

КРАСОТА В ИСКУССТВЕ И ЖИЗНИ

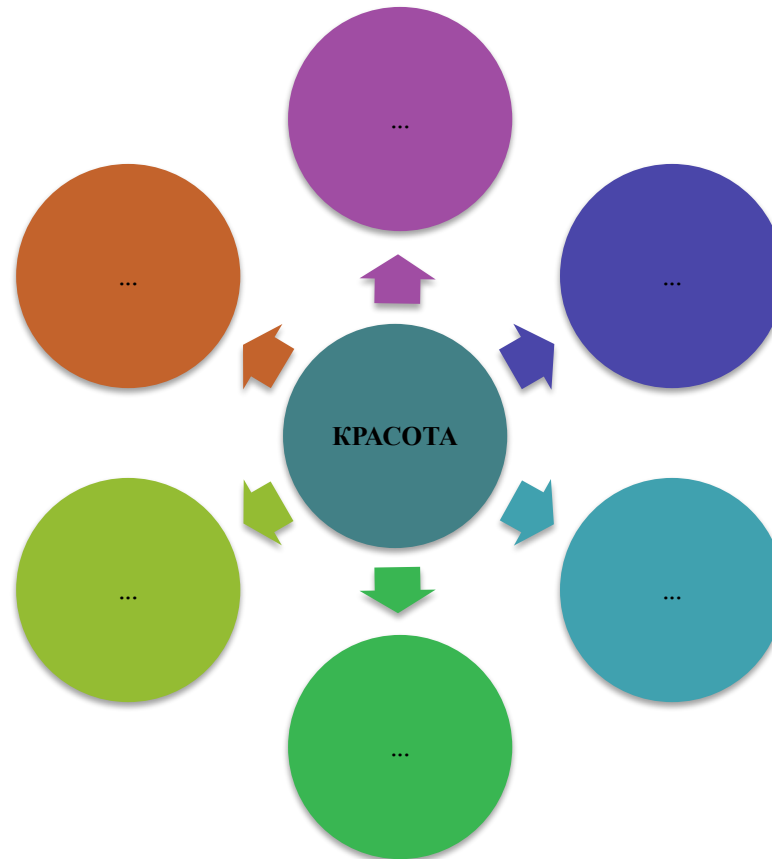

*... что есть красота,
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота?
Или огонь, мерцающий в сосуде?*

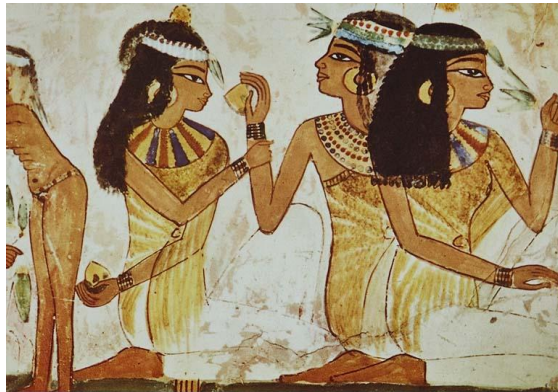
Н. Заболоцкий

Какие ассоциации вызывает у вас слово «красота»?

Искусство каждой эпохи стремится создать образ прекрасного человека, вобравшего в себя *лучшие черты своего времени*.

Соответственно смене идеалов, взглядов, вкусов людей менялись и стили в искусстве.

Что, на ваш взгляд, объединяет эти репродукции?

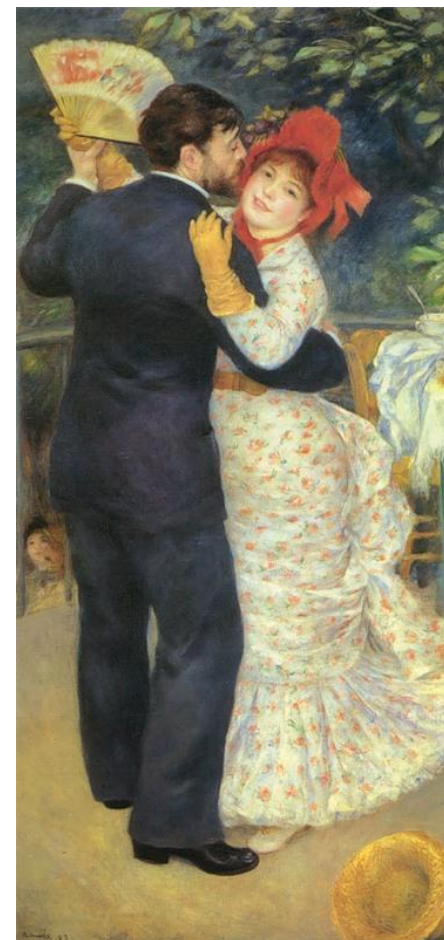
Ф. Буше. Госпожа Помпадур

Б. Кустодиев. Купчиха

Р. ван дер Вейден.
Женский портрет

О. Ренуар. Танец в деревне

Почему так по-разному выглядят красивые, с точки зрения художников, женщины?

- С помощью чего можно было изменить внешний облик человека?

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О КРАСОТЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ КУЛЬТУРНОЙ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Первобытное общество

Большинство статуэток *«палеолитических Венер»* обладают общими характеристиками.

- Наиболее распространены ромбовидные фигурки, суженные вверху (голова) и внизу (ноги), и широкие в средней части (живот и бёдра).
- У некоторых из них заметно подчеркнуты определенные анатомические особенности человеческого тела: живот, бёдра и др.
- Другие части тела, напротив, часто пренебрегаемы или вовсе отсутствуют, особенно руки и ноги.
- Головы также обычно относительно небольшого размера и лишены деталей.

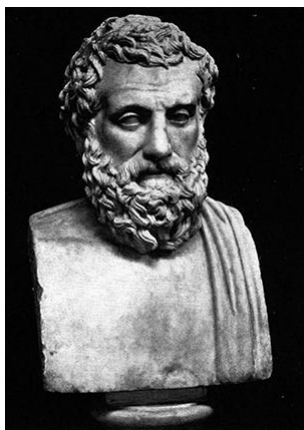
Идеал красоты племён Майя

Женщины племени Майя окрашивали тело красной мазью, в которую добавляли очень липкую и пахучую смолу. После такой процедуры они становились нарядными и надушенными. На лицо также наносились различные краски.

Древний мир

В древнем мире *красота людей* представлялась иначе, чем в первобытном обществе. Скульптуры людей отображали *идеал человеческой красоты*: *чистота линии лица, контуры фигуры, плавные ритмы складок.*

Легенды рассказывают, что никогда ранее Египет не породил *такой красавицы*. Её называли *«Совершенная»*; её лицо украшало храмы по всей стране.

Нефертити играла исключительно важную роль в религиозной жизни Египта того времени, сопровождая супруга во время жертвоприношений, священнодействий и религиозных празднеств.

Она была живым воплощением животворящей силы солнца, дарующей жизнь.

Нефертити

Клеопáтра VII - последняя царица Древнего Египта из македонской династии Птолемеев.

- Историки отмечают в **Клеопатре** отсутствие женственной красоты.
- Профили на монетах показывают женщину с **волнистыми волосами, крупными глазами, выступающим подбородком и носом с горбинкой**.
- С другой стороны известно, что Клеопатра отличалась **мощным обаянием, привлекательностью**, отлично пользовалась этим для обольщения и вдобавок обладала чарующим голосом и блестящим, острым умом.

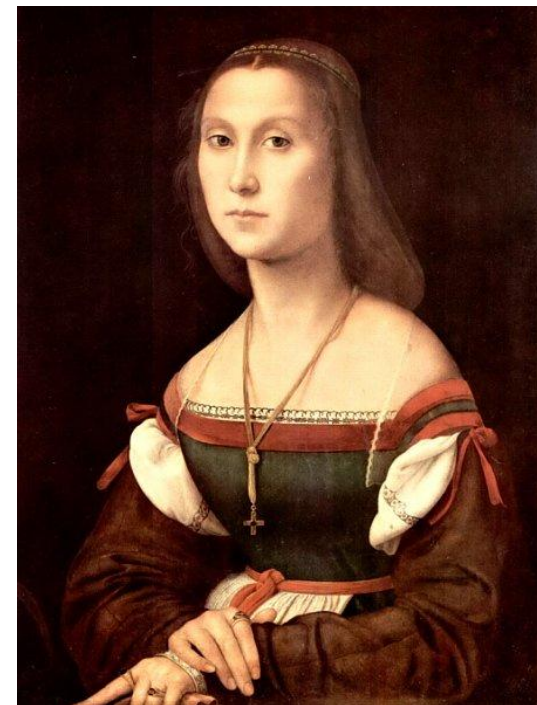
Средние века

В Средние века земная красота считалась греховной. Фигуру прятали под слоем тяжелых тканей, а волосы - под чепчиком. Черты облика – удлиненный овал лица, огромные глаза и маленький рот.

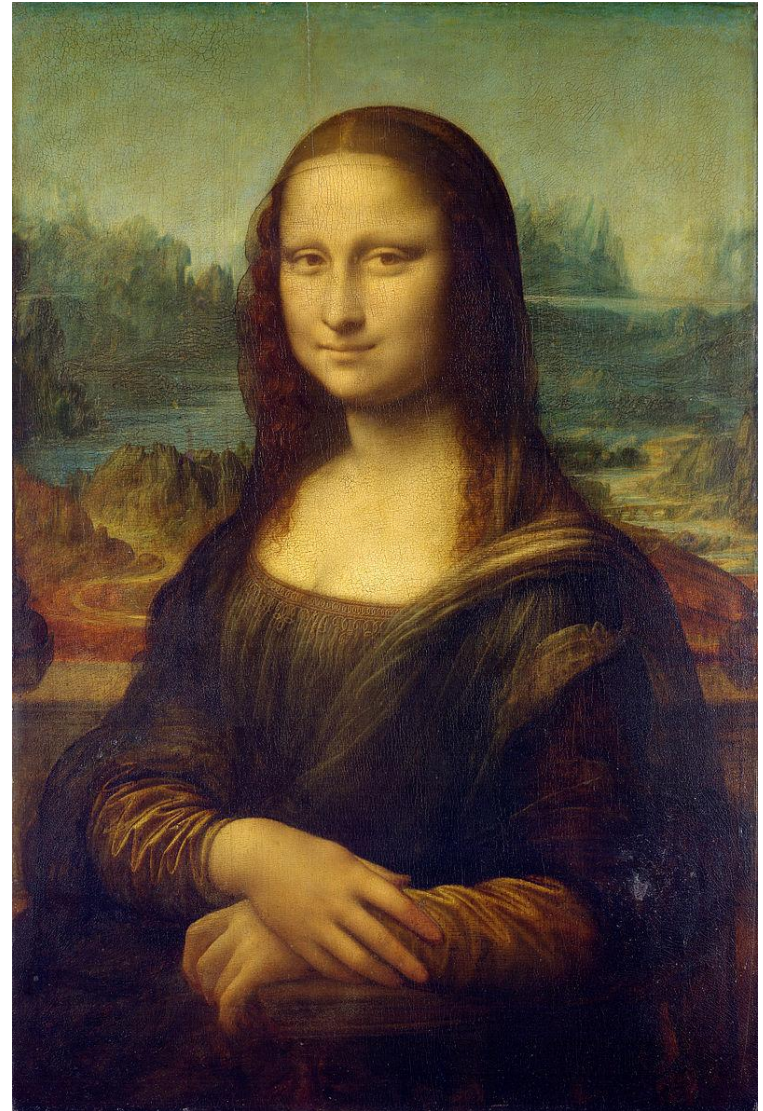

Эпоха Возрождения

В эпоху Возрождения канонами красоты стали бледный цвет лица, красивый рот, белые зубы, алые губы и длинные шелковистые пряди белокурых волос. В ранг эталона возвели стройную «лебединую шею» и высокий чистый лоб. Идеалом становится спокойная, «здоровая» красота.

- Леонардо да Винчи изобразил *эталон красавицы средневековья* – «Джоконду».
- Главная загадка портрета - в необъяснимом выражении лица, в непонятной «ускользающей» улыбке.
- Одни считают ее возвышенным идеалом женственности и обаяния, другим она кажется неприятной.

Эпоха рококо

Женский силуэт в XVIII веке снова меняется. Теперь женщина должна напоминать *хрупкую фарфоровую статуэтку*. Образу придаются легкость и игривость. И мужчины, и женщины приобретают кукольный облик. Красавица эпохи рококо имеет *узкие плечи и тонкую талию, маленький лиф контрастирует с огромной округлой юбкой. Декольте увеличивается, а юбка несколько укорачивается.*

1730 г.

1750 г.

Парики приобретают гротескные причудливые формы. На головах носят целые **натюрморты** из цветов, перьев, лодки с парусами и даже мельницы.

[Увеличить](#)

Эпоха XIX века

XIX век тяготел к **искусственности в женском образе**. Всё естественное, натуральное казалось грубым, примитивным. Здоровый румянец и загар, крепкое, сильное тело были признаками низкого происхождения.

Идеалом красоты считались «**осиные талии**», **бледные лица, изнеженность и утонченность**.

Эпоха XX века

20-е годы XX века диктовали моду на женщин **хрупких, угловатых** или **изящных**, при этом достаточно спортивных. Впервые зародилась мода на женские короткие стрижки, демонстрирующие стройность шеи. С целью привнесения в облик драматизма рисовалась **фарфоровая бледность** и иногда поверх – лихорадочный румянец, глаза густо подводились и раскрашивались тенями для век, тонко заламывались подкрашенные и подщипанные брови, шеи оборачивались многослойными жемчужными ожерельями.

Победительницы конкурса красоты. 20-е годы XX века

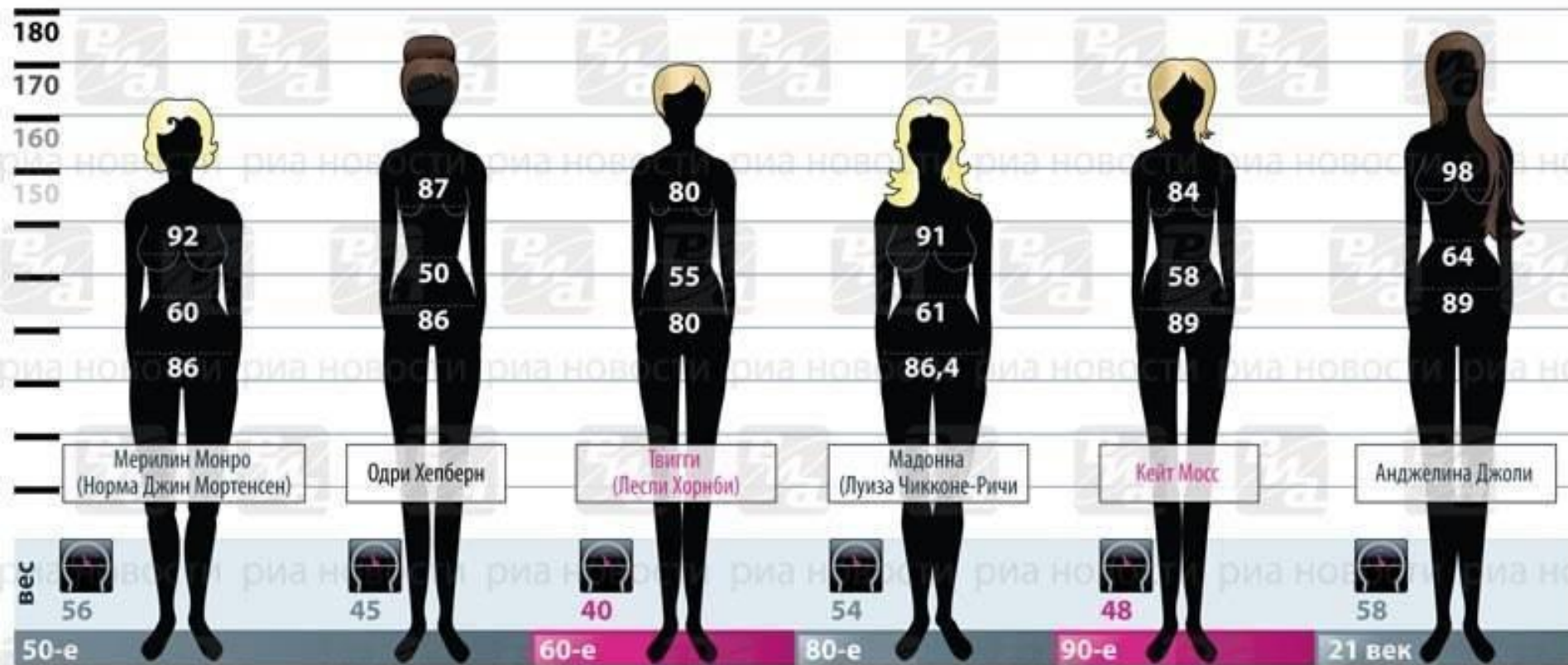
В **30-е годы** прошлого столетия **эталон** **красоты** становится романтическая женщина с кукольным лицом, маленьким, пухлым, ярким ртом, с мелкой завивкой – перманентом. И по-прежнему в моде высокая, худощавая фигура с довольно широкими плечами, тонкой талией и узкими бедрами. (Именно такой стала идеальная фигура **манекенщицы**, такой она остается и теперь).

Вторая половина XX века внесла смелые, кардинальные изменения в идеал женской красоты. 80-е годы стали периодом преклонения перед высокой, но не угловатой, *здоровой естественной красотой женщины*. Женщины становились более уверенными в себе, старались реализовать себя на работе. Создался образ уверенной в себе сильной женщины.

В течение 20 века стандарты женской красоты менялись кардинально, их задавали кумиры миллионов женщин по всему миру

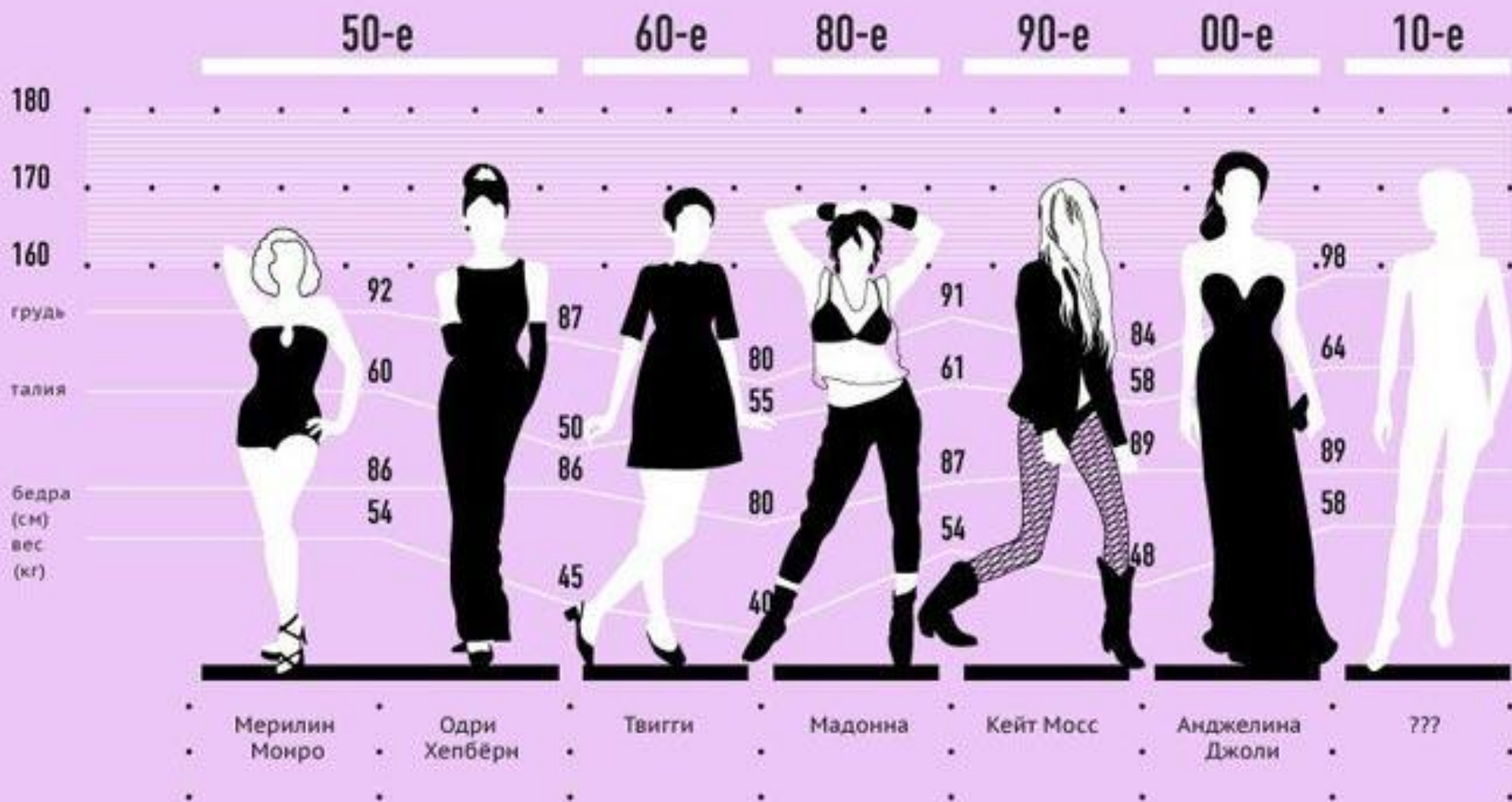

«РИА Новости» © 2008

В XX – начале XXI веков идеал красоты менялся множество раз. Каноны красоты весьма переменчивы. Стоит ли фанатично стремиться соответствовать им? Лучше просто любить себя, вне канонов, эталонов и чьих-то представлений о красоте.

Стандарты женской красоты за последние 60 лет

Как звёзды кино, эстрады и подиума меняли общественное представление об идеальной фигуре

Красота природы

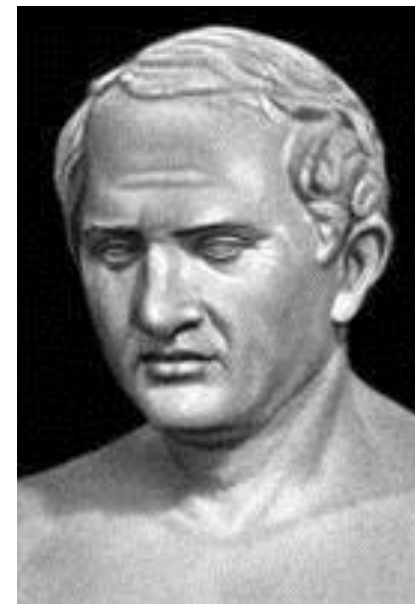

Что общего у красоты человеческой и красоты природы?

*«Человечество на Земле и окружающая его живая и неживая природа составляют нечто единое, живущее по **общим законам природы**»*

(В. И. Вернадский – русский учёный)

*«Главная склонность человека направлена на то, что **соответствует природе**»*

(Цицерон - древнеримский политик и философ)

Законы красоты

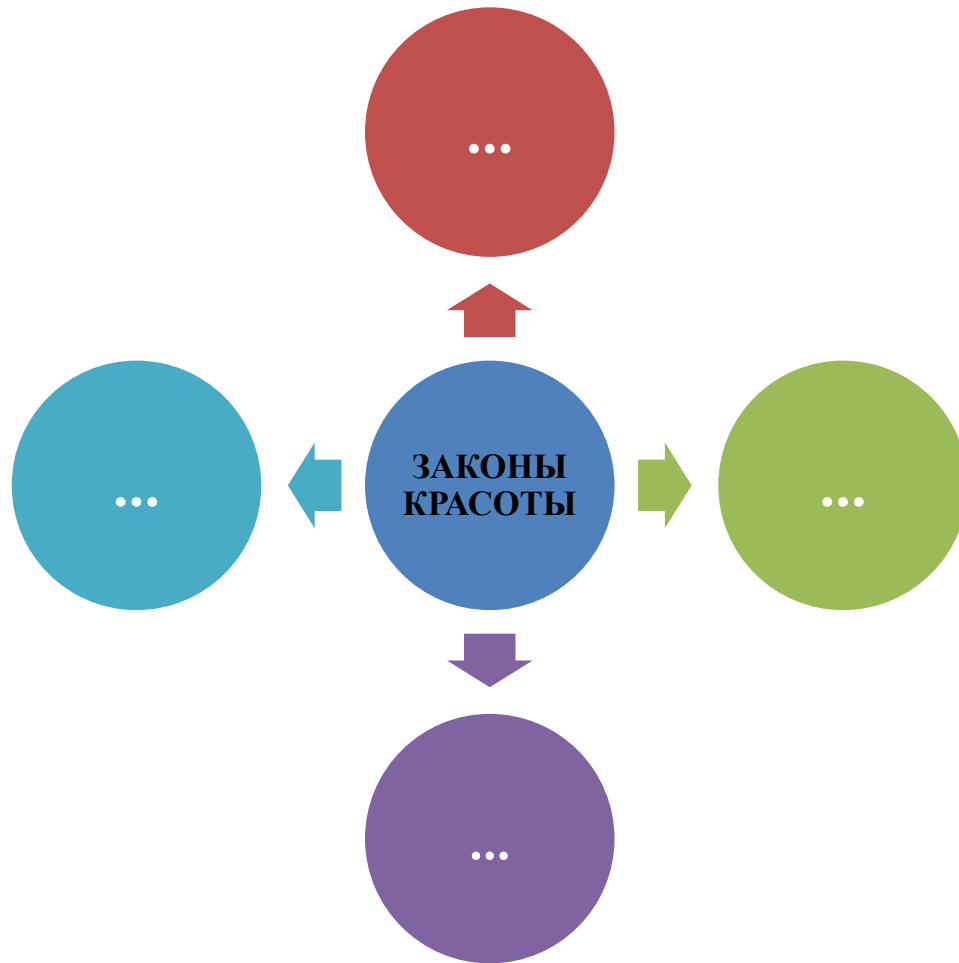
**У красоты свои законы.
Внезапно душу обожгла!
И я шепчу: «Сошла с иконы»
О той, что с поезда сошла.**

**Она цены себе не знает:
Идёт – как будто бы светя,
В её глазах любовь сияет,
И на руках её – дитя!**

**Качнувшись, тронулись вагоны.
И вслед шепчу я из окна:
«О, нет! Не ты сошла с иконы –
С тебя написана она!»**

Владимир Сапронов

Какие, на ваш взгляд, законы есть в красоте?

Главные, общие для всех видов искусства **законы, определяющие прекрасное**, основаны на гармонии.

Гармония — это созвучие, согласие, соразмерность, соподчиненность частей целого. Гармония изначально свойственна миру и всем его составляющим. Ее лишь надо уметь увидеть и извлечь, как это делают **художник и ученый**, которые в большей мере, чем другие люди, чувствуют гармонию.

Составляющие гармонии

- Симметрия
- Композиция
- Ритм
- Пропорции
- Пропорция
золотого сечения

Симметрия

Всё симметричное привычно, приятно глазу и потому оценивается как красивое. В *искусстве* симметрия находит выражение в композиционном построении произведений.

Композиция

Композиция в искусстве — построение, структура произведения, его целостность и соразмерность составляющих частей.

Композиция — мощное **средство выразительности** в любом виде искусства. Часто именно композиционное решение передает пафос художественного произведения.

Ритм

Ритм в *искусстве* определяет характер композиции. Но ритм является и характерным свойством любого живого организма.

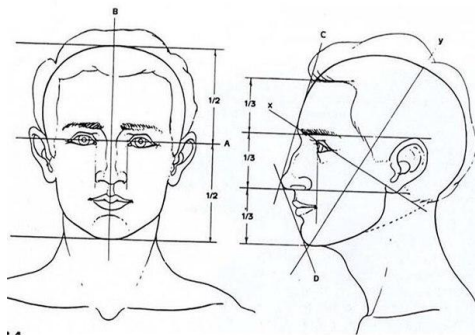
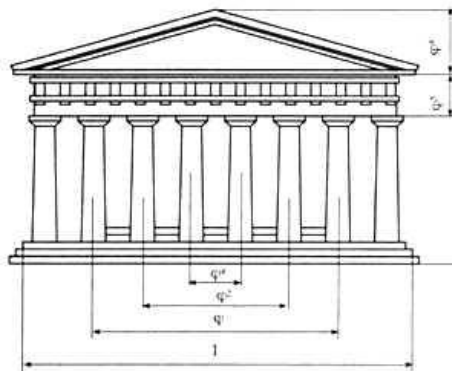
Ритм вдыхает жизнь и в произведение искусства! Именно *благодаря ритму* частей, составляющих целое произведение, *мы улавливаем* его *характер*: спокойный или тревожный, величественный или суетливый. Ритм передает движение.

Каждая эпоха вносит свои музыкальные ритмы, связанные с **деятельностью человека**.
Под их влиянием богаче стали *ритмы классической, современной музыки*.

Пропорции

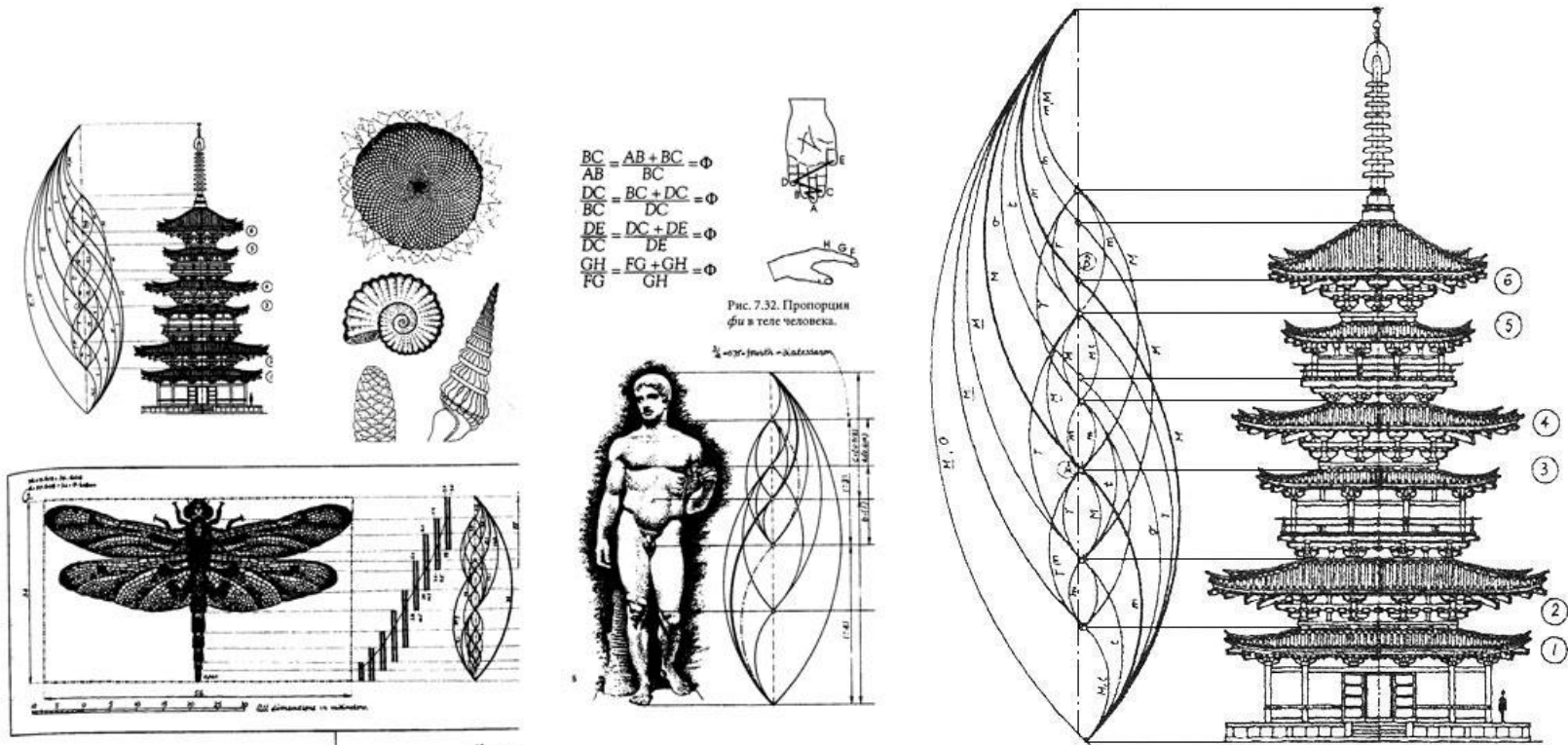

Пропорции - соотношение величин элементов художественного произведения, а также отдельных элементов и всего произведения в целом.

Различают *архитектурные пропорции* и пропорции, используемые *для изображения человеческого тела и лица*.

Представления о пропорциях возникли в ходе практической деятельности архитекторов и художников *древнего мира*, применявших при создании произведений определенные модули и геометрические построения.

Пропорция золотого сечения

Особенно важную роль в искусстве играет **пропорция золотого сечения**, применявшаяся со времен Античности.

Золотое сечение получается при делении отрезка на две неравные части, при котором меньшая часть так относится к большей, как большая ко всей длине отрезка.

Если разделить отрезок пополам, он будет казаться слишком застывшим, безжизненным.

Если место деления отрезка слишком сильно приближено к одному из его концов, то создается впечатление неуравновешенности, беспокойства.

Только золотое сечение вселяет одновременно **чувства покоя и жизненной силы** и потому воспринимается как прекрасное.

