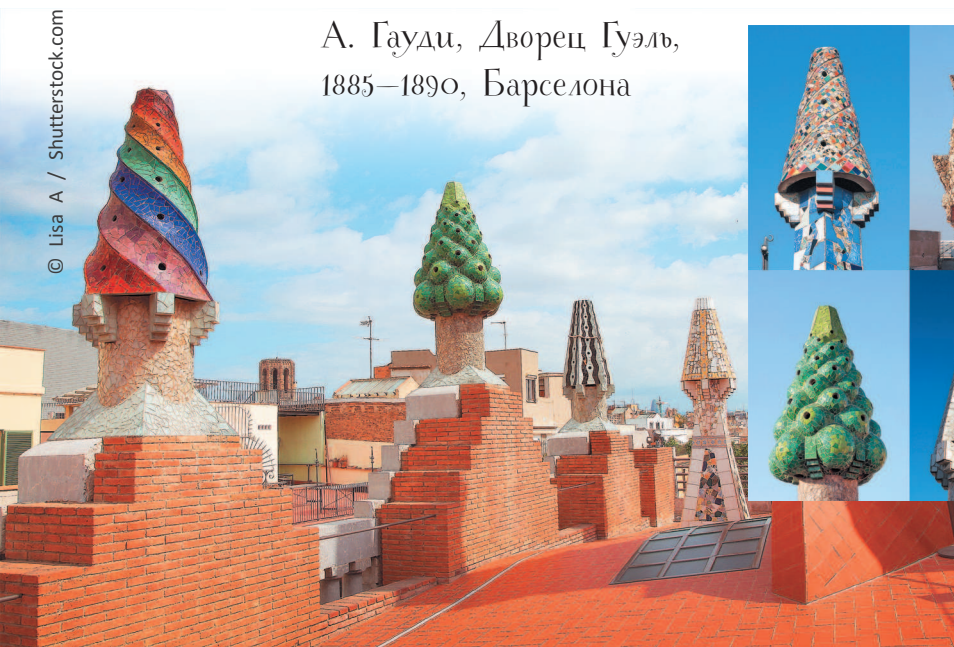
© r.nagy / Shutterstock.com

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

© Lisa A / Shutterstock.com

Пришло время творить!

★ ЗАДАНИЕ НЕВЫСОКОЙ СЛОЖНОСТИ

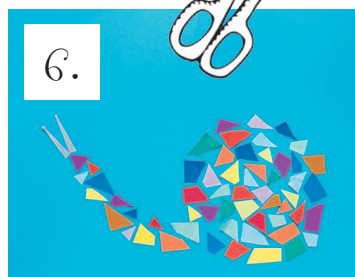
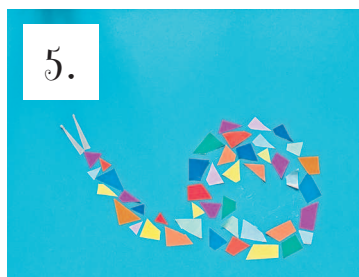
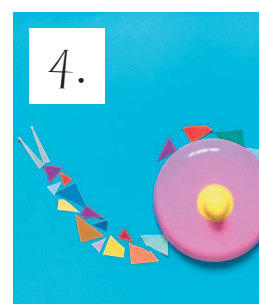
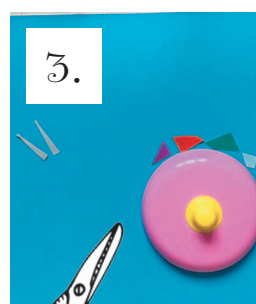
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 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!

Кусочки мозаики можно вырезать из старых журналов.

☆☆ ЗАДАНИЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ

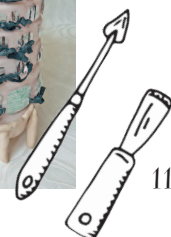
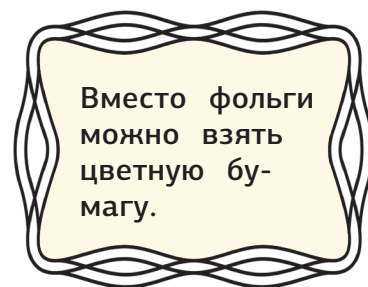
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 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.

Посмотри на фото настоящего Каса-Батльо и дорисуй узоры на балконах. А если хочешь, можешь украсить стены дома цветами!

☆☆☆ 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.

- 1 Вырежи из цветной бумаги кусочки разных форм и цветов.
- 2 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 наклей на прозрачную бутылку кусочки разноцветной бумаги — это мозаика. У тебя получилось яркое здание в стиле модерн!

