

Д. К. Кирнарская

АРТ-ПРАКТИКУМ: ЗАГАДКИ ПО ИСКУССТВУ

Издательство АСТ
Москва

УДК 7.01
ББК 85
К34

Дизайн и макет серии *А. Родюшкина*

Дизайн переплета *А. Родюшкина*

Кирнарская, Дина Константиновна.
К34 **Арт-практикум: загадки по искусству / Дина Кирнарская. —**
Москва : Издательство АСТ, 2025. — 112 с., ил. — (Арт-практикум).

ISBN 978-5-17-178179-8

«Эта книга — настоящий проводник в мир тончайших связей между искусствами. Дина Константиновна Кирнарская, выдающийся музыковед и историк искусств, создала арт-практикум, который пробуждает взгляд, слух и воображение. Задачи, собранные в издании, учат не только различать стили и атрибутировать произведения живописи, но и чувствовать дыхание эпохи за каждым мазком.

От изящной чувственности Буше до тревожной искренности Ван Гога — читатель погружается в калейдоскоп образов и художественных языков. Особое место отведено синтезу искусств: живопись раскрывается через призму музыки, поэзии и театра. Это не просто упражнения — это медитативное путешествие по тканям культуры.

Книга учит видеть и слышать искусство в его полифонической полноте. Она будет незаменима для студентов, преподавателей и всех, кто стремится жить в диалоге с красотой. Практикум вдохновляет, вовлекает и, главное, пробуждает вкус к тонкому восприятию».

УДК 7.01
ББК 85

ISBN 978-5-17-178179-8

© Д.К. Кирнарская, текст, 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025

К ЧИТАТЕЛЮ

Кто из нас не мечтает реализовать все свои способности, максимально развить их, и, если повезёт, стать успешным, богатым и знаменитым? Вполне возможно, что одного сознания, что вы сделали всё, что было на роду написано, принесёт вам счастье, а богатство подождёт. В конце концов, оно, по общему признанию, только лишняя ответственность и головная боль... Однако в любом случае, если вы не богатый наследник или наследница, успех и благополучие прямо зависят от того, насколько ваш талант и знания востребованы, насколько то, что вы делаете, нравится людям, интересует их и делает их жизнь лучше и ярче. А это, в свою очередь, связано с уровнем развития вашего интеллекта, вашей способности творить и создавать новое. И, пожалуй, было бы совсем неплохо развить свой ум настолько, насколько вам самим этого хотелось бы. Не будем задерживаться на дисклеймерах вроде «и зачем мне это нужно, спокойствие дороже, я вовсе не желаю напрягаться и нервничать, и уж бог с ней, с этой творческой работой, мне хорошо и в роли офисного планктона — протираю локти за столом у окна, покурываю в перерыве с подружками, имею любящую семью и скромный доход, а «сквозь тернии к звёздам» — это не моё». Прекрасно! Имеете полное право, не всем быть лидерами, творцами и начальниками,

но отчего бы не попробовать? Вы ведь ничего не теряете. В эпоху конкуренции, когда на каждое стоящее место как минимум несколько претендентов, совсем неплохо чувствовать себя более уверенно и получать удовольствие от своих карьерных достижений, пусть и не выдающихся, но вполне достойных. В XXI веке, во времена широкой доступности образования, чтобы быть просто высоким профессионалом, а не первооткрывателем, нужно обладать незаурядным интеллектом и хотя бы некоторой долей креативности — творческой инициативы и оригинальности мышления. И один из новых инструментов, способствующих этой цели, вы сейчас видите перед собой.

**ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
АРТ-ПРАКТИКУМ, КОМПЛЕКТ ЗАДАЧ
ПО ИСКУССТВУ, МОЖНО СМЕЛО НАЗВАТЬ
НОВЫМ СЛОВОМ В РАЗВИТИИ КРЕАТИВНОСТИ
И ИНТЕЛЛЕКТА.**

Материал задачника — искусство — не так часто выступает в роли катализатора творческих способностей: большей частью мы привыкли видеть в искусстве средство для отдыха и наслаждения красотой, и вряд ли когда-либо оценивали его возможности в качестве локомотива умственной деятельности. И тем не менее искусство — одно из сильнейших и наиболее естественных средств для развития наших творческих способностей, и для этого вовсе не нужно быть художником или музыкантом — достаточно приложить свой ум к материалу искусства и попробовать принять несложные решения, касающиеся этого материала. Вы будете удивлены, но здесь важен не результат, а процесс: в отличие от решения других

задач, где нужно найти правильный ответ, здесь гораздо важнее сама попытка, само стремление немного поразмышлять над формами, красками и звуками. Ваше погружение в материал, просто погружение, просто желание внимательнее слышать и видеть, старание более предметно взглянуть на предложенные примеры, ваши попытки предпринять некоторые виртуальные шаги, связанные с музыкой и изобразительным искусством, — этот процесс сам по себе принесёт Вам такую же пользу, как тома решённых задач по математике и естественным наукам.

Этот «белый лебедь» прилетит к вам потому, что, во-первых, искусство — это колыбель нашего интеллекта, который возник и развился в процессе многовековых занятий художественным творчеством: когда наука ещё не брезжила на горизонте, искусство уже расцветало во всей своей силе и прелести, и потому погрузиться в искусство — это означает припасть к своим истокам, как древнегреческий Антей припадал к матери-земле. Не зря же воспитание элиты в любой точке мира всегда было сопряжено прежде всего с занятиями искусством, на смену которым приходили занятия наукой. Во-вторых, огромную роль, которую играет искусство в развитии мышления и творческих способностей, подтверждает практика выдающихся людей.

Согласно данным ЮНЕСКО, опубликованным в 2010 году на Сеульском конгрессе «Искусство в образовании», все нобелевские лауреаты занимались искусством: Альберт Эйнштейн играл на скрипке, Уинстон Черчилль рисовал пейзажи, доктор Сергей Боткин был виолончелистом-любителем и т.д. и т. п. И не потому, что у них было лишнее время, а потому, что они знали — без искусства мозг не будет работать в полную силу. Искусство необходимо мозгу как вода

телу. И так же, как телу нужна физическая нагрузка, чтобы не болеть и не деградировать, эстетическая деятельность нужна мозгу.

ЗАДАЧИ АРТ-ПРАКТИКУМА УНИКАЛЬНЫ И ОДНОВРЕМЕННО ДЕЙСТВЕННЫ ВО МНОГИХ ОТНОШЕНИЯХ.

Прежде всего, имея с ними дело, вы можете быть *tabula rasa*, то есть, как выражался философ Джон Локк, вы можете быть «чистой доской» — не знать, не понимать и не разбираться в вопросах искусства и даже не интересоваться им.

ВСЁ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ РЕШЕНИЯ КАЖДОЙ ЗАДАЧИ, СОДЕРЖИТСЯ В НЕЙ САМОЙ. НИКАКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗНАНИЙ АРТ-ЗАДАЧИ НЕ ТРЕБУЮТ.

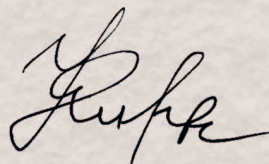
И при этом предлагаемые в арт-практикуме упражнения касаются самых фундаментальных интеллектуальных операций: сравнения, классификации и систематизации, отсекающего лишнего, привлечения необходимого, выбора главного, создания шаблонов и моделей.

Решая арт-задачи, вы будете тренировать и развивать качества мышления, которые задействованы в аналитической и творческой деятельности. И если ваш опыт в этом деле будет достаточным, подобно пациенту, нашедшему нужное лекарство, вы вскоре почувствуете, что вам легче думается, вы эффективнее мыслите, быстрее приходите к нужным выводам и безошибочнее действуете. Подобно тому, как воздух поддерживает летящую птицу, искусство поддержит вас,

даст нужные силы и вдохновит на свершения, которых вы сами от себя даже не ожидаете. Достоевский надеялся, что «красота спасёт мир»; будем считать, что это возможно, пока не доказано обратное. Правда, похоже, что спасение мира — чрезмерно амбициозная задача для хрупкой красоты, чуждой всякому насилию.

**ОДНАКО СПАСТИ
КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА И ВРУЧИТЬ
ЕМУ КЛЮЧИ ОТ ПЕРСОНАЛЬНОГО РАЯ —
ЭТО ДЛЯ НЕЁ ВПОЛНЕ РЕАЛЬНАЯ
ЗАДАЧА, И У ВАС ЕСТЬ ШАНС
УБЕДИТЬСЯ В ЭТОМ.**

С любовью, Ваша Дина Константиновна!

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Дина Константиновна', written in a cursive style.

СТИЛЕВОЕ ТЯГОТЕНИЕ

Если спросить, какая самая универсальная идея, или, на худой конец, одна из них, руководит нашим поведением или вообще всем на свете, то можно ответить — стиль. Стиль одежды, стиль мышления, стиль работы, стиль жизни, наконец. А в искусстве стиль — основа основ, альфа и омега, главное понятие. Художественный стиль — это лицо автора, ключ к его пониманию мира и человека, способ передачи всех его чувств и намерений, метафора его личности. Да разве только авторский стиль! Стиль эпохи, стиль национальной школы, стиль направления — всё, что есть в искусстве, обладает стилем, лица необщим выражением, узнаваемым почерком. Так что неудивительно, что атрибуция, то есть определение принадлежности произведения какому-либо стилю, чаще всего авторскому — это порой и назначение, и оправдание, и высший пилотаж искусствоведения. В основе атрибуции лежит знакомое всем сравнение, то есть излюбленный вопрос всякого классификатора и систематизатора: тот же или другой, А или В? Структура задач при этом может быть разной: найти «в корзине» нечто, принадлежащее определённому стилю, убрать «из корзины» нечто, ему не принадлежащее, подобрать пару к заявленному стилевому образцу или что угодно другое, но по сути своей это будет всё та же атрибуция или, в психологическом смысле, стилевое тяготение, когда подобное тянется к подобному. Стиль — это система, и создатель стиля — это создатель системы, шаблона, модели. Иными словами, всякое творчество в том или ином смысле связано с понятием стиля, его рождением и преобразованием. Вот почему лежащие перед вами задачи на атрибуцию помогут усовершенствовать ваше чувство стиля и умение работать со стилями, таким образом усиливая ваши творческие способности. Сегодня работа со стилями, а завтра — расцвет ваших изобретений, ваших открытий, ваших достижений.

БРАТ ПО МУЗЕ, ПО СУДЬБАМ

Художники всех видов искусств и всех направлений редко творят в полном одиночестве. Как правило, или они входят в какую-либо творческую группу, вроде художников-импрессионистов или композиторов Могучей кучки, или принадлежат определённому школе или мастерской, что было свойственно мастерам Средних веков, эпохи Возрождения и барокко, и часто встречалось в XX веке тоже: широко известны композиторы французской «Шестёрки», архитекторы-конструктивисты или художники-супрематисты.

Родство стилей и творческих почерков может быть весьма различным, опираясь порой то на общность эпохи или национальной школы, а иногда на общность творческих принципов и стиливых установок, исходящих из внутренних пристрастий тех или иных мастеров. Такое «родство душ» может быть отнюдь не формальным, но тем не менее оно присутствует, и порой кажется, что один мастер мог бы даже быть автором произведений другого, если бы к тому располагали обстоятельства.

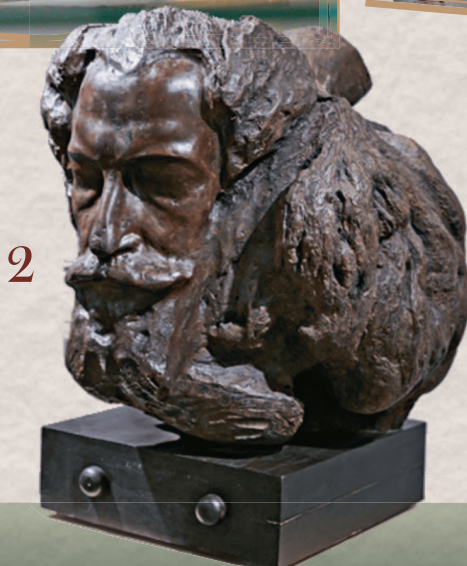
ПЕРЕД ВАМИ МИНИ-ГАЛЕРЕЯ СКУЛЬПТУР
ТРЁХ РАЗНЫХ МАСТЕРОВ.
ПОПРОБУЙТЕ ОПРЕДЕЛИТЬ, КТО ИЗ НИХ
МОГ БЫ БЫТЬ АВТОРОМ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
СКУЛЬПТОРА, СОСТАВИВШЕГО СЛАВУ СВОЕГО НАРОДА
И ВСЕЙ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ.
ЕГО ЗОВУТ СТЕПАН ЭРЬЗЯ (1876–1959).

1

3

2