

Муниципальное автономное образовательное учреждение
Новолялинского городского округа
«Средняя общеобразовательная школа № 1»

Творческий проект

Маски.

По стопам венецианских мастеров

Исполнители:

Шишкина Екатерина,
ученица 11 класса

Руководитель:

И. В. Кораблёва,
учитель ИЗО и МХК I кв. категории

г. Новая Ляля

2014 г.

Содержание

Введение	3-4
Глава 1. Основная часть	5-14
1.1. История возникновения масок	5-6
1.2. Маски в искусстве разных эпох	6-9
1.3. Венецианские карнавальные маски	9-10
1.4. Виды венецианских масок	10-14
Глава 2. Практическая часть	15-19
2.1. Подготовка к созданию творческого проекта	15-18
2.2. Этапы создания серии	18-19
Заключение	20
Список литературы	21
Приложение	22-36

Введение

*Венеция – любовь поэта... Маски.
Уж не они ли виноваты в том,
Что в жизни мы, как персонажи сказки,
Разыгранной под сереньким дождём,
Но в ярких декорациях и красках.*

Рассказывать о масках можно бесконечно долго и все равно что-то останется недосказанным. Нет ни одного уголка на планете, где люди бы в определенные моменты истории не использовали «ложные лица». Маска – замечательное изобретение человечества, которое дает возможность хоть на некоторое время почувствовать себя другим человеком, добрым или злым, умным или глупым, красивым или уродливым. Возможно примеряя чужую личину, легче научиться понимать другого, почувствовать его боль и радость, пожить немного его жизнью. Конечно, многое зависит от того как использовать маску, но какие бы ритуалы в ней не проводили или какой бы забавный персонаж она не олицетворяла, все равно окажется, что маски живут отдельной жизнью, незаметно меняя наш внутренний мир, воспитывая нас и перемещая порой в страну фантазий и грез...[14]

Маски всегда привлекали меня своей загадочной красотой.

Долгое время я занимаюсь различными видами декоративно-прикладного искусства. Особое место в моей творческой деятельности занимает бумагопластика, её различные виды и техники.

Желая создать художественные объекты для декоративного оформления интерьера школы, я сформулировала следующую **гипотезу**. Если я создам серию декоративных работ и оформлю ее в интерьере школы, побудит ли это у учащихся интерес к декоративно-прикладному искусству, его эмоционально-чувственному восприятию.

В своей творческой работе я объединила интерес к венецианским маскам и свое увлечение различными видами бумагопластики.

Целью моей работы стало: создание серии декоративных масок на основе одной из венецианских форм.

Задачи:

- ✓ Изучение соответствующей литературы
- ✓ Изучение классических форм венецианских масок
- ✓ Выбор основы и подбор материалов для создания творческой серии
- ✓ Выбор локальных цветов и подбор техник декорирования для воплощения творческого замысла

Глава 1. Основная часть

1.1. История возникновения масок

Маска (личина) – предмет, накладка на лицо, который надевается, чтобы не быть узнанным, либо для защиты лица. Маска своей формой обычно повторяет человеческое лицо и имеет прорезы для глаз и (реже) рта и носа. Маски использовались с древности в церемониальных, эстетических, и практических целях. Слово «маска» происходит через французское *masque* от итальянского *maschera* или испанского *máscara*. Возможными предками являются латинские (не классические) *masculus*, *masca* = «призрак», и арабское *maskharah* = «шут», «человек на маскараде». 5000-летняя Маска Warka, как полагают, является самой старой из дошедших до наших дней масок (Прил. 1).

Где и когда впервые стали делать и использовать маски, сказать трудно. Рассматривая изображения древних археологических раскопок, можно прийти к выводу, что маски надевали на лица усопших. Подобную золотую маску обнаружили археологи в захоронении египетского фараона Тутанхамона IV.

Считалось, что маска предохраняет умершего от злых духов. Маска была атрибутом ритуальных действий, ее делали из кожи, коры дерева, материи, а в дальнейшем металла, гипса, папье-маше, керамики и многих других материалов.[3]

С развитием театра и его дифференциации форму маски в античные времена принимает грим. Маска греческого театра отличалась от обрядовой или маски восточного театра. Греческая маска изображает человеческое лицо в обобщенных чертах, она не несет индивидуального характера. Есть упоминания о том, что маски были изобретены скульптором Фесписом. Во времена драматурга Эсхила появились цветные маски, так как было введено окрашивание. Маски надевали на голову наподобие шлема. Сначала маски делали из дерева и луба, позднее – из гипса.

Так как в театрах Древней Греции и Рима зрительные залы были огромны, сцена располагалась далеко от зрителей, то и в масках делали приспособление для усиления голоса актера. Внутренняя часть маски около рта выкладывалась серебром и медью и имела вид воронки. С развитием театрального производства маски стали делать из воска, кожи, загипсованного льна, полотна. Иногда маски были сдвоенные, строенные, это давало возможность небольшому количеству актеров играть несколько ролей, быстро преображаться. Со временем стали делать портретные театральные маски, которые чертами лица были похожи на знаменитых людей: царей, полководцев. Это обижало, поэтому со временем портретная маска была запрещена. Полумаски использовали редко. Позднее, к маскам стали прикреплять парики, сделанные из пакли, веревок. Голова в своем размере сильно увеличилась. В средневековом театре маски надевали актеры, изображавшие чертей, вельзевула, дьявола. [2]

Маски могут изготавливаться из разнообразных материалов: дерева, глины, керамики, кожи, металла, папье-маше.

Спектр предназначения масок огромен. Это театральные и маскарадные маски, ритуальные и погребальные маски, посмертные маски, маски для игр и мн. др.

Декоративные маски в основном предназначены для украшения помещения. В качестве настенных украшений чаще всего выступают изображения божественных существ африканского либо восточного пантеона. Также это могут быть изображения животных либо, реже, небесных светил. Если на Западе такое украшение выполняет сугубо эстетическую функцию, то на Востоке и в ряде африканских стран декоративные маски служат тотемическими символами, отгоняющими злых духов. По размеру декоративные маски различаются. Иногда встречаются изделия в 1 метр в высоту. [3]

1.2. Маски в искусстве разных эпох (прил.2)

С древних времен во всем мире маски играют важную роль в театральной традиции. Особенно важное значение они приобрели в восточных культурах. Их использование в театре сохранилось до сегодняшнего дня, хотя они и претерпели изменения формы и выразительных средств.

В Европе использование масок в искусстве впервые было широко представлено у древних греков и римлян. Общеизвестный символ театрального искусства – смеющаяся и плачущая маски – берет начало в древнегреческом театре.

Греческие маски зачастую имели широко открытый рот и выполняли роль рупора. Их изготавливали из бронзы, и такие маски помогали голосу исполнителя достигнуть дальних концов амфитеатра.

В Средневековье ношение масок во время выступления было связано с мистическими соображениями. Боги изображались актерами в серебряной или золотой маске.

Расцвет масок пришелся на эпоху Возрождения. Большое количество балов и маскарадов, карнавалов и других представлений, происходящих на улице или в дворцовой обстановке создавало спрос и способствовало процветанию масочного ремесла. Популярности маскам добавил и балет, в котором персонажи часто представляли в масках.

Масочные герои «комедии дель арте» считаются предшественниками современных клоунов. Знаменитый персонаж уличного театра – Арлекин, широко известен и в настоящее время.

Маски «комедии» были органично связаны с жанром импровизации, буфонным стилем, специфическими особенностями представления. Маски были более удобны, не закрывали все лицо, можно было наблюдать мимику актера. Маски надевали четыре основных персонажа «комедии дель арте»: Доктор, Панталоне, дзани (двое слуг). Маска Панталоне была темно-коричневого цвета, с сильно завитыми усами и с преувеличенных размеров бородой. У Доктора была странная маска, закрывавшая только лоб и нос.

Предполагали, что это произошло от того, что изначально он закрывала большое родимое пятно на коже лица. Бригелла – смуглая маска, как бы загорелая кожа жителя Бергамо. Арлекин – лицо закрыто черной маской с круглой бородкой. В XVII веке маски «комедии дель арте» теряют свою остроту, теряют связь с реальными событиями, становятся условными театральными атрибутами. Маска перестает быть принципиальным приемом оформления лица актера.

В настоящее время маски широко используются в кукольных театрах, цирковых представлениях и в различных формах театра, например:

- японский театр но;
- комедия масок «дель арте»;
- индонезийский театр теней Ваянг;
- китайская Чао-опера;
- ритуальный военный танец чхау в Индии;
- Мачо Ратон — жанр сатирической драмы в Никарагуа. (Прил.3)

Следует отметить, что для современного человека маска, в первую очередь, ассоциируется с карнавалом.

Начало использования маски на карнавалах очень близко к античным истокам, древнему ритуалу и к мистериям. Карнавалы произошли от древних священных праздников урожая, основной мотив которых было - изобилие. Сам праздник КАРНАВАЛ был связан с выполнением определённых церковных ритуалов, красочными шествиями, гуляньями, переодеваниями и театрализованными представлениями, но со временем он перерос в светский праздник. Однако далеко не каждый участник карнавала имел право носить маску. Например, в истории немецких средневековых карнавалов ношение масок простыми бюргерами запрещалось. А на Руси, к примеру, маска медведя считалась символом силы, мужества, мудрости и безудержной энергии. Для обрядов праздника Масленицы использовались всевозможные устрашающие маски диких животных с рогами и зубами, отождествляющие

злые силы: маски старца, черта, быка, коровы, коня, козла, лося, медведя, волка, утки, гусака и т. д.

Во всем мире маски находят широкое применение в различных фестивалях и карнавалах.

Карнавальные маски могут полностью закрывать лицо, либо частично. Если дорогие венецианские маски делаются из гипса, то более доступные карнавальные маски могут создаваться из пластика или папье-маше.[3]

1.3. Венецианские карнавальные маски

В основе своей творческой серии я использовала одну из форм венецианских карнавальных масок. Именно поэтому в своей работе я большое внимание уделяю истории Венецианского карнавала.

Истоки венецианского карнавала лежат в древнеримских Сатурналиях – ежегодных праздниках в честь бога Сатурна, которые справлялись после уборки урожая во время зимнего солнцестояния и сопровождались массовыми гуляньями. Отсюда ведут происхождение и карнавальные маски: во время Сатурналий рабам разрешалось сидеть за столами вместе с хозяевами, и, чтобы сословные предрассудки не испортили веселья, все прятали свои лица под масками.[9]

Первое упоминание карнавала в Венеции относится к 1094 году, хотя до XIII—XIV веков масок на карнавалах не носили. В 1162 году в честь победы над патриархом Аквилеи началось народное гуляние на площади Сан-Марко. Предположительно с того времени карнавал стал ежегодным. В XVII веке венецианский карнавал пришёл в упадок.

Некоторое время ношение масок было очень популярно: венецианцы носили их полгода – с августа до Великого поста. В связи с увеличением количества притонов маски были запрещены Советом десяти в 1703 году, однако на следующий год решение отменили.

В 1979 году венецианский карнавал вновь стал популярен. Правительство Италии избрало его для популяризации истории и культуры Венеции.

Каждый год свыше полумиллиона туристов приезжают в Венецию на карнавальные мероприятия – в том числе и для участия в них. Карнавал открывается старейшим венецианским праздником – Festa delle Marie, который посвящен освобождению венецианских девушек, похищенных пиратами из Истрии.

Организуются и костюмированные представления, которые с достоверностью воссоздают феерическую, фривольную обстановку карнавалов прошлых веков.

В 1996 году Венецианский карнавал получил собственный гимн, который написал известный кутюрье Пьер Карден. В последние годы в постановочных проектах Венецианского карнавала принимает участие российский художник Михаил Шемякин, по его эскизам создаются костюмы для элитной публики.[7]

1.4. Виды венецианских масок

Венецианская маска – традиционный символ ежегодного Венецианского карнавала. Маски использовались и в повседневной жизни с целью скрыть лицо. Это служило самым разнообразным целям.

Маски приблизительно можно подразделить на два вида. Маски первого вида – это варианты *масок итальянской «комедии дель арте»* (комедии масок) – особого вида уличного театрального представления итальянского Возрождения, возникшего в середине XVI века. К ним относятся Арлекин, Коломбина, Педролино, Пульчинелла, Пьеро, Бригелла, Дзанни и другие персонажи, каждый из которых отличался определенным характером, стилем поведения и манерой одеваться. Ко второму виду относят *классические маски* (не связанные с театром) – это Баута, Венецианская дама, Джокер, Кот, Доктор Чумы и Вольто. Они появились в результате

многовекового развития венецианского карнавала, на которое большое влияние оказали древние смеховые обряды. [3]

Баута (Прил. 4)

Баута - одна из самых популярных венецианских масок. Она появилась в XVII веке и служила эффективным прикрытием для представителей любого сословия и пола. Несмотря на свой жутковатый вид, пользовалась особой любовью народа, который носил ее в сочетании с длинным черным плащом, скрывающим фигуру, и треугольной шляпой – *tricorno*. Происхождение названия неизвестно (по одной из версий, оно связано с итальянским словом «bau» или «babau», обозначающим вымышленное чудовище, которым пугали маленьких детей (что-то вроде русского Бабая или Буки). Баута считалась идеальной маской и для высокопоставленных особ, которые любили анонимно ходить «в народ». Интересно, что нижняя часть ее была устроена таким образом, что человек мог есть и пить, не обнажая лица. Баута обладала еще одним преимуществом: благодаря специфической форме, голос человека менялся, позволяя оставаться неузнаваемым. Одна из разновидностей этой маски называется «Bauta Casanova», в честь неизменно предпочитавшего её Казановы, и отличается от классической Баута наличием *tricorno* (треугольной шляпы).[7]

Коломбина (Прил. 5)

Полумаска, часто украшенная золотом, серебром, хрусталем и перьями. Маска была частью образа одноимённой актрисы в «комедии дель арте». Согласно легенде, актриса была настолько красива, что не пожелала скрывать лицо, и специально для неё создали маску, закрывающую лишь часть лица. [7]

Венецианская Дама (Прил. 6)

Различные элегантные вариации маска «Дама», живописуют женщин венецианского периода Чинквеченто (16-го века), которые обильно украшали

себя дорогими тканями и драгоценностями, а также сложными прическами. Очень элегантная и изысканная маска, изображающая знатную венецианскую красавицу эпохи Тициана – изысканную, изящную, нарядную, увешанную драгоценностями, с замысловато уложенными волосами. У Дамы есть несколько разновидностей: Либерти, Валери, Саломея, Фантазия, Моретта и др.

«Моретта», или «смуглянка», сделана из черного бархата с кружевной повязкой на глазах. Она была изобретена во Франции, другое ее название – «немая служанка». Черный цвет замечательно подчеркивает рыжий цвет волос венецианок, и ее очень любили дамы из высшего сословия. В народе ее называли «отрада мужей», т.к. для того, чтобы удержать маску на лице, приходилось зажимать зубами стержень, закрепленный изнутри. Женщина, надевшая эту маску, на время становилась немой, что очень радовало мужей. Но в наши дни такую маску можно сделать только на заказ. [7]

Кот (Прил. 7)

Кошек в Венеции было мало, поэтому к ним относились уважительно, и даже посвятили одну из карнавальных масок. Существовала легенда о том, как некий человек из Китая приехал сюда без гроша, но с котом. Кот, даром что был стар и дряхл, переловил всех дворцовых мышей, чем несказанно удивил и обрадовал дожа. Животное осталось в Венеции, а китаец вернулся на родину богачом. Один из его состоятельных соседей решил, что раз в Европе даже за такое животное платят такие деньги, то за драгоценные шелка отвалят вообще немеряно. Сказано – сделано. Когда купец прибыл с грузом в Венецию, дож пришел в такой восторг от тканей, что предложил отдать за них самое ценное, что у него есть. Торговец согласился. Так бедный старенький кот опять оказался в Китае. [7]

Вольто (Прил. 8)

Также известна под названием «Гражданин», поскольку ее носили в дозволенные дни рядовые горожане. Вольто – наиболее нейтральная из всех масок, копирующая классическую форму человеческого лица. Она крепилась к голове лентами (у некоторых вольто вместо тесемок на подбородке имелась ручка). [7]

Доктор Чумы (Прил. 9)

В старину одним из самых страшных бедствий для Венеции была чума, которая посещала город несколько раз и уничтожала огромное количество жизней. Маску *Medico della Peste* в обычное время не носили, но во время эпидемии ее надевали доктора, посещая пациентов. В ее длинный клювообразный нос помещали различные ароматические масла и другие вещества – считалось, что они предохраняют от заражения чумой. Поверх одежды врач носил темный длинный плащ из льняной или вощенной материи, из-за чего изрядно походил на зловещую птицу, а в руке держал специальную палку – чтобы не прикасаться к зачумленному руками. [7]

Джокер (Прил. 10)

Маска Шута и ее женский вариант Жоли представляют определенный тип шутов, распространенных в Средневековье. Зародившись в Италии, маска Шута получила распространение по всей Европе и оказала огромное влияние на испанский, голландский, немецкий, австрийский, английский и, в особенности, французский театры. Происхождение маски Шута уходит своими корнями в доисторическое западное племенное сообщество. Плиний Старший упоминает царского шута (*planus regius*), описывая визит Апеллеса во дворец эллинского царя Птолемея I. Тем не менее, маски Шута прочно ассоциируются с европейским Средневековьем, поскольку являются символическим близнецом короля. В те времена люди воспринимали шутов и юродивых как особенную касту, которую Бог наградил каким-то ребяческим

безумием – то ли подарком, то ли проклятием. Умственно неполноценные люди тех лет частенько зарабатывали себе на хлеб, выкидывая всякие неожиданные коленца и откровенно дурачась. Таким образом они, не умея выжить в этом жестоком мире европейского средневековья каким-либо другим способом, находили себе довольно сносную нишу. Шуты обычно носили костюмы ярких расцветок, сотканные из множества зачастую несочетающихся лоскутов. Их головные уборы были особенно знамениты — они шились из ткани, а каждый из трех концов колпака украшался звонким бубенчиком. Эти три конца олицетворяли ослиные уши и хвост, которыми украшали свои головы шуты древних времен. Помимо прочих, отличительными чертами шутовского образа были непрерывный смех и фальшивый скипетр, также известный как баубле или маротте. Другие имена: Джокер, Дурак, Буффон или Буфон, Нарр или Наарор, Жуглар.

[7]

2. Практическая часть

2.1. Подготовка к созданию творческого проекта

Среди всего богатства разновидностей венецианских масок своей элегантностью и изящностью формы меня привлекла маска Вольто, наиболее нейтральная из всех масок. Она копирует классическую форму лица.

Именно поэтому маска Вольто стала основой в моей творческой работе – создание серии декоративных масок с использованием локального цвета в оформлении.

Начальным этапом работы стало изучение специальной литературы, с целью выяснения технологии создания классической венецианской маски.

Самые первые венецианские маски были довольно простыми по дизайну и использовались не для сокрытия лица, а для создания дистанции и возможности контактировать социально неравным.

Венецианские маски делаются из кожи, фаянса, гипса или папье-маше. Маски раскрашивают от руки, с использованием грунта и сусального золота.

Для декоративного оформления масок итальянцы используют кожу, различные ткани, ленты, перья, драгоценными камнями, бумагу, декоративные элементы (бисер, паетки, стразы бусины и т.д.) [3]

Наиболее приемлемой для создания моей творческой работы оказалась технология папье-маше.

Процесс изготовления венецианской карнавальной маски из папье-маше внешне прост. Берется гипсовая форма, смазанная вазелином, и заполняется изнутри слоем папье-маше, приготовленного по особому рецепту. Полученная заготовка высушивается и отшлифовывается, затем в ней вырезают отверстия для глаз. После этого приступают к декору. Маски нередко покрывают слоем специальной краски, чтобы они выглядели как старинные. Украшение поверхности – это медленный и кропотливый процесс. [10]

Я рассмотрела *современную технологию* изготовления маски из папье-маше. Она практически не отличается от исконной итальянской.

Существует три технологии изготовления изделий из папье-маше.

1. Изделие изготавливается послойным наклеиванием маленьких кусочков мокрой бумаги на заранее подготовленную модель. В классической технике наносится от нескольких до 100 слоев бумаги.
2. Изделия формируются из жидкой бумажной массы.
3. Изделия склеиваются подобно фанере под давлением из пластин твердого плотного картона. [4]

Подробно я изучила первую технологию, как наиболее схожую с технологией итальянских мастеров.

Технология папье-маше:

Для изготовления папье-маше понадобятся: клей, материал для модели, бумага обычная (она должна легко размокать, но не превращаться в кашу - этим требованиям вполне соответствует газета), бумага поплотнее, чтобы придать изделию большую жесткость и прочность: журнальная, писчая или размоченный в воде полукартон, ножницы, вазелин, кисточки.

Для склеивания хорошо подходит клей ПВА (можно использовать клейстер из крахмала или муки). В первом случае крахмал из расчета 2-3 столовые ложки на литр воды растворяют в небольшом количестве холодной воды, тщательно размешивают, и доливают кипятком. Или в холодной воде разводят муку, доливают кипятком (стакан муки на литр воды, к этому можно добавить распущенный в воде столярный клей - грамм 50) и варят, все время помешивая, пока не загустеет.

Перед началом работы модель (форму) необходимо покрыть слоем вазелина или слоем газетной бумаги размоченной в чистой воде (без клея). Далее модель обклеивают бумагой в технике папье-маше. Газету рвут на мелкие кусочки. Чтобы не запутаться в слоях, лучше, чтобы бумага была двух цветов: газетные поля, например, и газетный текст.

Чтобы маска не вышла рыхлой, а наоборот, получилась ровной, жесткой и влагонепроницаемой, очень важно хорошо вдавливать каждый кусочек, убирая пузырьки воздуха.

Верхним, последним слоем может быть плотная белая размоченная бумага или мелкие кусочки белой ткани. Когда клей схватится, влажной салфеткой или просто рукой нужно протереть места соединения кусочков бумаги или ткани, чтобы сгладить неровности.

После всего этого обклеенную модель необходимо просушить. Сушить маску нужно при комнатной температуре, не снимая с модели, во избежание деформаций маски (3-4 дня). [13]

При изготовлении масок возможно использовать как технологию внутреннего заполнения формы, так и наружного. В своей работе я использовала последнюю.

В связи с тем, что я увлекаюсь технологией бумагопластики, это стало основополагающим фактором при выборе стиля декоративного оформления моих творческих работ. Самым распространенным видом бумагопластики в моих работах является технология *гофротрубочек*. Так называется техника выполнения изделий, в которой для декорирования поверхностей или для создания объёмных фигур используют трубочки из гофрированной бумаги. Гофротрубочки получаются путём накручивания полосы бумаги на палочку, карандаш или спицу с последующим сжатием. Сжатая гофротрубочка хорошо держит форму и имеет множество вариантов исполнения и использования.[1]

Еще одним важным этапом подготовки к работе стал подбор необходимых материалов.

Маска пластиковая	1 штука	300 руб.
Бумага тонкая (газетная)	10 листов	-----
Бумага белая	25-30 л.	-----
Салфетки бумажные	10 упак.	150 руб.
Салфетки бумажные (сервировочные)	10 упак.	200 руб.
Гофробумага	3 рулона	45 руб.
Клей ПВА	1 тюбик	20 руб.
Клей полимерный	1 банка	30 руб.
Зубочистки	1 упак.	10 руб.
Ткань	50х150 см.	100руб.
Бусины, декоративные элементы	неограничено	-----
Итого:		855 руб.

При выборе локальных цветов для создания серии я остановилась на красном, желтом, синем, зеленом, белом цветах и монохромном варианте.

2.2. Этапы создания серии

1 этап. Подготовка формы: вместо прослойки вазелина (технология венецианских мастеров) приемлемо использовать слой тонких обрывков газетной бумаги, пропитанных чистой водой. Кусочки бумаги удобнее использовать в размере от 1 до 2 см. чтобы наложение кусочков было минимально заметным, край их необходимо оставлять рваным.

2 этап. Создание формы: использование таких же по размеру кусочков бумаги как при подготовке

формы. 5-6 слоев газетной бумаги пропитанной клеем ПВА и 2-3 слоя белой бумаги. Чтобы форма получилась более прочной и гладкой, сверху ее можно покрыть еще 2-3 слоями клея.

3 этап. Просушивание формы и покрытие ее материалом выбранного локального цвета. В данном случае я использовала сервировочные салфетки для создания фактурного слоя.

4 этап. Выбор техники бумагопластики для создания декоративных элементов украшения маски. А так же подбор дополнительных материалов декорирования (бусины, декоративные камни, пайетки).

5 этап. Создание цветочной композиции и непосредственное декорирование подготовленной формы. Прорисовывание необходимых деталей акриловыми красками. (Прил. 11)

6 этап. Заключительная подготовка всей серии работ. Оформление каждой маски в рамку. Гармоничное расположение масок по отношению друг к другу.

Заключение

С древних времен во всем мире маски играли важную роль в театральной традиции, погребальных культах, сохранении образов умерших, ритуальных традициях. В современном же мире маска становится в большей степени предметом декоративным. Декоративные маски в основном предназначены для украшения помещения (в качестве настенных украшений).

Итогом моей творческой роты стало создание серии декоративных масок на основе одной из венецианских форм, предназначенную для оформления части интерьера нашей школы.

Творческий процесс был тесно связан с изучением теоретических основ истории возникновения масок, их характерных черт и особенностей в искусстве разных эпох. Большое внимание в своей работе я уделила истории возникновения венецианского карнавала и формированию двух видов масок: маски итальянской «комедии дель арте» и классические карнавальные маски.

Я изучила и подробно описала все типы венецианских масок, технологию их создания и особенности их декоративного оформления, украшения. В результате работы я могу представить не только серию работ, состоящую из 6 декоративных масок, но и подробное поэтапное описание их создания.

Теоретические и практические результаты моей работы можно использовать на уроках изобразительного искусства, мировой художественной культуры и технологии.

Для того, чтобы моя гипотеза подтвердилась или была опровергнута необходимо время. Но могу сказать, что уже во время работы над проектом я обнаружила, что многие дети, а также взрослые проявляли огромный интерес к моей работе и технике, в которой она выполнялась. Среди них были и те, кто, посетив мои мастер-классы, в дальнейшем создавали свои собственные декоративные изделия в различных техниках бумагопластики.

Уже сейчас я с уверенностью могу сказать, что моя работа побуждает у окружающих интерес к декоративно-прикладному искусству.

Список литературы

1. Быстрова Т. Ю. «Вещь. Форма. Стилъ: Введение в философию дизайна» - Екатеринбург, 2012. - 115 с., ил.
2. Вейс Г. История культуры народов мира. Высокое Возрождение. Итальянский Ренессанс. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 144 с., ил.
3. Венецианские маски. [<http://ru.wikipedia.org>]
4. Гомозова Ю.Б. Калейдоскоп чудесных ремесел. Ярославль : Академия развития:Академия, К", 1999. — 205 с. : ил.
5. Даль В.И. Толковый словарь русского языка. Современная версия. – М.: Эксмо, 2008. – 736 с.
6. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 7-9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений – М. : Дрофа, 2006. – 204с.: ил.
7. История Венецианских масок. [<http://www.karnavalmasok.ru/>]
8. История искусства: Художники, памятники, стили / пер. с исп. Т.В. Сафроновой, Г.Ю. Соколовой – М.: Астрель: АСТ, 2006. – 393 с.: ил.
9. Клод Леви-Строс. Путь масок // Леви-Строс К. Путь масок. Пер. с фр. А. Б. Островского. М., 2000, с. 20-97.
10. Мелик-Пашаев А. А., Новлянская З. Н. Ступеньки к творчеству. "Искусство в школе" – М. : Искусство в шк., 1995. - 144 с. : ил.
11. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: ООО «ИТИ Технологии», 2006. – 944 с.
12. Ретроспектива ложных лиц // Вадим Эрлихман, статья в журнале «Вокруг света». [<http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/6154/>]
13. Гибсон Р. Поделки. Папье-маше. – М.: РОСМЭН, 1996. 65 с.: ил.\
14. Софронова Л. Маска как прием затрудненной идентификации // Культура сквозь призму идентичности. М.: Индрик, 2006, с. 343—359.
15. Хачатурян Д.К. Словарь по искусству (архитектура, живопись, музыка) – М., Омега, 1999. – 320 с.: ил.

Приложение

Словарь терминов

Бисер (бусины) — маленькие декоративные объекты с отверстием для нанизывания на нитку, леску или проволоку. [1]

Декоративно-прикладное искусство - (от лат. *deco* — украшаю) — широкий раздел искусства, который охватывает различные отрасли творческой деятельности, направленной на создание художественных изделий с утилитарными и художественными функциями. [1]

Иллюстрация — рисунок, фотография, гравюра или другое изображение, поясняющее текст. [11]

Искусство - (от церк.-слав. *искусъство* (лат. *experimentum* — опыт, проба); ст.-слав. *искоусъ* — опыт, реже истязание, пытка) — образное осмысление действительности; процесс или итог выражения внутреннего или внешнего (по отношению к творцу) мира в художественном образе; творчество, направленное таким образом, что оно отражает интересующее не только самого автора, но и других людей. [11]

Колорит - (итал. *colorito*, от лат. *color* — краска, цвет). 1. Общая эстетическая оценка цветовых качеств произведения искусства, характер цветовых элементов изображения, их взаимосвязи, согласованности цветов и оттенков. 2. Внешнее выражение колорита — живописность и красочность цветовых сочетаний в произведении. [1]

Композиция - (от лат. *compositio* - составление) - структура художественного произведения, определяющая взаиморасположение его частей, их подчинение друг другу и единому целому. Особенности композиции определяются спецификой жанра, стиля, содержанием произведения и индивидуальными особенностями автора. [1]

Контраст - (франц. *contraste* - резкое различие, противоположность) - один из художественных приемов, в основе которого лежит противопоставление двух соотносящихся качеств с целью их усиления.

Цветовые и светотеневые контрасты служат для моделировки объема или выражения пространственных отношений. [1]

Локальный цвет — усреднённый цвет нескольких близко расположенных (как правило, неодинаковых по цвету) деталей объекта. [1]

Маска — Накладка на лицо или только верхнюю часть его, с вырезами для глаз, надеваемая для того, чтобы не быть узнанным. (Толковый словарь Ушакова)

Мозаика (фр. mosaïque, итал. mosaico от лат. (opus) musivum — (произведение) посвящённое музам) — декоративно-прикладное и монументальное искусство разных жанров, произведения которого подразумевают формирование изображения посредством компоновки, набора и закрепления на поверхности (как правило — на плоскости) разноцветных камней, смальты, керамических плиток и других материалов. [11]

Пайетка - (фр. Paillette — «золотая песчинка, золотинок») — блёстка, плоская чешуйка из блестящего материала, обычно круглой или многогранной формы и с отверстием для продевания нитки. [1]

Серия – последовательный ряд чего-нибудь, что обладает общим признаком, объединено общим назначением, составляет одну группу. [1]

Стразы - (от нем. Strass, по имени изобретателя, стеклодела и ювелира конца XVIII века Г. Штрасса) — имитации драгоценных камней, изготовленные из свинцового стекла с высоким показателем преломления и дисперсии. [11]

Театр - (греч. θέατρον — основное значение — место для зрелищ, затем — зрелище, от θεάομαι — смотрю, вижу) — зрелищный вид искусства, представляющий собой синтез различных искусств — литературы, музыки, хореографии, вокала, изобразительного искусства и других и обладающий собственной спецификой: отражение действительности, конфликтов, характеров, а также их трактовка и оценка, утверждение тех или иных идей здесь происходит посредством драматического действия, главным носителем которого является актёр. [11]

Цветовая гамма – это ряд гармонически взаимосвязанных оттенков цвета, используемых при создании художественных произведений. [1]

Эпоха Возрождения – эпоха в истории культуры Европы, пришедшая на смену культуре Средних веков и предшествующая культуре нового времени. Примерные хронологические рамки эпохи: начало XIV — последняя четверть XVI века. [2]

Венецианские маски

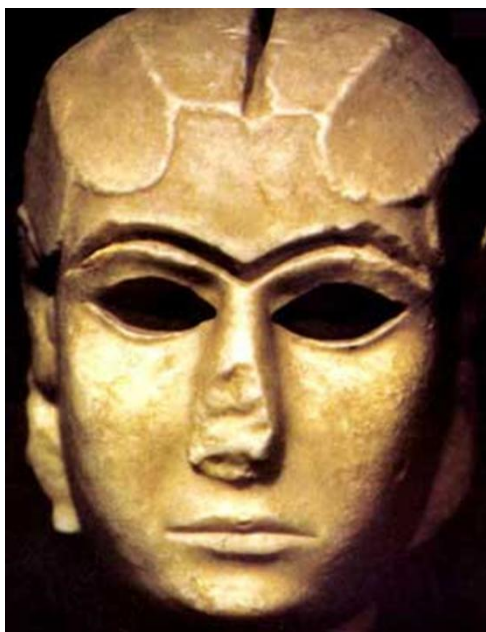
Венеция – любовь поэта... Маски.
Уж не они ли виноваты в том,
Что в жизни мы, как персонажи сказки,
Разыгранной под сереньким дождём,
Но в ярких декорациях и красках.

Не в наши ль дни пришло Средневековье
Иль новый пир замыслила Чума...
Пролог конца? Начало послесловья
Всего, что сочинила жизнь сама -
И без подсказок наших и условий?

О, к счастью, нет – не всё уж так уныло:
Прекрасна Дама, весел Арлекин
И ветреная прелесть - Коломбина,
(Её Пьеро, отвергнутый, любил,
Он был без маски, но... что было – было.)

Но надоест быть грустному «Пяцем»,
Тому - «Котом», «Судьёю» - подлецу.
Так кто же мы? Давай заглянем в Святцы
И снимем маски, чтоб не заиграться,

...не то ведь могут прирасти к лицу.

Приложение 1. *5000-летняя Маска Warka.*

Приложение 2. **Маски в искусстве разных эпох**

Погребальная маска фараона Тутанхамона. (Древний Египет)

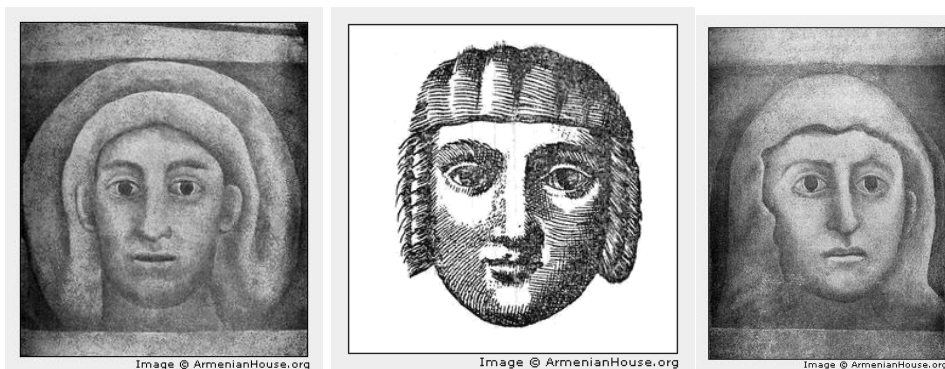
Театральные маски Древней Греции

Похоронные маски Древнего Рима

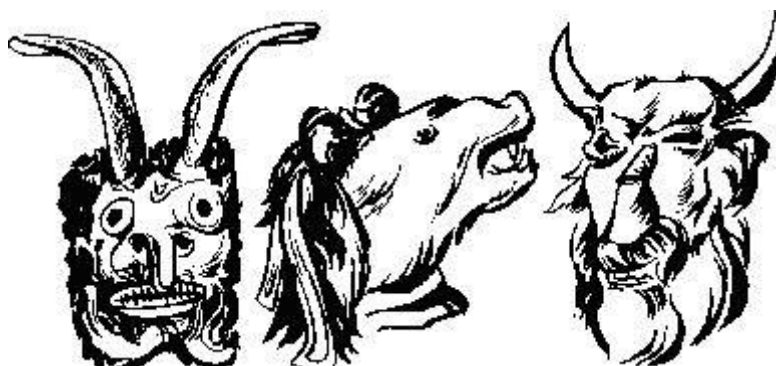
Театральные маски Древнего Рима.

Маски армянского средневекового театра

Маска средневекового чумного врача.

Маски Древней Руси

Приложение 3. Театральные маски

1. Маски японского театра Но.

2. Маски комедии Дель Арте.

3. Маски индонезийского театра теней Ваянг.

4. Маски китайской Чао-оперы.

5. Маски ритуального военного танца чхау в Индии.

6. Маски Мачо Ратон — драмы в Никарагуа.

Виды Венецианских карнавальных масок

Приложение 4.

Баута.

Приложение 5.

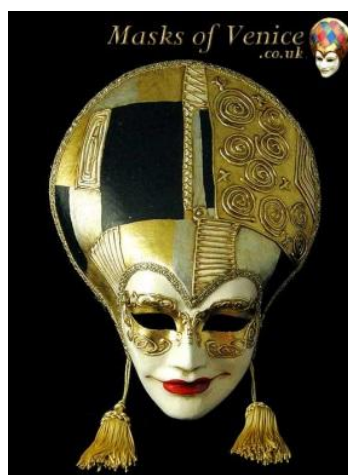
Коломбина.

Приложение 6.

Венецианская Дама:

- Либерти

- Валери

- Саломея

- Фантазия

- Моретта

Приложение 7.

Кот

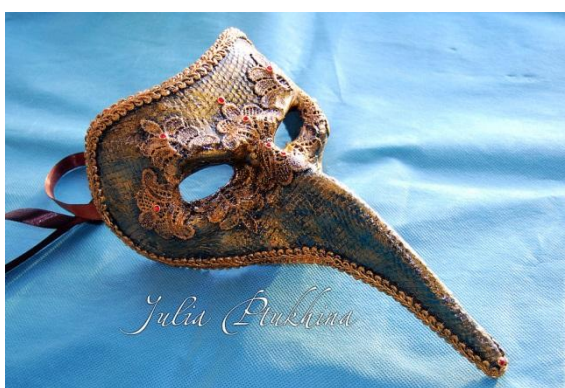
Приложение 8.

Вольто

Приложение 9.

Доктор чумы

Приложение 10.

Джокер (шут)

Приложение 11.

Серия декоративных масок на основе венецианской формы Вольто

