

Г. П. Сергеева И. Э. Кашекова Е. Д. Критская

Искусство

8–9 классы

Г. П. Сергеева И. Э. Кашекова
Е. Д. Критская

Искусство. 8–9 классы

• **Учебник**

- Сборник рабочих программ. Музыка. 5–7 классы. Искусство. 8–9 классы
- Уроки искусства. Поурочные разработки. 8–9 классы

Фонохрестоматия музыкального материала
размещена в электронном каталоге
издательства «Просвещение»
на интернет-ресурсе www.prosv.ru

Г. П. Сергеева И. Э. Кашекова Е. Д. Критская

Искусство 8–9 классы

ISBN 978-5-09-055092-5

9 785090 550925

ПРОСВЕЩЕНИЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

УДК 373.167.1:7
ББК 85я72
С32

На учебник получены **положительные экспертные заключения** по результатам **научной** (заключение РАН № 10106-5215/160 от 11.10.2011 г.), **педагогической** (заключения РАО № 350 от 29.01.2014 г., № 131 от 05.02.2015 г.), **общественной** (заключения РКС № 356 от 07.02.2014 г., № 788 от 01.04.2015 г.) экспертиз.

Руководитель проекта — заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук, доцент *Г. П. Сергеева*

Сергеева Г. П.

С32 Искусство. 8—9 классы : учеб. для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. — 9-е изд. — М. : Просвещение, 2018. — 191 с. : ил. — ISBN 978-5-09-055092-5.

Учебник предназначен для учащихся 8—9 классов общеобразовательных организаций. Он написан в соответствии с примерной программой «Искусство», требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и программой «Музыка. 5—7 классы. Искусство. 8—9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской».

Учебник интегрированного типа познакомит учащихся с различными видами искусства, с функциями, которые они выполняют в жизни человека и общества. Он поможет школьникам приобщиться к художественно-творческой деятельности на уровне компетентного читателя, зрителя, слушателя.

УДК 373.167.1:7
ББК 85я72

ISBN 978-5-09-055092-5

© Издательство «Просвещение», 2011
© Художественное оформление.
Издательство «Просвещение», 2011
Все права защищены

Дорогие друзья!

Вместе с этим учебником вы войдёте в знакомый и в то же время таинственный мир искусства. С различными его видами — литературой, музыкой, изобразительным искусством, кино, театром, телевидением — вы встречаетесь практически каждый день: на уроках и дома, участвуя в школьных праздниках, в работе творческих объединений, студий, при создании и защите исследовательских проектов, во время отдыха и развлечений.

Мир художественных образов, который создают писатели и художники, режиссёры и композиторы, скульпторы и архитекторы, музыканты-исполнители и дизайнеры разных времён, раскрывает перед вдумчивыми читателями, слушателями, зрителями богатство жизни, чувств и мыслей людей, глубину человеческих отношений.

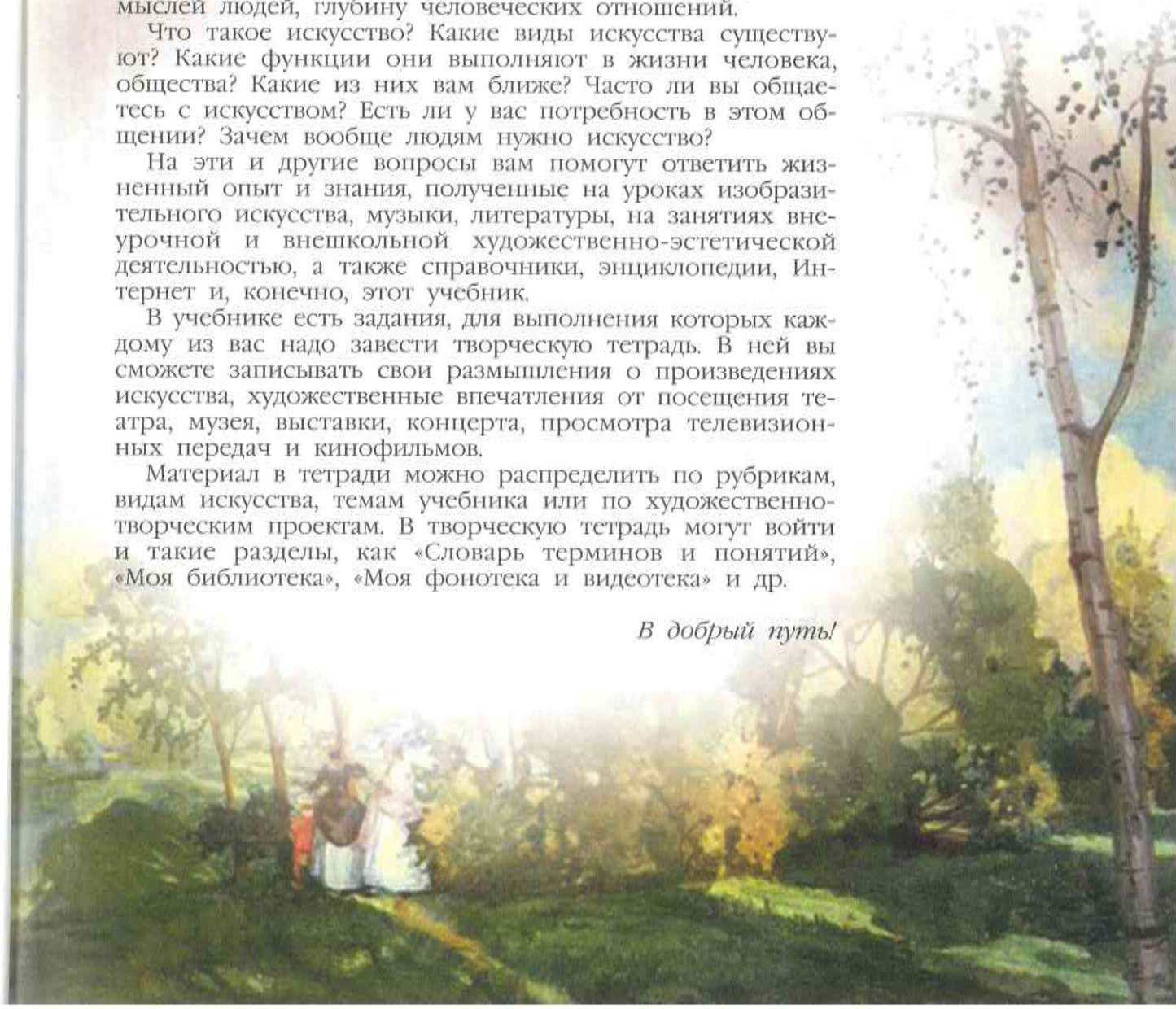
Что такое искусство? Какие виды искусства существуют? Какие функции они выполняют в жизни человека, общества? Какие из них вам ближе? Часто ли вы общаетесь с искусством? Есть ли у вас потребность в этом общении? Зачем вообще людям нужно искусство?

На эти и другие вопросы вам помогут ответить жизненный опыт и знания, полученные на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы, на занятиях внеурочной и внешкольной художественно-эстетической деятельностью, а также справочники, энциклопедии, Интернет и, конечно, этот учебник.

В учебнике есть задания, для выполнения которых каждому из вас надо завести творческую тетрадь. В ней вы сможете записывать свои размышления о произведениях искусства, художественные впечатления от посещения театра, музея, выставки, концерта, просмотра телевизионных передач и кинофильмов.

Материал в тетради можно распределить по рубрикам, видам искусства, темам учебника или по художественно-творческим проектам. В творческую тетрадь могут войти и такие разделы, как «Словарь терминов и понятий», «Моя библиотека», «Моя фонотека и видеотека» и др.

В добрый путь!

8 класс

*Искусство в жизни
современного человека*

6

*Искусство открывает
новые грани мира*

20

*Искусство как
универсальный способ
общения*

46

*Красота в искусстве
и жизни*

76

*Прекрасное пробуждает
доброе*

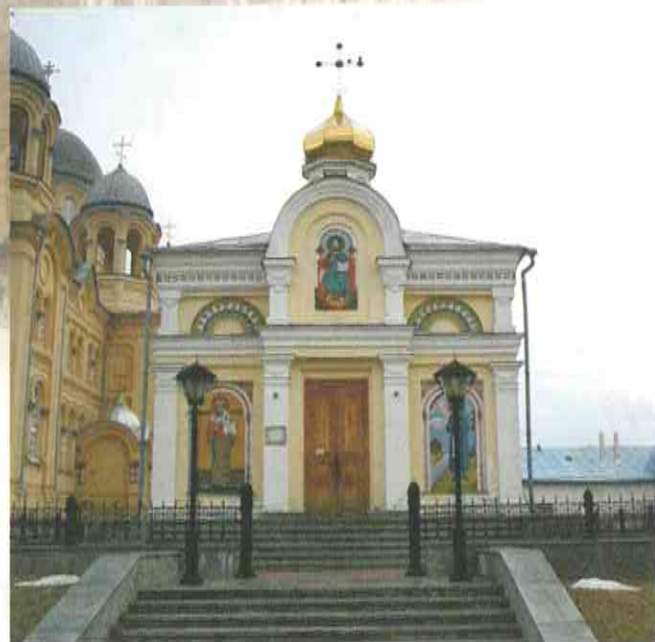
96

*Исследовательский
проект*

98

Искусство в жизни современного человека

Искусство вокруг нас

Церковь Николая Чудотворца в Никольском
Верхотурском монастыре

Искусство — часть духовной культуры человечества, специфический род духовно-практического освоения мира. К искусству относят разновидности человеческой деятельности, объединяемые художественно-образными формами воспроизведения действительности, — живопись, архитектуру, скульптуру, музыку, художественную литературу, театр, танец, кино.

В более широком значении слово «искусство» относят к любой форме деятельности человека, если она совершается умело, мастерски, искусно.

Сцена из балета

Всё разнообразие окружающего нас мира и отношение человека к нему, мысли и чувства, идеи и представления, верования людей — всё это передаётся человеком в художественных образах. Искусство помогает человеку в выборе идеалов и ценностей. И так было во все времена. Искусство — это своеобразный учебник жизни.

«Искусство есть извечный радостный и благой символ стремления человека к добру, к радости и совершенству» (Т. Манн).

Каждый вид искусства говорит на своём языке о вечных проблемах жизни, о добре и зле, о любви и ненависти, о радости и горе, о красоте мира и человеческой души, о высоте помыслов и устремлений, о комичности и трагичности жизни.

П. К. Клодт.

Скульптурная группа «Укротители коней»
на Анничковом мосту, Санкт-Петербург

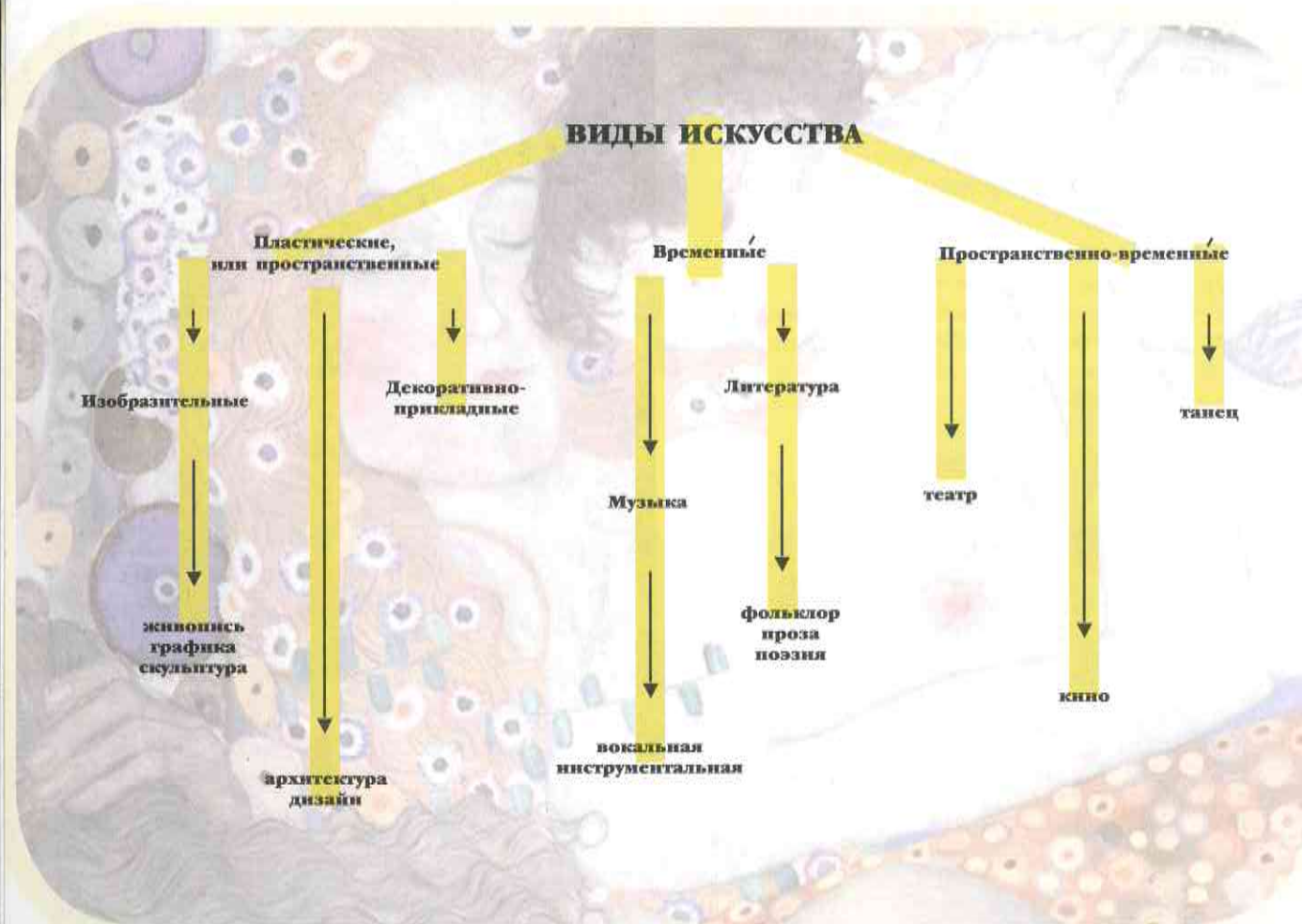
Японская графика

В. Боровиковский. Портрет сестёр
князей А. Г. и В. Г. Гагариных

Различные виды искусства взаимно обогащаются, часто заимствуют друг у друга средства выражения содержания. Не случайно архитектуру называют застывшей музыкой, линию в картине — музыкальной, эпический роман — симфонией. А когда говорят о любом виде художественной деятельности, в том числе и об исполнительском мастерстве (творчестве), нередко используют такие понятия, как композиция, ритм, колорит,

пластика, линия, динамика, музыкальность, общие в прямом или в переносном смысле для разных искусств. Но в любом произведении искусства всегда присутствует поэтическое начало, то, что составляет его главную сущность, его пафос и придаёт ему необычайную силу воздействия. Без возвышенного поэтического чувства, без одухотворённости любое произведение мёртво.

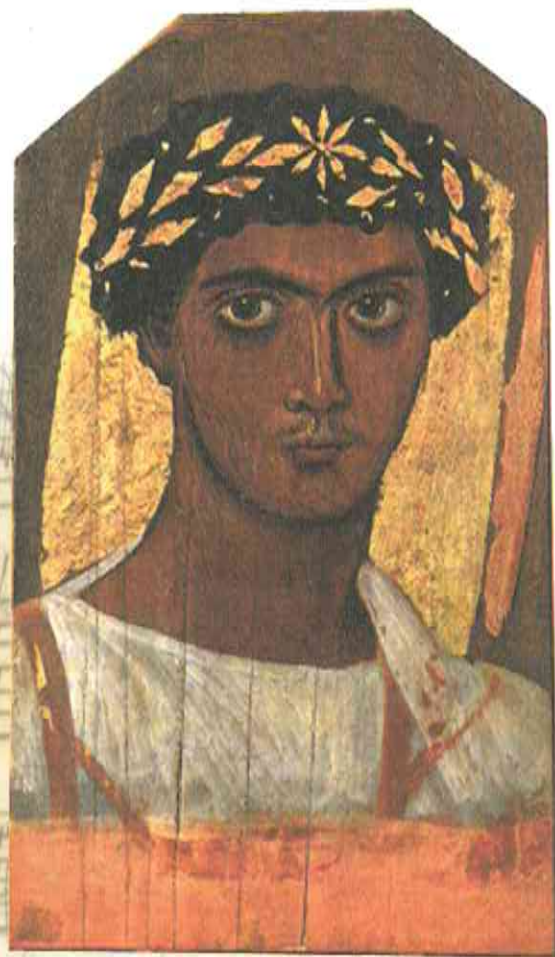
- Послушайте фрагменты музыкальных сочинений. Старинная это музыка или современная? Соотнесите характер звучащей музыки с образным строем произведений искусства на с. 6, 7, 9.

- К какой культуре — западной, восточной или русской — относятся произведения различных видов искусства? Объясните почему.

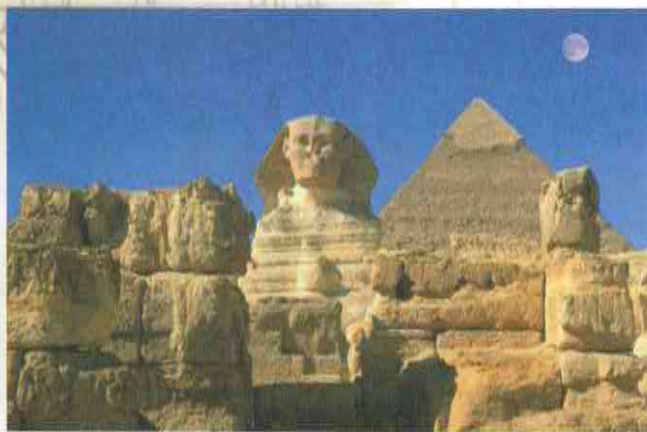
А. Гауди. Искупительный храм Святого Семейства (Саграда Фамилия). Фрагмент. Барселона

Художественный образ — стиль — язык

Портрет юноши в золотом венке.
Файюм, Египет

Большой Сфинкс в Гизе, Египет

У каждого времени своё лицо, свой образ, свои мелодии и ритмы. Когда мы видим величественные египетские пирамиды или храм Василия Блаженного, рассматриваем полотна Рембрандта, Репина, слушаем музыку Баха, Моцарта, Чайковского, читаем былины и народные предания, сочинения Шекспира или Дюма, Пушкина или Чехова, мы проникаемся атмосферой ушедших времён, узнаём людей, которые жили тогда. Последующие поколения лучше поймут наше время, если будут слушать музыку, читать книги, рассматривать картины и скульптуры нашей эпохи. Ведь в современном искусстве воплощается наш мир, мы с вами. И по тому, что сейчас создано, потомки будут судить о нас.

Художник и скульптор, композитор и исполнитель, поэт и писатель, режиссёр и актёр нуждаются в контакте со зрителем, слушателем, читателем, которые соучаствуют в творческом процессе, соперничают ему. Чтобы приблизиться к искусству, войти в мир художника, приоткрыть для себя уникальность личности творца, не обойтись без понимания таких категорий, как *художественный образ, стиль, язык*.

О. Роден. Граждане Кале. Франция

Художественный образ — это обобщённое представление о действительности, отношение к жизни, к окружающему миру, выраженное языком искусства.

Художественный образ часто понимается как часть произведения искусства. Например, образ главного героя, образ природы и т. п. В опере, балете и программной музыке это могут быть тема, лейтмотив, являющиеся постоянной образной характеристикой персонажа. Например, тема «Прогулки» в сюите М. Мусоргского «Картины с выставки», лейтмотив феи Карабос в балете П. Чайковского «Спящая красавица» и др.

Художественный образ можно понимать и как способ бытия произведения искусства, взятого в целом. В этом случае имеется в виду *выразительность* произведения, его *воздействие* на зрителя, слушателя, читателя.

Художественный образ отличает *единство внутреннего духовного содержания и внешнего материального воплощения*.

Рассмотрим произведения, представленные на с. 10—12.

Величественно и бесстрастно взирает каменный сфинкс — хранитель вечности. Ему недоступны душевное смятение и тревоги. Че-

ловек же испытывает различные чувства: печаль и радость, любовь и ненависть, восхищение и презрение, гордость и смирение... Эти чувства овладевают и художником, который облекает их в формы, присущие его времени. Эти формы диктуются стилем эпохи и художественной манерой мастера.

Портрет юноши в золотом венке написан неизвестным египетским художником ещё в начале II в. Огромной притягательной силой обладает этот образ. В нём всё прекрасно: большие выразительные глаза, изящный поворот головы, лёгкие завитки волос, прямой нос, пушок над верхней губой и едва уловимая улыбка. Смуглое лицо оттеняет веночек из тонких золотых пластинок и белый цвет одежды. В портрете сочетаются юношеская мягкость черт лица и волевой, решительный взгляд, направленный прямо на зрителя.

Французский скульптор О. Роден запечатлел в бронзе подвиг, который совершили знатные люди города Кале в XIV в. Во время осады они по требованию англичан должны были прийти к ним в лагерь, чтобы отдать ключи от города. Босые, в лохмотьях, с верёвками на шеях, они пришли на верную смерть для спасения всех

Ф. Малявин. Вихрь

Д. Веласкес. Менины

П. Пикассо. Менины

жителей города. Скульптурная группа наполнена драматизмом, эмоциональностью, ощущением духовной напряжённости героев, лаконичностью и глубиной характеристики каждого из них. Такой образ родился благодаря беспокойному, дробному ритму композиции, резким контрастам фигур, напряжённости поз и жестов.

Главные персонажи картины «Вихрь» русского художника Ф. Малявина — крестьянки в ярких нарядах. Разгорячённые пляской женщины взмахом широких юбок поднимают в воздух буйный вихрь полыхающих красок. Преобладающий красный цвет приобретает

символическое значение. Он ассоциируется с огнём, пожаром, неуправляемой стихией русской души. Формы и краски наплывают друг на друга, создавая внутреннее напряжение. Смелая живопись Малявина с её крупными фигурами, неглубоким пространством и необычайно звучным цветом подчеркнута декоративна. В её сюжете можно увидеть надежду на духовное возрождение русского народа. Художник акцентирует мощное стихийное начало в женских образах, придавая им значительность и монументальность.

Стиль (от греч. *stylos* — буквально палочка для письма) означает почерк, совокупность характерных черт, приёмов, способов, особенностей творчества. В искусстве различают стиль эпохи (исторический), национальный стиль (принадлежность тому или иному народу), индивидуальный стиль конкретного художника в широком смысле этого слова.

Язык любого искусства помогает услышать в произведении живой голос художника, многовековую муд-

рость народа. Выразительность, эмоциональность, образность языка живописи и графики, музыки и скульптуры, поэзии и танца обеспечивают композиция, форма, т.е. фактура, ритм, тон, интенсивность. Это общее — в языке искусств.

При этом каждый вид искусства говорит своим языком: живопись — цветом, графика — линией и пятном, скульптура — объёмом, музыка — звуком, интонацией, танец — пластикой жестов и движений, литература — словом. Авторы в своих произведениях с помощью специфичных для того или иного искусства средств выражения составляют смысловые акценты, выделяют самое существенное. Это позволяет им передавать зрителям, слушателям, читателям различные чувства, доносить до них содержание своих произведений.

Чтобы научиться разбираться во всём многообразии искусства, надо понять образный строй художественного произведения, принадлежность определённому стилю, направлению.

- Рассмотрите изображения на этих страницах. Какие чувства они вызывают у вас? Почему?
- Сравните картину Веласкеса (XVII в.) и фантазию на её тему Пикассо (XX в.): образы, стиль, язык.
- Послушайте несколько фрагментов музыкальных произведений. Обсудите, какой эмоциональный отклик вызвало у вас то или иное произведение.
- К какому стилю — историческому, национальному или индивидуальному — можно отнести каждое из этих произведений искусства?
- Какие из этих произведений созданы современными авторами?
- В чём специфика средств выразительности каждого из этих произведений? Какие особенности языка помогают понять и почувствовать эти образы?
- Как вы понимаете выражения «Стиль — это эпоха» и «Стиль — это человек»?

Наука и искусство

Наука и искусство — две области деятельности, при помощи которых человечество познаёт мир. Однако формы и методы этого познания различны. Наука отражает мир с помощью понятий, формул, законов; искусство — посредством художественных образов. Обе эти составляющие жизни человечества подвержены взаимному влиянию. Искусство использует научные знания для усовершенствования своих методов (например, открытия в математике и оптике повлияли на развитие архитектуры и живописи), а наука не пренебрегает эстетической составляющей в вопросах построения гипотез гармонии формул, логической стройности изложений.

Ещё в Древней Греции люди задумались о роли искусства в жизни. Согласно греческой мифологии, каждая из девяти дочерей бога Зевса и богини Мнемозины, являясь музой, покровительствовала определённой области творчества.

М. де Вос. Аполлон и музы

Клио прошлых времён дела вещает потомству,
Мельпомена трагический вопль исторгает печали,
Радует Талия шуткой, весёлым словцом и беседой,
Сладкую песню поёт с тростниковой флейтой Эвтерпа,

Терпсихора кифарой влечёт, бурей чувства владея,
С плектром в руке Эрато чарует и словом, и жестом,
Песни времён героических в книге хранит Каллиопа,
Звёзды небес изучает Урания, неба вращенье,
Жестами всё выражая, Полигимния славит героев.

Авсоний

Способы познания мира того времени не были отделены друг от друга. Искусство, технику, мастерство обозначали одним словом — «технэ». Понятия «философ» и «поэт», «ремесленник» и «художник» не противопоставлялись друг другу.

И в Древнем мире, и в Средние века искусство было неотделимо от религии. Архитектор в Древнем Египте обычно был жрецом, «посвящённым». Художников и поэтов Китая потомки называли «мудрецами древности».

В эпоху Возрождения впервые утвердилось понимание искусства, близкое к современному. Искусство объединяло все виды художественного творчества, тем самым отделяя его от других видов человеческой деятельности.

- О каком предназначении муз говорит древнеримский поэт Авсоний?
- Обсудите с одноклассниками, о музе какого вида искусства не упоминается в стихах Авсония, в мифах Древней Греции.
- Какие виды искусства знакомят вас с образами муз?
- Рассмотрите иллюстрации на предыдущих страницах учебника. Вспомните знакомые вам музыкальные сочинения. В какой мере творчество архитектора, музыканта, живописца, скульптора основывается на науке, а в какой — на искусстве? Приведите конкретные примеры.

Саркофаг муз. II в.

Знание научное и знание художественное

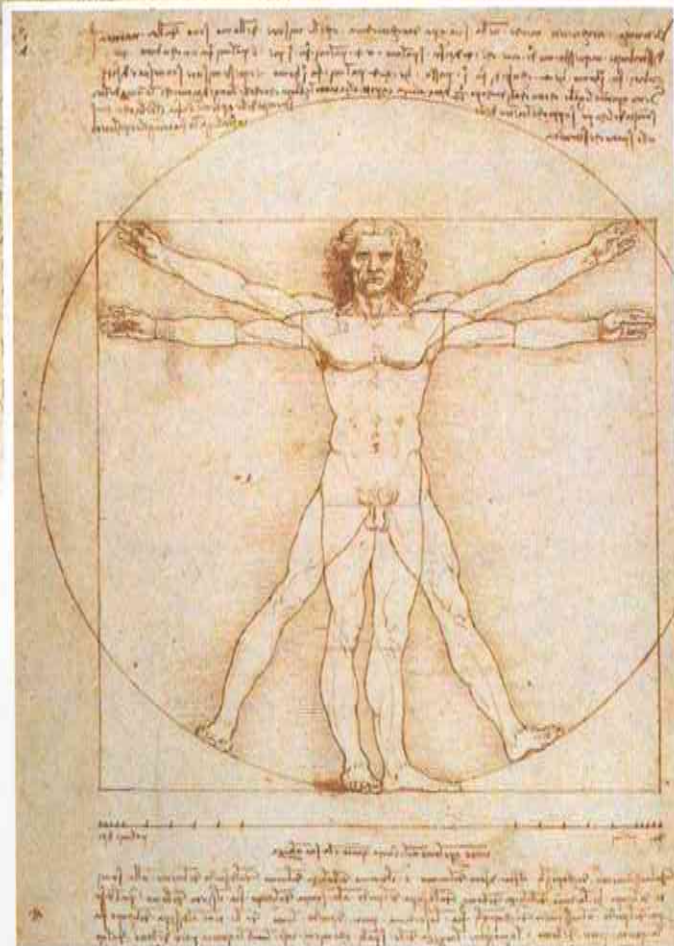
Многогранная личность Леонардо да Винчи (1452–1519) — основоположника художественной культуры Высокого Возрождения — вот уже пять столетий восхищает человечество. Этот итальянский художник (живописец, скульптор, архитектор) был ещё и писателем, учёным и инженером, изобретателем и анатомом.

Его гениальные догадки как учёного, инженера, конструктора намного опередили современную ему эпоху. Он научно обосновал принципы воздушной перспективы, высказал научные предположения об особенностях зрения человека. Живопись он рассматривал как универсальный язык, способный воплотить все многообразные проявления разумного начала в природе.

На примерах деятельности Леонардо да Винчи можно понять, насколько неразрывно связаны научное и художественное творчество.

Рисунок «Витрувианский человек» символизирует внутреннюю симметрию, Божественную пропорцию человеческого тела. Две наложенные одна на другую фигуры вписаны в круг и квадрат. Этот рисунок определил канонические пропорции изображения человека для европейского искусства последующего времени. В XX в. на основе этого рисунка была составлена шкала пропорций, которая повлияла на образные решения современной архитектуры.

Удивительны тексты Леонардо да Винчи, которыми он сопровождает свои рисунки компаса и плуга: «Настойчивое упорство», «Препятствие не сгибает меня. Всякое препятствие разрушается упорством. Не оборачивается тот, кто устремлён к звезде».

Леонардо да Винчи. Витрувианский человек

• Прочитайте басню Леонардо да Винчи. Какова её мораль?

Случилось так, что комочек снега очутился на вершущке скалы... и стал он размышлять:

— Вот, не надлежит ли считать меня зазнавшимся и гордецом из-за того, что я, малый ком снега, нахожусь на столь высоком месте, и допустимо ли, что такое великое множество снега, какое отсюда видно мне, лежит ниже меня? Поистине ничтожная моя толика не заслуживает этой высоты, о чём хорошим назиданием... служит мне то, что сделало вчера солнце с моими сверстниками, которые... были солнцем растоплены... Я же хочу спастись от гнева солнца и найти место, соответствующее моей значимости.

И вот ринулся он вниз и стал спускаться, катясь с высоких откосов поверх другого снега; но чем ниже искал он себе места, тем больше росла его величина... и был он последним, которого в то лето растопило солнце.

Сказано для тех, кто смиренен: те и вознесены будут.

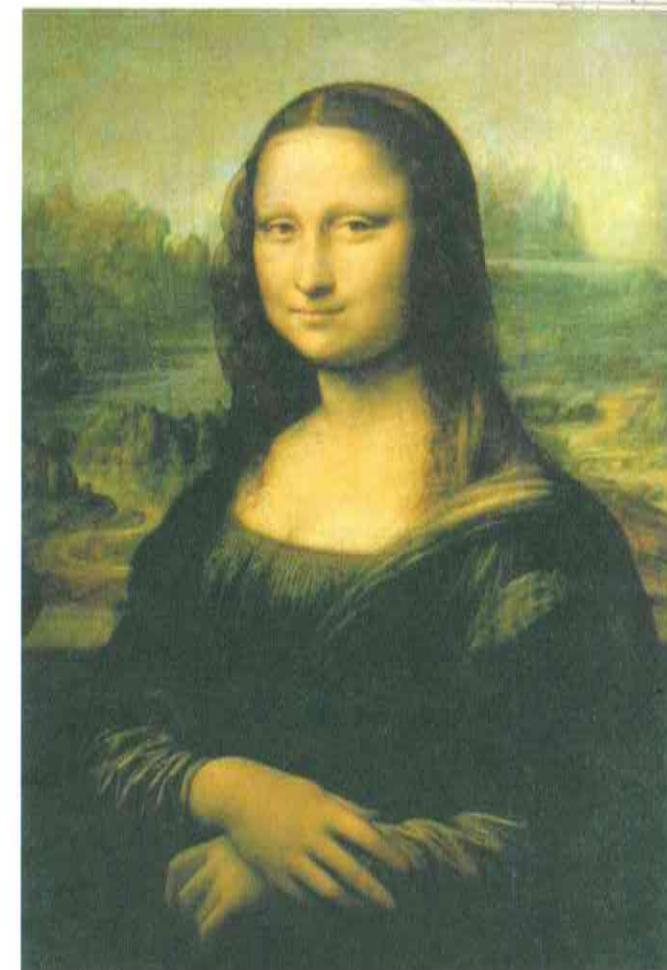
Портреты кисти Леонардо да Винчи — это образы свободных духом, добродетельных и талантливых людей. К ним относится и самый знаменитый портрет — «Джоконда», или «Мона Лиза». Он произвёл ошеломляющее впечатление на современников художника. Один из них писал: «Изображение это давало понять всякому, кто хотел постичь, насколько искусство способно подражать природе...»

В портрете художник воплотил возвышенный идеал вечной женственности и человеческого обаяния.

Важным элементом композиции стал пейзаж космического масштаба, тающий в холодной дымке.

Взгляд Моны Лизы исполнен мудрости и спокойствия. Сам Леонардо называл глаза распахнутыми окнами, открывающими душе все красоты мира, которые заставляют её смириться с заточением в телесной оболочке.

Картина Леонардо да Винчи, как и музыка Моцарта, — загадка мира и внутренней жизни человека, неизмеримое богатство его души.

Леонардо да Винчи. Джоконда

• Послушайте Симфонию № 40 (1-ю часть) В.А. Моцарта. Какие особенности портрета и музыки раскрывают глубину и противоречивость их образов?

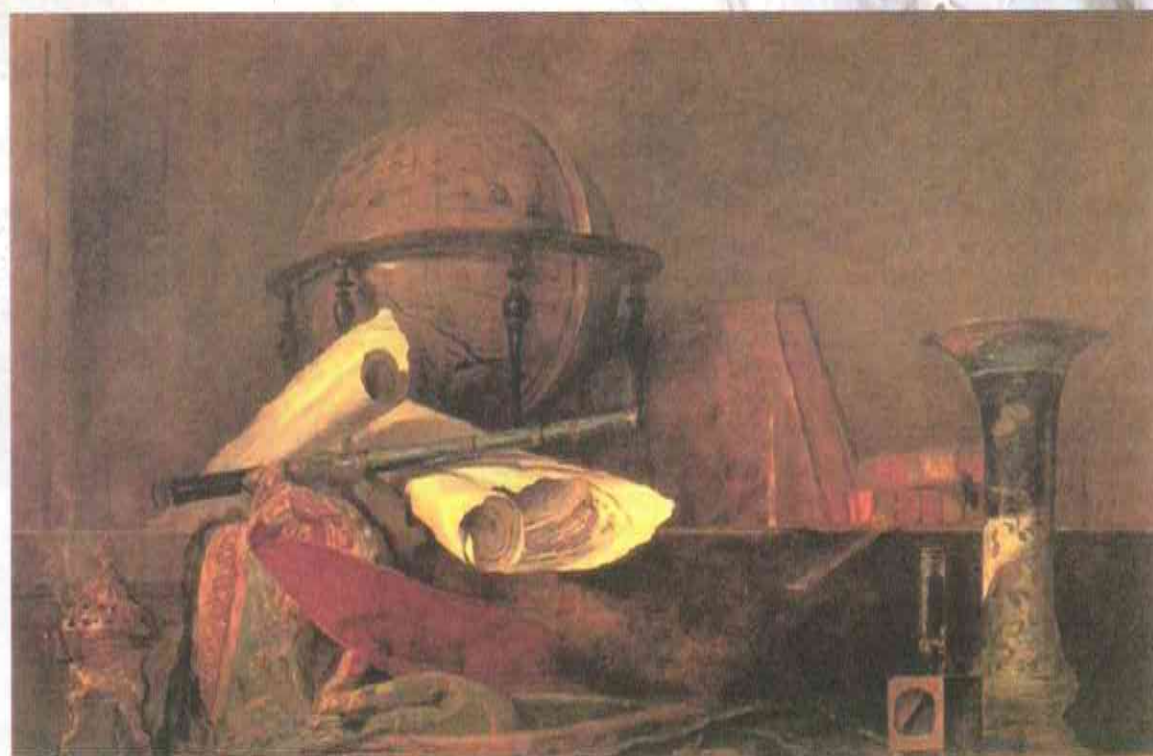
• Прочитайте интерпретацию музыки Моцарта в исследовании Г. Чичерина. Выскажите свои впечатления о музыке Моцарта.

Любое научное знание воспринимается всеми одинаково. Например, закон Архимеда, теорема Пифагора, законы всемирного тяготения существуют как данность. В науке каждое новое открытие может перечеркнуть сложившиеся представления о тех или иных явлениях. Например, открытие Магелланом Америки стало веским основанием для опровержения представлений человечества о том, что Земля плоская. До XVII в. считалось, что центром Вселенной является Земля (геоцентрическая система). После открытия Коперника человечество признало, что Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца (гелиоцентрическая система).

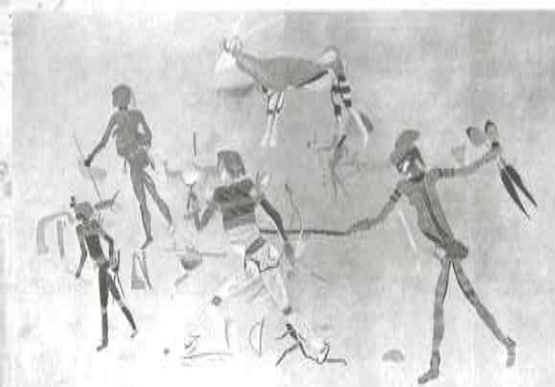
В искусстве каждое новое явление не отменяет ценности старого. Раскопки археологов открыли миру удивительное изящество и художественное совершенство изделий мастеров древности. Главной темой искусства во все времена был человек. Но его изображение в дошедших до нас художественных произведениях разных эпох различно. И нас не смущает схематичность или нарушение пропорций в изображениях прошлого.

Все искусства рассказывают нам о человеке своего времени. И народная песня, существовавшая в устной традиции, и древние культовые песнопения, которые сегодня можно услышать благодаря современной расшифровке, также дают представление о человеке.

Ж. Б. Шарден. Натюрморт с атрибутами науки

Д. Фетти. Архимед

Наскальная живопись бушменов

Тимпан собора Сен-Лазар. Отён. Франция

*Донателло. Благовещение.
Церковь Санта Кроче. Флоренция*

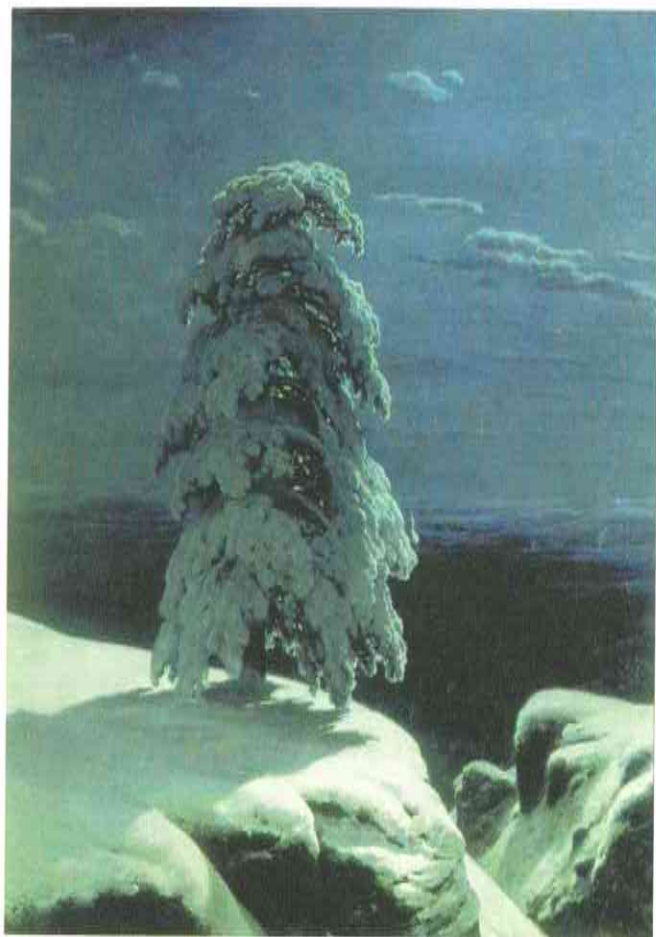
• «Вы... находитесь от неё на таком расстоянии, что не знаете, что она изображает, и всё-таки вы пленены её магическим аккордом; это и есть музыка картины». Подтверждают ли эти слова, сказанные о средневековой живописи, идею, что новое в искусстве не отменяет ценности старого?

• Какие открытия изменили представления человечества о строении Вселенной, о форме Земли? Приведите примеры научных открытий, изобретений, изменивших жизнь человека.

• Что рассказывают о человеке рельефы, выполненные в разные эпохи? Изменился ли взгляд на человека? Почему произведения мастеров Египта, Древней Греции, средневековой Европы, мастеров эпохи Ренессанса интересны современному человеку?

• Вспомните русские народные песни и инструментальные наигрыши, которые раскрывают многообразие жизненных ситуаций. Какие образцы народного творчества значимы для современных слушателей и исполнителей?

Искусство открывает новые грани мира

Пейзаж (франц. *paysage* — вид, изображение какой-либо местности) — жанр, в котором основным предметом изображения является природа. В европейском искусстве в качестве самостоятельного жанра пейзаж выделился в XVII в.

Искусство рассказывает о красоте Земли

А. Пушкин называл искусство «магическим кристаллом», сквозь грани которого по-новому видны окружающие нас люди, предметы и явления привычной жизни.

Во все времена живописцы, композиторы и писатели воплощают в своих произведениях различные явления природы, волновавшие их. Через чувства и переживания, которые возникают у них при восприятии величественного моря или таинственных звёзд, бескрайних равнин или плавного изгиба реки, они передают своё видение мира.

Благодаря произведениям искусства — литературным, музыкальным, живописным — природа предстаёт перед читателями, слушателями, зрителями всегда разной: величественной, грустной, нежной, ликующей, скорбящей, трогательной. Эти образы продолжают привлекать человека, затрагивая тончайшие струны его души, помогают прикоснуться к неповторимой красоте родной природы, увидеть необычное в том, что привычно и буднично, дают возможность каждому развивать в себе чувство сопричастности к родному краю, к отчужденному дому.

- Рассмотрите репродукции пейзажей И. Шишкина и И. Левитана на этом развороте учебника. Придумайте свои названия к этим полотнам. Совпадают ли они с авторскими? (См. в конце учебника.) Определите средства художественной выразительности, с помощью которых созданы эти образы природы.

- Объясните смысл высказывания французского писателя А. де Сент-Экзюпери: «Самое главное глазами не увидишь, зорко одно лишь сердце».

- Запишите в творческую тетрадь в прозаической или поэтической форме впечатления от какого-либо природного явления, которое поразило вас своей красотой.

- Подберите музыкальные произведения, созвучные картинам русских художников. Какие художественные ассоциации возникают в вашем воображении?

Литературные страницы

- Прочитайте вслух два литературных сочинения, написанные в XX в.
- Найдите нужные интонации, темп, динамику голоса для передачи эмоционального состояния, отражённого в этих произведениях.

Всё в тающей дымке

Всё в тающей дымке:
Холмы, перелески.
Здесь краски не яркие
И звуки не резки.
Здесь медленны реки,
Туманны озёра,
И всё ускользает
От беглого взора.
Здесь мало увидеть,
Здесь нужно всмотреться,
Чтоб ясной любовью

Наполнилось сердце.
Здесь мало услышать,
Здесь вслушаться нужно,
Чтоб в душу созвучья
Нахлынули дружно.
Чтоб вдруг отразили
Прозрачные воды
Всю прелесть застенчивой
Русской природы.

Н. Рыленков

И. Левитан. Вечерний звон

Неведомому другу

Солнечно-росистое это утро, как неоткрытая земля, неизведанный слой небес, утро такое единственное, никто ещё не вставал, ничего никто не видел, и ты сам видишь впервые. Допевают свои весенние песни соловьи, ещё сохранились в затишных местах одуванчики, и, может быть, в сырости чёрной тени белеет ландыш. Соловьям помогать взялись бойкие летние птички. <...> Всюду беспокойная трескотня дроздов, и дятел очень устал искать живой корм для своих маленьких, присел вдали от них на суку просто отдохнуть.

Вставай же, друг мой! Собери в пучок лучи своего счастья, будь смелей, начинай борьбу, помогай солнцу! Вот слушай, и кукушка взялась тебе помогать. Гляди, лунь проплывает над водой: это же не простой лунь, в это утро он первый и единственный, и вот сороки, сверкая росой, вышли на дорожку. <...> Это утро единственное, ни один человек его ещё не видел на всём земном шаре: только видишь ты и твой неведомый друг.

И десятки тысяч лет жили на земле люди, копили, передавая друг другу, радость, чтобы ты пришёл, поднял её, собрал в пучки её стрелы и обрадовался. Смелей же, смелей!

И опять расширится душа: ёлки, берёзки, — и не могу оторвать своих глаз от зелёных свечей на соснах и от молодых красных шишек на ёлках. Ёлки, берёзки, до чего хорошо!

М. Пришвин

- Совпадают ли образы природы: один — описанный в стихотворении и другой — изображённый на картине?
- Какие мысли поэта и писателя, раскрывающие тайны родной русской природы, помогают почувствовать её красоту? Выделите в этих текстах важные для вас ключевые слова.
- Какие произведения живописи ассоциируются у вас с этими литературными образами? Подберите репродукции пейзажей русских художников, созвучные им.

Художественно-творческие задания

- ▶ Подготовьте компьютерную презентацию на тему «Пейзаж в литературе, музыке, живописи». Обоснуйте свой выбор художественных произведений.
- ▶ Представьте себя звукорежиссёром, выберите знакомые вам музыкальные сочинения, которыми можно озвучить представленные выше литературные произведения. Прочитайте их под эту музыку.

Пейзаж — поэтичная и музыкальная живопись

А. Саврасов. Грачи прилетели

И. Левитан. Озеро. Русь

Незатейливая красота среднерусской полосы долгое время не привлекала внимания художников. Скучные, однообразные равнинные пейзажи, серое небо, весенняя распутица или пожухлая от жары летняя трава... Что в этом поэтичного?

Русские художники XIX в. А. Саврасов, И. Левитан, И. Шишкин и др. вновь открыли красоту родной земли. Люди словно впервые увидели на их картинах и прозрачный весенний воздух, и наполненные весенним соком оживающие берёзы; услышали весёлый, исполненный надежды радостный гомон птиц. И небо не кажется таким уж серым и безрадостным, и весенняя грязь тешит, радует взор. Вот, оказывается, какая она, русская природа, — нежная, задумчивая, трогательная! Именно благодаря картине Алексея Кондратьевича Саврасова (1830—1897) «Грачи прилетели» русские художники ощутили песенность русской природы, а русские композиторы почувствовали пейзажность русской народной песни.

В конце XIX в. в зарубежном изобразительном искусстве возникло направление **импрессионизм** (франц. *impression* — впечатление). Импрессионисты фиксировали в своих картинах мимолётные впечатления от реально существующего мира.

Поучительная и даже забавная история произошла с живописной работой «Здание Парламента в Лондоне» французского художника-импрессиониста Клода Моне (1840—1926).

Привыкшие к туману лондонцы точно знали его цвет — серый. И как же они были изумлены и даже возмущены, когда на выставке увидели картину Моне! На ней они обнаружили, что туман, размывающий очертания замка, имеет багровый оттенок! Когда же они вышли на улицу, то, к своему удивлению, обнаружили, что туман на самом деле багровый! Действительно, в зависимости от погоды, времени суток, преломления солнечных лучей туман может приобретать самую различную окраску. Но заметил и открыл для всех эту особенность именно художник.

Как вы понимаете слова русского поэта И. Бунина?

Нет, не пейзаж влечёт меня,
Не краски жадный взор подметит,
А то, что в этих красках светит:
Любовь и радость бытия.

- Рассмотрите живописные пейзажи. Объясните, как особенности цвета, колорита, ритма, композиции помогают создавать различные образы природы, запечатлённые на этих полотнах.

- Подберите живописные, литературные и музыкальные произведения, раскрывающие эмоциональное богатство мира, и подготовьте беседу с младшими школьниками о красоте и гармонии окружающей природы.

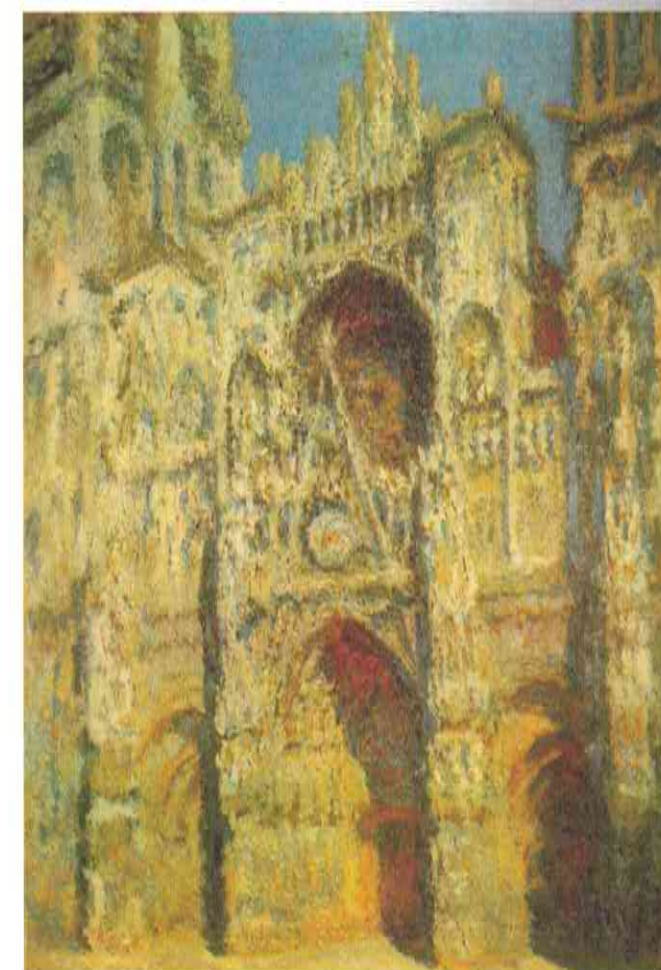
- Посмотрите фильм — экранизацию одного из произведений русской классики. Какую роль в фильме играет пейзаж?

Художественно-творческое задание

► Напишите этюды (литературные или живописные), в которых вы изобразите природу в разных эмоциональных состояниях (в разное время суток или в разное время года).

К. Моне. Здание Парламента в Лондоне

К. Моне. Руанский собор, Западный портал и башня в полдень.
Гармония голубого и золота. Париж

Зримая музыка

И. Левитан. Весна. Большая вода

Слушатели всего мира знают и любят шедевры музыкальной классики — «Времена года» — цикл концертов итальянского композитора XVIII в. *Антонио Вивальди* (1678—1741) и цикл фортепианных пьес русского композитора XIX в. *Петра Ильича Чайковского* (1840—1893). Оба сочинения относятся к программной музыке: имеют названия и сопровождаются поэтическими строками — сонетами самого композитора в концертах Вивальди и стихами русских поэтов к каждой из 12 пьес цикла Чайковского.

В русских пейзажах-настроениях — стихотворных, живописных и музыкальных — образы природы благодаря удивительной песенности интонаций, мелодий, длящихся, как бесконечная песнь, как напев жаворонка, передают лирическое стремление души человека к красоте, помогают глубже понять поэтическое содержание зарисовок природы.

Вот какими словами описал свои впечатления от картины И. Левитана «Весна. Большая вода» знаток русской живописи М. Алпатов:

Тонкие, как свечки, по-девичьи стройные берёзки выглядят как те самые, которые искони воспевались в русских песнях. Отражение берёзок в прозрачной воде как бы составляет их продолжение, их отголосок, мелодическое эхо, они растворяются в воде своими корнями, их розовые ветви сливаются с голубизной неба. Контуров этих гнутых берёзок звучат подобно нежной и грустно-жалобной свирели, из этого хора вырываются отдельные голоса более могучих стволов, всем им противопоставлен высокий ствол сосны и густая зелень ели.

Воображаю, какая прелесть теперь у нас на Руси — реки разлились, оживает всё. Нет лучше страны, чем Россия... Только в России может быть настоящий пейзажист.

И. Левитан

И. Левитан. Над вечным покоем

Отчего простой русский пейзаж, отчего прогулка летом в России, в деревне, по полям, по лесу, вечером в степи, бывало, приводили меня в такое состояние, что я ложился на землю в каком-то изнеможении от наплыва любви к природе, тех неизъяснимо сладких и опьяняющих впечатлений, которые навевали на меня лес, степь, речка, деревня вдали, скромная церквушка, словом, всё, что составляло убогий русский родимый пейзаж? Отчего всё это?

П. Чайковский

• Обратите внимание на эпитеты в описании картины. Почему писатель использовал именно музыкальные сравнения?

• Что привлекает композиторов и художников в русской природе?

• Послушайте фрагменты программных произведений А. Вивальди и П. Чайковского. Какие чувства вызывает у вас эта музыка?

• Найдите в них сходные и различные черты, выразительные средства, которыми передано отношение композиторов к природе. Что отличает русскую музыку от итальянской?

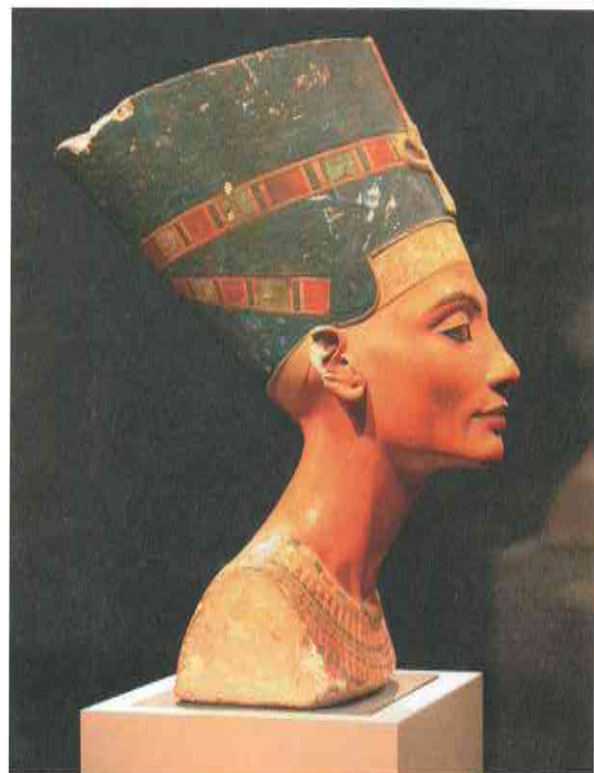
• Какие зрительные, литературные ассоциации появляются у вас под впечатлением от этих сочинений? Подберите стихи к прозвучавшей музыке.

• Послушайте современные обработки классических произведений, рисующих природу. Что нового вносят современные исполнители в интерпретацию знакомых вам мелодий?

Художественно-творческое задание

► Подберите репродукции картин-пейзажей. Напишите в творческой тетради небольшой рассказ об одной из картин, найдите к нему музыкальные и литературные примеры.

Человек в зеркале искусства: жанр портрета

Бюст Нефертити. Древний Египет

Портрет (франц. *portrait*) — изображение определённого человека или группы людей. Различают *парадный* и *камерный* портреты. Бывают портреты *парные* и *групповые*. Они предназначаются и для украшения парадных зал, и для восхваления определённых персон, и для сохранения памяти о людях, объединённых профессиональными, духовными, семейными узами. Особую категорию составляет *автопортрет*, на котором художник изображает самого себя. Любой из портретов можно отнести или к психологическому портрету, или к портрету-характеру, или к портрету-биографии.

Искусство помогает познать человека. Не только увидеть его внешний облик, но и понять его сущность, характер, настроение и др. Портрет почти всегда реалистичен. Ведь его главная цель — узнаваемость изображённого на нём человека. Однако обычно задачей художника является не точное копирование внешних черт модели, не подражание природе, а «живописное пересоздание» образа человека. Не случайно возникает желание не просто узнать в портрете себя, а, может быть, даже открыть что-то новое в себе.

Зрителю невольно передаётся отношение художника к модели. Важным является всё то, что выражает эмоции, отношение к жизни, к людям: мимика изображённого лица, выражение глаз, линия губ, поворот головы, осанка, жест.

Нередко мы толкуем произведение с позиции человека сегодняшнего дня, приписываем персонажу черты, совершенно несвойственные его времени, т. е. стремимся понять неизвестное через известное.

Религиозные представления в Древнем Египте, связанные с культом мёртвых, определили стремление к передаче портретного сходства в скульптурном изображении человека: душа умершего должна была найти своё вместилище. В начале XX в. археологи открыли всему миру замечательное портретное изображение царицы Нефертити. Созданный в XIV в. до н. э., этот образ поражает плавностью линий профиля, изяществом гибкой шеи, воздушной лёгкостью и текучими переходами прелестных черт женского лица.

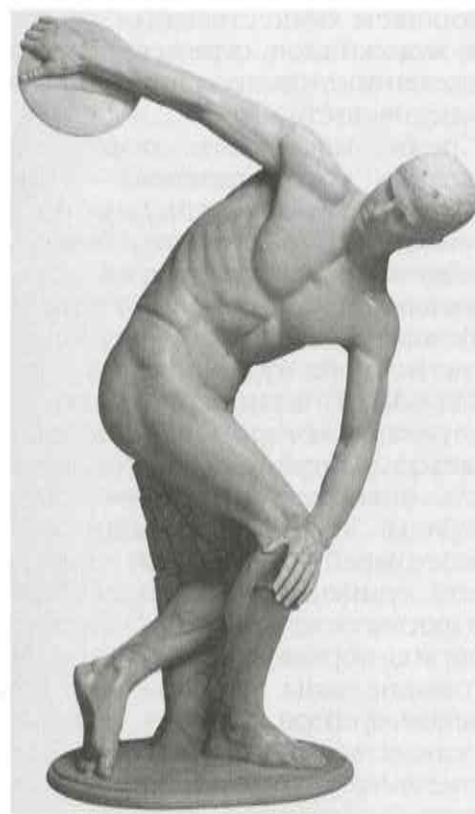
В искусстве Древней Греции особое место занимают обобщённые,

идеализированные образы героев или богов. В слиянии духовного и физического художники и скульпторы видели воплощение красоты и гармонии человека.

В своём знаменитом «Дискоболе» скульптор V в. до н. э. Мйрон стремится в первую очередь передать ощущение движения, не заостряя внимания зрителей на особенностях лица прекрасного, физически развитого атлета.

Особой нежностью и теплотой веет от статуи Афродиты, богини любви и красоты, изваянной скульптором Праксителем в IV в. до н. э. в юго-западной части Малой Азии. В этом изображении нет божественного величия, образ дышит удивительным покоем и целомудрием.

Римский портрет связан с культом предков, со стремлением сохранить их облик для потомков. Это способствовало развитию реалистического портрета. Его отличают индивидуальные характеристики человека: величие, сдержанность или жестокость и деспотизм, одухотворённость или высокомерие.

Мйрон. Дискобол

Пракситель,
Афродита Книдская

Портрет
Каракаллы

А. Дюрер. Автопортрет

Караваджо. Лютнист

Эстетический идеал средневековой скульптуры был противоположен античному, отражая христианское понимание красоты. Строго следуя универсальным церковным канонам, средневековые художники создавали образы, полные волнующей красоты и глубокого человеческого чувства.

Портретное искусство эпохи Возрождения словно объединяет в себе заветы Античности и Средневековья. В нём снова звучит торжественный гимн могучему человеку с его неповторимым физическим обликом, духовным миром, индивидуальными чертами характера и темперамента.

В «Автопортрете» Альбрехта Дюрера (1471–1528) угадывается стремление художника представить идеализированного героя. Автопортреты мастеров эпохи Высокого Возрождения — Леонардо да Винчи и Рафаэля Санти свидетельствуют о возросшем общественном положении художников, стремящихся к самопознанию, осознающих свою индивидуальность.

Среди известных портретных шедевров того времени — «Лютнист» Микеланджело Меризи да Караваджо (1573–1610), в котором художник развивает мотив, взятый из реальной повседневной жизни.

В конце XVI столетия в творчестве испанского художника Эль Греко (1541–1614) возникает новый тип портрета, в котором передаётся необычная внутренняя сосредоточенность человека, интенсивность его духовной жизни, погружённость в собственный внутренний мир. Для этого художник использует резкие контрасты освещения, оригинальный колорит, порывистые движения или застывшие позы. Одухотворённостью и неповторимой красотой отличаются запечатлённые им бледные вытянутые лица с огромными тёмными, словно бездонными, глазами.

В XVII в. портретисты стремятся к большей адекватности, отображе-

нию истинного облика людей, раскрытию их многосложного характера. Очарование мягкого бархата и воздушного шёлка, пушистого меха и хрупкого стекла, нежной матовой кожи и сверкающего жёсткого металла передаётся в это время с высочайшим мастерством.

Портреты великого голландца Рембрандта (1606–1669) не без основания считаются вершиной портретного искусства. Они по праву получили название портретов-биографий. Рембрандта называли поэтом страдания и сострадания. Люди скромные, нуждающиеся, всеми забытые ему близки и дороги. Художник с особой любовью относится к «униженным и оскорблённым». По характеру творчества его сравнивают с Ф. Достоевским. В литературных портретах его героев отражены сложные, полные тягот и лишений судьбы простых людей, которые, несмотря на выпавшие на их долю суровые испытания, не утратили человеческого достоинства и душевной теплоты.

Едва переступив порог, отделяющий XVII век от XVIII, увидим на портретах другую породу людей, отличающуюся от предшественников. Придворно-аристократическая культура вывела на первый план стиль рококо с его утончённо-обольстительными, задумчиво-томными, мечтательно-рассеянными образами. Рисунок портретов художников Антуана Ватто (1684–1721), Франсуа Буше (1703–1770) и др. лёгкий, подвижный, их колорит полон изящных переливов, для него характерно сочетание изысканных полутонов.

Поиски героического, значительного, монументального в искусстве связаны в XVIII в. со временем революционных перемен. Одним из гениальных скульптурных портретов мирового искусства является

Э. Греко.
Портрет кавалера с рукой на груди

Рембрандт Харменс ван Рейн.
Портрет старухи

А. Ватто. Любовная гамма

памятник Петру I французского скульптора *Этьенна Мориса Фальконе* (1716—1791), открытый в Петербурге в 1765—1782 гг. Он задуман как образ гения и создателя. Неукротимая энергия, подчеркнутая стремительным движением коня и всадника, выражается во властном жесте вытянутой руки, в мужественном открытом лице, на котором бесстрашие, воля, ясность мысли.

XIX век привнёс в искусство портрета новаторские искания, направленные на сближение с действительностью, поиск многоликости образов.

В период романтизма портрет воспринимается как изображение внутреннего «я» человека, наделённого свободой воли. Настоящим романтическим пафосом пронизан портрет Ф. Шопена кисти французского художника-романтика *Эжена Делакруа* (1798—1863). Перед нами настоящий психологический портрет, передающий страстность, пылкость натуры композитора, его внутреннюю суть. Картина наполне-

Э. Фальконе. Памятник Петру I в Санкт-Петербурге

А. Ватто. Меццетен

на стремительным драматичным движением. Этот эффект достигается поворотом фигуры Шопена, напряжённым колоритом картины, контрастными светотенями, быстрыми, интенсивными мазками, столкновением тёплых и холодных тонов.

Художественному строю портрета Делакруа созвучна музыка Этюда ми мажор для фортепиано Шопена. За ней стоит реальный образ — образ Родины. Ведь однажды, когда его любимый ученик играл этот этюд, Шопен поднял вверх руки и воскликнул: «О, моя Родина!»

Мелодия Шопена, неподдельная и могущественная, была главным средством выражения чувств, его языком. Могущество его мелодии — в силе её воздействия на слушателя. Она как развивающаяся мысль, которая подобна развёртыванию сюжета повести или содержанию исторически важного сообщения.

Э. Делакруа. Портрет Фридерика Шопена

А. Осмёркин. Портрет художника М. Н. Аветова

В портретном искусстве XX—XXI вв. условно можно выделить два направления. Одно из них продолжает классические традиции реалистического искусства, воспевая красоту и величие человека, другое ищет новые, абстрактные формы и способы выражения его внутреннего мира.

- Найдите на разворотах учебника те портреты, о которых идёт речь в тексте. Сравните их между собой, определите сходные и различные черты. Дайте собственную трактовку их образов.

- Какие портреты вы отнесёте к традиционному классическому направлению, а какие — к абстрактному искусству? Аргументируйте своё мнение.

- Сопоставьте язык различных направлений портретной живописи. Определите характер линий, колорита, ритма, композиции каждого из них.

- Послушайте музыкальные сочинения. Какие из них созвучны образам, запечатлённым на портретах?

Художественно-творческое задание

► Подготовьте альбом, газету, альманах, компьютерную презентацию (по выбору) на тему «Жанр портрета в культуре разных времён».

Используйте информацию о художниках, скульпторах, графиках, а также стихи, отрывки прозы, фрагменты музыкальных произведений, созвучные образам вашей портретной галереи.

Портрет в искусстве России

Считается, что портрет — самое бесспорное достижение нашей национальной школы, именно благодаря ему русская живопись достигла уровня европейской. XVIII век в России называют веком портрета. В жанре портрета писали лучшие русские художники: Ф. Рокотов, Д. Левицкий, О. Кипренский, К. Брюллов, И. Репин, М. Врубель и др.

В середине XVIII в. портрет становится частью быта, связанной с архитектурой, мебелью, утварью, самими обитателями жилища, их костюмами, привычками.

Благодаря «портретным гармониям» русского художника *Фёдора Степановича Рокотова* (1735—1808) образовался особый эмоциональный словарь для выражения впечатлений зрителя: «полумерцание, полугорение красок», «зыбкость, воздушность», «загадочность и таинственность», «вибрация света и цвета», «поэтическая хрупкость чувств», «затаённость душевных проявлений» и т. п. Кроме технических живописных новшеств, художник открывает новые возможности камерного, интимного портрета в выражении душевного мира человека. Не случайно считают, что Рокотов наделял модели своими душевными свойствами.

Особое место в творчестве художника занимает портрет *А. Струйской* (1772). Он является ярким примером поэтизации образа средствами живописи. Воздушная, прозрачная манера письма создаёт ощущение лёгкости тканей и бездонности фона. С помощью света Рокотов мастерски выделяет лицо и одновременно объединяет всю композицию портрета в единое целое. Не случайно этот портрет часто называют «русской Джокондой».

Более ста лет назад поэт *Яков Петрович Полонский* (1819—1898) увидел у своих знакомых портрет *Марии Лопухиной*, написанный русским художником *Владимиром Лукичом Боровиковским* (1757—1825). Портрету к тому времени было почти сто лет. Поэт долго оставался в задумчивости перед небольшим холстом. Он практически ничего не знал об этой женщине. Знал только, что жизнь её отчего-то сложилась несчастливио и что умерла она совсем молодой. Поэт думал: «Какое чудо — живопись! Все давным-давно забыли бы эту прекрасную Лопухину, если бы не кисть живописца...» И в голове его начали складываться стихи:

Она давно прошла, и нет уже тех глаз
И той улыбки нет, что молча выражали
Страданье — тень любви, и мысли — тень печали.
Но красоту её Боровиковский спас.
Так часть души её от нас не улетела.
И будет этот взгляд и эта прелесть тела
К ней равнодушное потомство привлекать,
Уча его любить, страдать, прощать, молчать...

Мы потому и помним Лопухину,
что её написал Боровиковский. А если бы мы не знали, кто изображён на портрете, разве бы он меньше нравился или меньше трогал? Конечно, нет! Оттого и будет вечно волновать этот портрет, что художник создал прекрасный образ женщины печальной и светлой красоты, чистой и нежной души.

Любите живопись, поэты!
Лишь ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.

Ты помнишь, как из тьмы былого,
Едва закутана в атлас,
С портрета Рокотова снова
Смотрела Струйская на нас?

Её глаза — как два тумана,
Полуулыбка, полуплач,
Её глаза — как два обмана,
Покрытых мглою неудач.

Соединенье двух загадок,
Полувосторг, полужест,
Безумной нежности припадок,
Предвосхищенье смертных мук.

Когда потёмки наступают
И приближается гроза,
Со дна души моей мерцают
Её прекрасные глаза.

Н. Заболоцкий

- Поделитесь своими впечатлениями от женских портретов, написанных русскими художниками.

- Подберите музыкальные произведения русских композиторов (романсы, камерно-инструментальная музыка), которые можно использовать как фон, способствующий более глубокому восприятию портретной живописи.

- Сравните художественные особенности портретов Рокотова и Боровиковского с особенностями знаменитого портрета Леонардо да Винчи «Джоконда». Что их роднит, что различает?

- Найдите в тексте стихотворения эпитеты, метафоры, сравнения. Каким образом они усиливают восприятие образа *А. Струйской*?

Ф. Рокотов. Портрет А. П. Струйской

В. Боровиковский. Портрет М. И. Лопухиной

Портреты наших великих соотечественников

И. Репин. Автопортрет

кусства — учёными, писателями, живописцами, музыкантами, меценатами, которые внесли свой вклад в культурное наследие России.

Знаменитые люди на портретах изображены Репиным в разных душевных состояниях: мечтательного созерцания (композитор А. Бородин), активного действия (композитор, пианист, дирижёр, основатель Петербургской консерватории А. Рубинштейн), спокойного раз-

- Рассмотрите изображения людей на этом развороте. Определите, в какое время они созданы, какие особенности личности (облик, черты характера, увлечения, социальная принадлежность и др.) стремился подчеркнуть художник. Какие средства выразительности помогли вам понять это?

- Послушайте два фрагмента произведений А. Бородина — «Ноктюрн» из Струнного квартета № 2, экспозицию Симфонии № 2 («Богатырская»). Какому из этих фрагментов со-звучен портрет композитора? Найдите общие средства выразительности портрета и музыки.

Портретный жанр занимает значительное место в творчестве русского художника *Ильи Ефимовича Репина* (1844—1930). Обращение к портретной галерее этого художника даёт возможность современным зрителям узнать о его многочисленных творческих связях с деятелями отечественной науки, культуры, ис-

И. Репин. Портрет композитора и учёного-химика А. П. Бородина

мышления (писатель Л. Толстой), глубокого раздумья (коллекционер картин, меценат, создатель художественной галереи П. Третьяков).

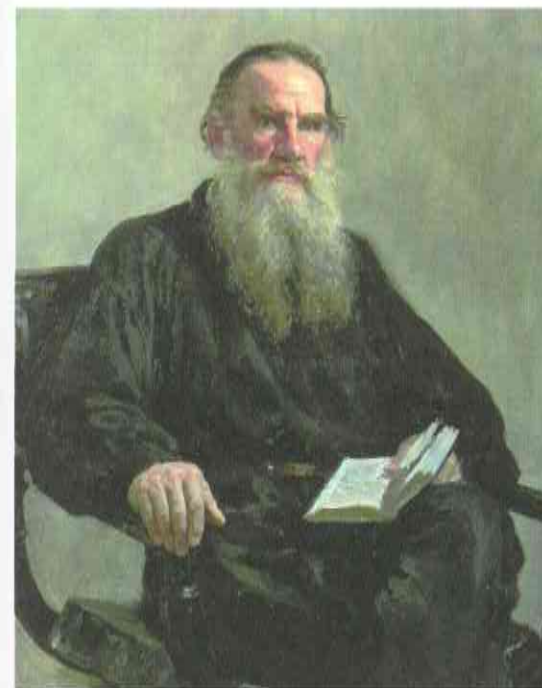
На каждом портрете живописец изображает своих героев с символическими атрибутами их профессиональной деятельности: писатель — с книгой в руках, музыкант-исполнитель — у дирижёрского пульта, создатель художественной коллекции — в окружении картин. Эта традиция имела место и в портретах XVIII в.

- Рассмотрите портрет А. Рубинштейна. Выскажите предположение, каким знакомым вам сочинением он дирижирует.

- Послушайте вступление к опере «Хованщина» М. Мусоргского — «Рассвет на Москве-реке». Какие особенности развития этой музыкальной картины необходимо подчеркнуть дирижёру-исполнителю?

- Вглядитесь в портрет писателя Л. Толстого. Какое эмоциональное состояние передано в нём художником?

И. Репин. Портрет Л. Н. Толстого

И. Репин. Портрет А. Г. Рубинштейна

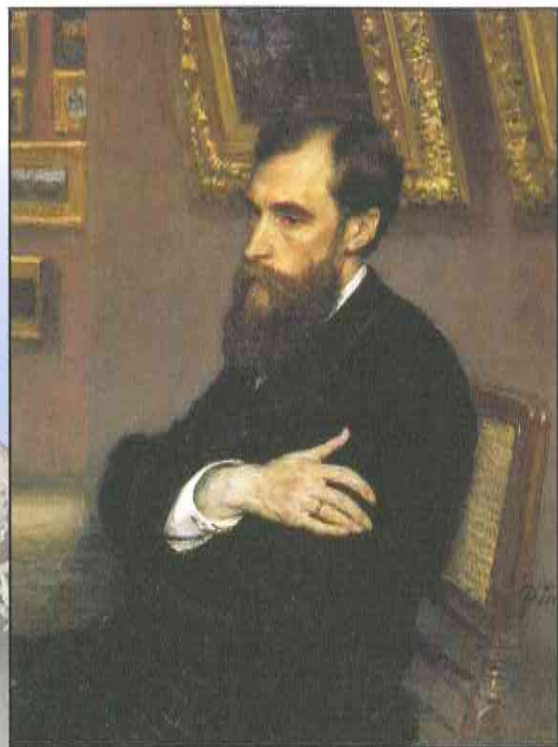
- Прочитайте отрывок из романа Л. Толстого «Война и мир» (ночной разговор Сони и Наташи) как диалог, по ролям. Какие черты характера героинь раскрывает писатель? Какую из сфер жизни общества начала XIX в. (война или мир) описывает?

- Какими знаниями обогащает вас знакомство с различными произведениями искусства — живописным портретом, литературным текстом?

Художественно-творческое задание

- Нарисуйте эскизы костюмов, декораций, подберите музыкальный фон для исполнения этого отрывка из романа.

Как нагибалась галерея

И. Репин. Портрет П. М. Третьякова

...Павел Михайлович Третьяков... ходил из комнаты в комнату, раздумывая, куда же поместить новые приобретения. В кабинете всё забито битком. Против окон — «Княжна Тараканова», над большим диваном — «Привал арестантов», над угловым, по одной стене — «Охотники». В широком простенке — «Рыболов» и «Странник» тоже Перова. Нет, в гостиной явно негде было вешать. Павел Михайлович опять перешёл в столовую и наконец с трудом выбрал место. Развешивая картины, он приговаривал, вздыхая:

— Тесно, до чего тесно!

— Перестань покупать, — лукаво прищурился Александр Степанович Каминский, пришедший с Соней проводить родных.

Павел Михайлович, обернувшись, молча наградил его негодующим взглядом. Архитектор обезоруживающе улыбнулся в ответ и спокойно, весело посоветовал:

— Тогда строй помещение.

Третьяков оставил картины, посмотрел на зятя.

— Думаешь? Я и сам так считаю. Давно уже, — сказал он, помолчав. — А за проект возьмёшься?..

...Он вышел на воздух... и погрузился в густую тень грушевого сада. Третьякову было бесконечно жаль уничтожать этот славный уголок сада. Но место его уже принадлежало галерее.

— Откладывать нечего, Саша. Пора начинать. Только, будь другом, последи, чтоб с грушами поаккуратнее...

- Прочитайте отрывок из книги И. Ненароковой «Почётный гражданин Москвы».

- Рассмотрите портрет П. Третьякова кисти И. Репина. В чём, по вашему мнению, проявляется общность образов картины и рассказа?

В. Перов. Странник

В. Перов. Рыболов

К. Флавицкий. Княжна Тараканова

В. Перов. Охотники на привале

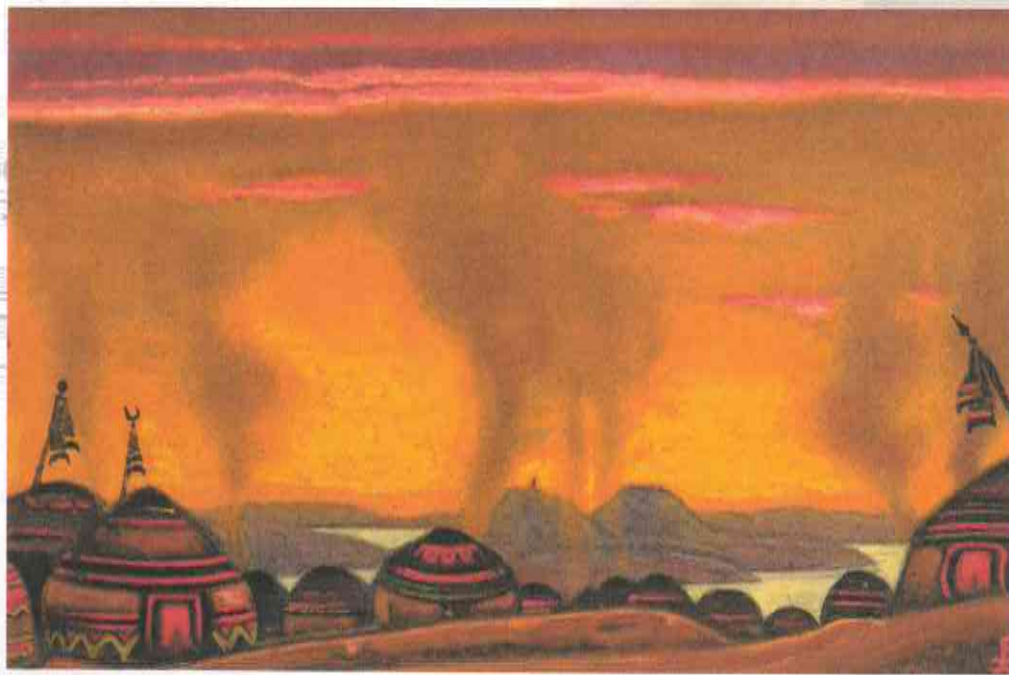
Музыкальный портрет

Интересно сопоставить особенности воссоздания облика человека в литературе, изобразительном искусстве, музыке.

В музыке не может быть сходства с конкретным лицом, но в то же время не случайно говорится, что «в интонации спрятан человек». Так как музыка — искусство временное (она развёртывается, развивается во времени), ей, как и лирической поэзии, подвластно воплощение эмоциональных состояний, переживаний человека со всеми их изменениями.

Слово «портрет» применительно к музыкальному искусству, особенно к инструментальной непрограммной музыке, — метафора. В то же время звукопись, а также синтез музыки со словом, сценическим действием и внемузыкальными ассоциациями расширяют её возможности. Выражая чувства, настроения человека, воплощая различные его состояния, характер движения, музыка может вызывать зрительные аналогии, позволяющие представить, что за человек перед нами.

Н. Рерих. Половецкий стан.
Эскиз декорации оперы
А. П. Бородина «Князь Игорь»

Персонаж, лирический герой, рассказчик, повествователь — эти понятия важны не только в литературном произведении, но и в музыкальном. Они необходимы для понимания содержания программной музыки, музыки для театра — оперной, балетной, а также инструментально-симфонической.

Интонация персонажа более ярко воспроизводит внешние приметы, проявления человека в жизни: возраст, пол, темперамент, характер, неповторимую манеру говорить,

двигаться, национальные особенности. Всё это воплощается в музыке, и мы как бы видим человека.

Музыка может помочь встретиться с людьми другой эпохи. Инструментальные произведения создают образы различных персонажей. Й. Гайдн признавался, что всегда сочинял музыку, имея в виду характерные типы человека. А «Моцартовские темы подобны выразительному лицу». Можно написать целую книгу о женских образах в инструментальной музыке Моцарта» (В. Медушевский).

Сцена из оперы В. А. Моцарта
«Свадьба Фигаро»

Сцена из балета
С. Прокофьева «Ромео и Джульетта»

• Послушайте фрагменты произведений разных композиторов: В. А. Моцарта и С. Прокофьева, А. Бородина и Б. Тищенко, Ж. Бизе и Р. Шедрина, А. Шнитке и В. Кикты. Портреты каких людей вы «увидели» в музыке? Какие средства выразительности дают вам возможность представить особенности характеров героев и персонажей?

Художественно-творческое задание

► Сделайте эскизные зарисовки портретов персонажей понравившихся вам музыкальных сочинений, дайте им словесную характеристику. Определите, кто полнее раскрыл образ героя музыкального произведения.

Александр Невский

Князь Александр Невский (1220—1263) родился в городе Переяславле-Залесском. Отроческие и юношеские годы Александра прошли в Новгороде. В двадцатилетнем возрасте князь Александр одержал победу на Неве над сильным противником — шведами, за что народ прозвал его Невским. В 1242 г. на льду Чудского озера произошло знаменитое Ледовое побоище, в котором войско Александра Невского разгромило немецких рыцарей-крестоносцев. В «Повести о жизни и храбрости благоверного и великого князя Александра», которая была написана в 80-е гг. XIII в., когда началось его почитание как святого, сказано:

Александр... вошёл в церковь Святой Софии и начал молиться со слезами: «Боже славный, праведный, Боже великий, сильный, Боже превечный, сотворивший небо и землю и установивший пределы народам, Ты повелел жить, не преступая чужих границ. Суди, Господи, обидящих меня и огради от борющихся со мною, возьми оружие и щит и встань на помощь мне». Князь, выйдя из церкви, осушил слёзы и начал ободрять дружину свою, говоря: «Не в силе Бог, но в правде».

Александр Невский. Миниатюры Новгородского свода

М. Нестеров.
Князь Александр Невский

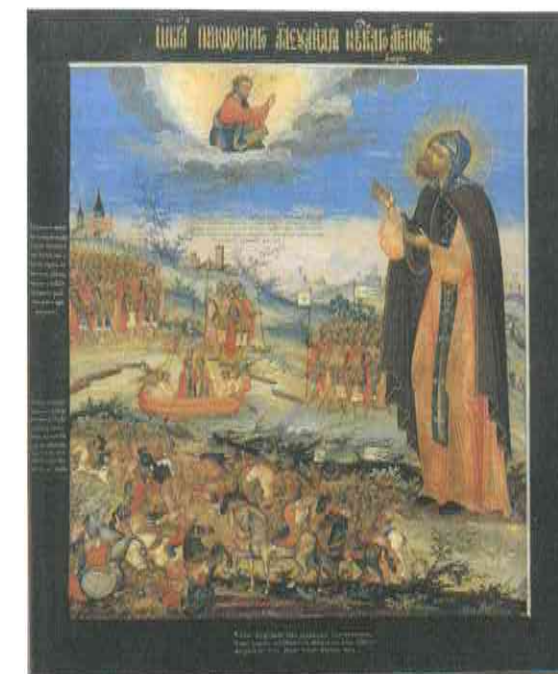
В течение 20 лет князь, стремясь возродить былую славу Руси, ездил на поклон к ханам Золотой Орды и платил им ежегодную дань. После смерти отца Александр стал великим князем Владимирским. В 1263 г. после очередной поездки в Орду князь тяжело заболел и вскоре умер. В народе говорили, что он был отравлен. Похоронили князя во Владимире. В 1724 г. по указу Петра I нетленные мощи Александра Невского были перевезены в Санкт-Петербург и помещены в Александро-Невской лавре. Тогда же был учреждён орден Александра Невского. Во время Великой Отечественной войны (1941—1945) этот орден вновь стал боевой наградой. День почитания святого благоверного князя Александра Невского — 6 декабря. Русский народ бережно хранит память об Александре Невском. Его образ запечатлён в различных произведениях искусства — литературе, музыке, живописи, скульптуре, кино.

Афиша фильма «Александр Невский»

- Рассмотрите картины, памятник, икону, изображение Александро-Невской лавры, посвящённые Александру Невскому — святому земли Русской. Что это за человек? Каким он предстаёт перед нами? Какими чертами характера наделён?
- Какой должна быть музыка, рисующая образ князя, чтобы мы могли представить себе именно такого человека? Аргументируйте своё мнение.
- Послушайте фрагменты кантаты С. Прокофьева «Александр Невский», посмотрите эпизоды из одноимённого фильма С. Эйзенштейна. Какими средствами режиссёру и композитору удалось вызвать у нас представление о характере, внешнем облике главного героя этих произведений?

Св. преподобный Александр Невский. Икона

Портрет композитора в литературе и кино

Б. Крафт. Портрет В. А. Моцарта

И. Смолтуновский — Моцарт

М. Врубель. Иллюстрация к трагедии
А. Пушкина «Моцарт и Сальери»

- Послушайте фрагменты знакомых вам сочинений Моцарта. Какие чувства, выраженные в музыке Моцарта, созвучны чувствам современного слушателя?
- Послушайте современную обработку одного из сочинений Моцарта. Почему известные исполнители обращаются к творческой интерпретации музыки Моцарта?
- Прочитайте литературные произведения, в которых нарисован образ-портрет композитора (отрывки из романа Д. Вейса «Возвышенное и земное», стихотворения Л. Болеславского, В. Бокова и др.).

Художественно-творческое задание

- Представьте себя в роли режиссёра телепередачи, радиоспектакля, напишите короткие комментарии к отрывкам из вышеназванных литературных произведений, подберите зрительный и литературный материал.

Портрет любого деятеля культуры и искусства создают прежде всего его произведения: музыка, картины, скульптуры и пр., а также его письма, воспоминания современников и художественные произведения о нём, возникшие в последующие эпохи.

«Вселенная Моцарта» — так называется одна из книг о жизни и творчестве Вольфганга Амадея Моцарта (1756—1791), австрийского композитора, автора бессмертных музыкальных сочинений — Симфонии № 40, «Маленькой ночной серенады», «Рондо в турецком стиле», «Реквиема». Почему музыка Моцарта сравнивается со Вселенной? Видимо, потому, что в ней разнообразно и глубоко раскрываются различные явления жизни, её вечные темы: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, прекрасное и без-

Б. Шаляпин. Ф. И. Шаляпин в роли Сальери

О. Табаков — Сальери,
С. Безруков — Моцарт

образное. Контрасты образов, ситуаций составляют главную движущую силу его музыки, которая помогает слушателям понять его жизненное кредо: «На любимой земле несравненно прекрасна жизнь!»

Трагическая кончина Моцарта в возрасте 35 лет породила множество предположений о смерти композитора, находившегося в расцвете творческих сил. Одно из них — отравление Моцарта его современником, признанным в обществе придворным композитором Антонио Сальери (1750—1825), — легло в основу трагедии А. Пушкина «Моцарт и Сальери», оперы Н. Римского-Корсакова, современных кинофильмов и драматических спектаклей.

Иную трактовку взаимоотношений двух композиторов даёт зрителям кинорежиссёр М. Форман — создатель фильма «Амадей», удостоенного пяти премий «Оскар»: обезумевший старик Сальери, которого спасают после попытки самоубийства, на исповеди рассказывает священнику о своих чувствах и переживаниях, которые он испытывал, наблюдая как расцветает талант Моцарта. В заключительной части фильма запечатлены моменты постановки оперы «Волшебная флейта» и создания «Реквиема».

- Прочитайте трагедию «Моцарт и Сальери» А. Пушкина. Рассмотрите иллюстрации. Посмотрите фрагменты фильма «Амадей». Какие особенности характеров Моцарта и Сальери раскрывают перед вами эти произведения?

- Какой опыт отношений между людьми вы приобретаете в результате знакомства с произведениями искусства?

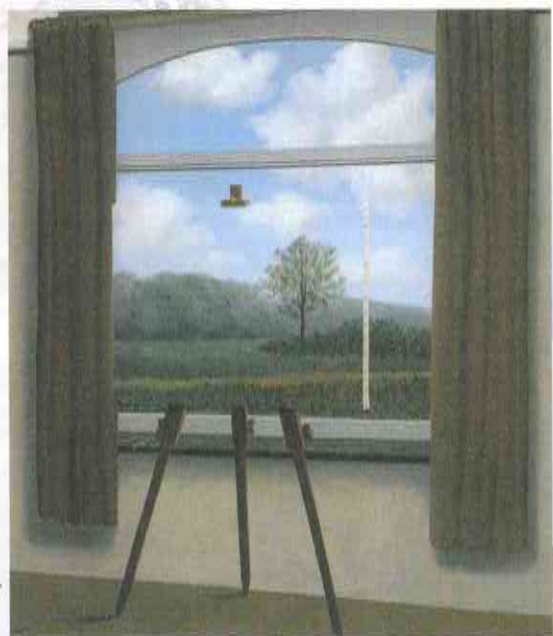

Искусство как универсальный способ общения

Богоматерь Казанская. Икона

Р. Магритт. Человеческий удел

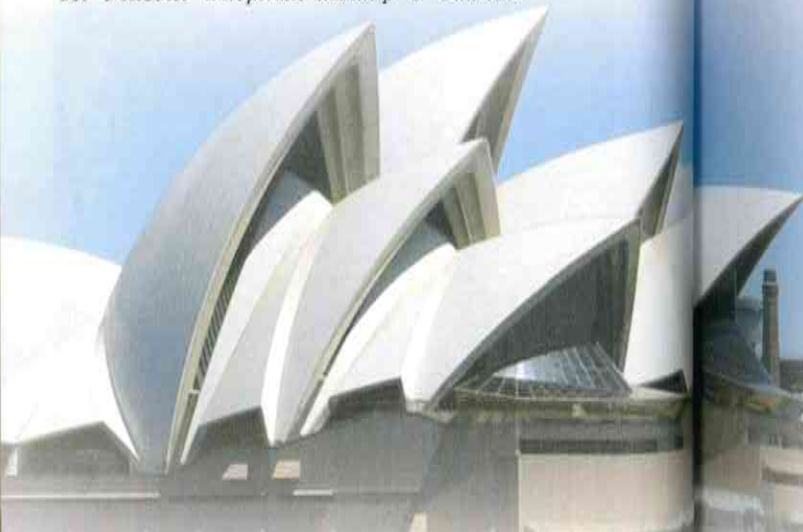
Мир в зеркале искусства

Искусство отличается от остальных видов и форм социальной деятельности тем, что оно обращено к эмоциональной сфере человека, которая является наиболее ёмкой характеристикой индивидуальности, к «умным эмоциям». Поэтому искусство оказывается самой доступной, демократичной и универсальной формой общения людей.

Художники разных эпох, изображая окружающую их действительность, как бы посылают потомкам свои сообщения: живописные, поэтические, музыкальные произведения, скульптуры, дворцы и храмы, приобщая современных людей к идеям, которыми они жили, к действительности, в которой они творили и которую они пропустили через своё сознание и свои чувства.

Для того чтобы получать эстетическое удовольствие от общения с художественными образами, необя-

Й. Утзон. Оперный театр в Сиднее

зательно иметь специальное образование по музыке, архитектуре, живописи. Главное — при встрече с художественным творением сопереживать. Ведь произведение искусства достигает своей цели в том случае, если оно заставляет звучать струны души человека, если оно побуждает выражать собственное отношение к увиденному, услышанному, прочитанному.

Общение с произведением искусства даёт возможность вступить в диалог с талантливым человеком другой эпохи, оставившим след в мировой культуре.

А так ли уж часто в повседневной жизни приходится общаться с неординарными личностями?

Психологам хорошо известно, что подчас встреча с незаурядным человеком способна перевернуть жизнь, изменить судьбу.

Такой же значимой может оказаться и встреча с произведением искусства, если, конечно, понимание языка произведения позволит вступить в информационную связь с его автором. И тогда, возможно, внутренний мир гениального художника, писателя, композитора откроет свои секреты.

М. Аникушин. Памятник А. С. Пушкину в Санкт-Петербурге

Колизей. Рим

- Рассмотрите произведения различных видов изобразительного искусства, архитектуры, послушайте фрагменты музыкальных сочинений. В какую эпоху переносят нас их создатели? Какие особенности языка каждого вида искусства помогли вам это понять?
- Музыка какого характера созвучна каждому из этих шедевров искусства?
- Почему наше время и культуру сегодняшнего дня называют информационными?
- Какая информация для современного человека заключена в памятниках культуры, представленных на этом развороте?

Роль искусства в сближении народов

Музей (греч. *museion* — храм муз) — учреждение, где собирают и выставляют для всеобщего обозрения произведения искусства, предметы истории, науки, быта, которые располагаются в экспозиции по определённой системе.

Наглядным подтверждением художественного общения, интернациональности языка искусства, который понятен без перевода, являются музеи, международные выставки изобразительного искусства, разнообразные конкурсы (литературные, музыкальные, артистов балета, театральные, джазовые), фестивали искусств.

Благодаря общению людей с выдающимися творениями мирового искусства прошлого и настоящего времени становится возможным диалог культур. По мнению академика Д. Лихачёва, исследователя древнерусской литературы, «культура объединяет все стороны человеческой личности. Нельзя быть культурным в одной области и оставаться невежественным в другой. Чем больше человек окружён духовной культурой, погружён в неё, тем ему интереснее жить, жизнь приобретает для него содержательность».

Хранилищами художественных шедевров являются музеи. Во всём мире известны такие музеи, как Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (Москва), Эрмитаж, Русский музей (Санкт-Петербург), Лувр, Государственный музей современного искусства (Париж, Франция), Нацио-

нальный музей Прадо (Мадрид, Испания), Дрезденская картинная галерея (Германия), Британский музей (Лондон, Англия) и др.

Благодаря просветительской деятельности этих музеев, буклетам и альбомам, которые они выпускают, путешествиям их экспонатов по разным странам и континентам знатоки и любители искусства могут познакомиться с произведениями, хранящимися в них.

В Сеуле (Южная Корея) на основе компьютерных технологий создана *виртуальная галерея* шедевров в стиле хай-тек (англ. *high technology, high tech, hi-tech*). Этот стиль, в котором используются новые материалы и композиции, возник в архитектуре и дизайне в 70-е гг. XX в. Позднее его черты стали проявляться и в других направлениях художественного творчества.

В этой галерее зрители могут общаться с персонажами более чем 20 картин и скульптур, среди которых «Тайная вечеря», «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, «Последний день Помпеи» К. Брюллова, «Дискобол» Мирона и др. Зрители могут задать им вопросы, увидеть, что делали они до того, как их изобразил художник или скульптор, наблюдать их передвижения в пространстве.

• Рассмотрите репродукции картин, фотографии скульптур, архитектурных памятников в учебнике. Выберите одну из них, которая привлекла ваше внимание. С помощью каких особенностей художественного языка, композиции созданы эти образы?

• Обсудите с одноклассниками, какую эстетическую и нравственную ценность представляют эти шедевры для зрителей XXI в.

• Какие музеи, художественные галереи, выставки, архитектурные памятники есть в вашей республике, крае, городе, посёлке, селе? Что вы знаете об их экспонатах, истории возникновения?

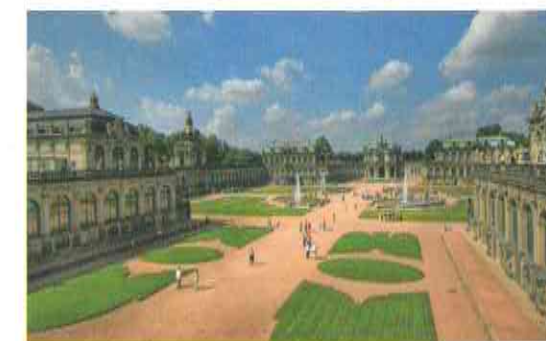
Художественно-творческое задание

► Представьте себя в роли экскурсовода (по музею, городу) и подготовьте реферат об одном из наиболее значимых культурных объектов своего края.

Прадо. Мадрид

Дрезденская картинная галерея

Лувр. Париж

Эрмитаж. Санкт-Петербурге

Метрополитен-музей. Нью-Йорк

Эмблема театрального
фестиваля
«Золотая маска»

Участница
конкурса

Международные конкурсы, фестивали, проекты являются важным средством коммуникации. Концерты выдающихся исполнителей (инструменталистов, оркестров, дирижёров, вокалистов), фестивали фольклорных, эстрадных, джазовых, рок-ансамблей часто становятся культурными событиями в жизни стран и народов.

Вот уже более 50 лет (с 1958 г.) приковывает к себе внимание всего художественного мира Международный конкурс им. П. И. Чайковского, который собирает сотни молодых музыкантов различных национальностей. Среди победителей конкурса и русские, и американцы, и англичане, и китайцы, и японцы, и французы. А слушательская аудитория охватывает практически все национальности и культуры мира.

Выступления конкурсантов слушают в концертном зале, их транслируют по радио, телевидению, Интернету. Всё это — наглядное проявление универсальности языка музыкального общения, который приобрёл интернациональное значение.

В каждой номинации конкурса для исполнения предлагается обязательное сочинение П. Чайковского, которое играют музыканты, допущенные к участию в третьем, заключительном туре. К таким произведениям относится и знаменитый Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. Эта музыка — своеобразная визитная карточка конкурса. Её жизнеутверждающая сила словно убеждает всех, что подлинное искусство вечно. Лауреатом Первого конкурса им. П. И. Чайковского стал молодой американский пианист Ван Клиберн.

Союзом театральных деятелей в конце прошлого века (1994) были учреждены Всероссийский театральный фестиваль и Российская Национальная театральная Премия «Золотая маска». Первая «Золотая маска» вручалась за достижения только в области драматического театра. Позже эта премия стала присуждаться и в области музыкального театра. Её лауреатом в этой номинации стал дирижёр и руководитель театра «Новая опера» Евгений Колобов. Первая «Золотая маска» в номинации «За честь и достоинство» была присуждена легендарной балерине Галине Улановой.

В. Мухина. Памятник П. И. Чайковскому.
Москва

- Послушайте произведения П. Чайковского в исполнении победителей конкурса. Определите их эмоциональный строй, средства музыкальной выразительности. Какие мысли, художественные ассоциации вызывает у вас эта музыка?

- Найдите в Интернете информацию о конкурсах различной тематической направленности. Рассмотрите эмблемы конкурсов. Какую символику они отражают?

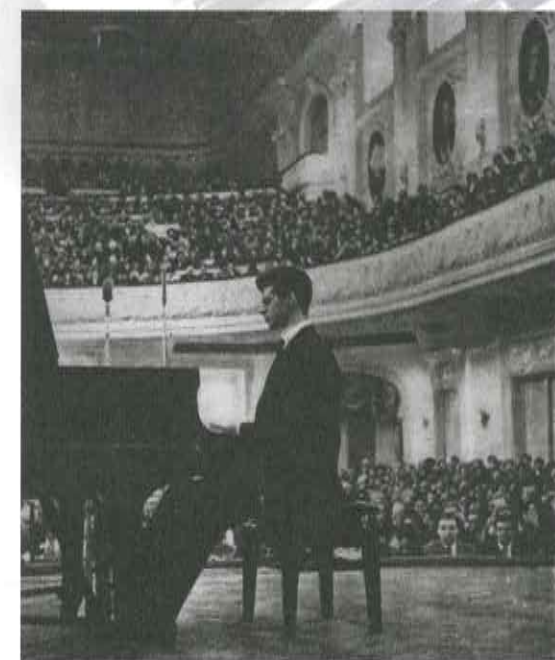
Художественно-творческие задания

- Подготовьте вопросы к одному из воображаемых участников конкурса и возьмите у него интервью. Обратите внимание на коммуникативную функцию искусства, на то, что художественный язык понятен всем без перевода.

- Предложите свой вариант афиши конкурса.

Денис Мацуев

Ван Клиберн

Эмблема Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»

П. Доминго, Х. Каррерас, Л. Паваротти

Телеканалом «Культура» был создан уникальный проект — Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». Это единственный детский конкурс в области академической музыки, который даёт возможность одарённым детям выступить перед многомиллионной аудиторией и сделать первый серьёзный шаг к профессиональному успеху и признанию. Многие лауреаты конкурса «Щелкунчик» становятся впоследствии победителями и других престижных музыкальных состязаний.

Широкая панорама детских международных конкурсов: фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Открытая Европа», конкурс «Молодой балет мира», конкурс хореографических коллективов «Петербургская метелица», конкурс детских рисунков, всемирные Дельфийские игры, конкурс исполнителей популярной песни «Детская новая волна» и др. — свидетельствует о большом внимании к выявлению творческих дарований молодёжи.

Распространение в современном искусстве получают международные проекты, в которых объединяют свои усилия творческие личности разных стран мира.

К такого рода проектам можно отнести известные на весь мир выступления трёх великих теноров («Три тенора»): итальянца Лучано Паваротти, испанцев Пласидо Доминго и Хосе Каррераса, в исполнении которых звучала как классическая музыка, так и обработки произведений популярной современной музыки.

Интересным явлением в мире современной эстрады стал вокальный квартет «Il Divo» («Диво»), который исполняет как популярные хиты, так и оперные арии, хорошо знакомые широкой публике.

Большой популярностью среди молодёжи пользуется конкурс певцов «Евровидение».

Конкурс «Молодой балет мира»

- Послушайте музыкальные произведения в исполнении трёх теноров (Л. Паваротти, П. Доминго, Х. Каррераса). Какие чувства, эмоции, мысли вызывают у вас эти произведения?
- Какую идею популяризируют исполнители разных стран? Как классическое и современное искусство способствует общению людей разных стран, различных национальностей?

«Il Divo». Квартет

«Детская новая волна»

Искусство художественного перевода — искусство общения

П. Заболотский.
Портрет М. Ю. Лермонтова

И. Штилер. Портрет И. В. Гёте

Большим вкладом в распространение литературных памятников является деятельность **переводчиков** прозы и поэзии. А. Пушкин назвал переводчиков «почтовыми лошадьми просвещения». Вы наверняка читали известное стихотворение М. Лермонтова «Из Гёте» («Горные вершины»), слушали многочисленные романсы русских композиторов, созданные на этот поэтический текст. Но задумывались ли вы над тем, что это стихотворение не плод творческого воображения русского поэта, а лишь гениальный перевод стихотворения немецкого поэта XIX в. И. В. Гёте?

Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;

Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного,
Отдохнёшь и ты.

Благодаря труду переводчиков стихи, повести, романы русских писателей и поэтов — А. Пушкина и Н. Гоголя, Л. Толстого и А. Чехова, С. Есенина и В. Астафьева — читают за рубежом. А мы можем грустить и смеяться, сочувствовать и негодовать, удивляться и восторгаться, любить и ненавидеть, читая сочинения У. Шекспира и Ж.-Б. Мольера, Д. Лондона и А. Дюма, М. Твена и А. Конан Дойля.

- Какую мысль хотел донести до читателя поэт в этом лирическом стихотворении-пейзаже? Какое эмоциональное состояние передаёт поэт читателям? Как состояние природы в этом стихотворении влияет на чувства и мысли человека?

- Какие интонации голоса, динамику, темп нужно выбрать для выразительного чтения стихотворения? Попробуйте пластичными движениями рук передать образный строй стихотворения.

- Послушайте два романса русских композиторов, сочинённые на это стихотворение, — А. Варламова и А. Рубинштейна. Найдите разницу в трактовке стихотворения композиторами.

- Сравните средства выразительности стихотворения, живописного пейзажа, романсов. Найдите сходство и различия в особенностях передачи содержания этих произведений искусства.

Обратимся к любовной лирике английского поэта, драматурга эпохи Возрождения *Уильяма Шекспира* (1564—1616) — Сонету № 90 в интерпретации двух переводчиков.

Уж если ты разлюбишь — так теперь,
Теперь, когда весь мир со мной в раздоре.
Будь самой горькой из моих потерь,
Но только не последней каплей горя!

И если скорбь дано мне превозмочь,
Не наноси удара из засады.
Пусть бурная не разрешится ночь
Дождливым утром — утром без отрады.

Оставь меня, но не в последний миг,
Когда от мелких бед я ослабею.
Оставь сейчас, чтоб сразу я постиг,
Что это горе всех невзгод больше,

Что нет невзгод, а есть одна беда —
Твоей любви лишиться навсегда.

Перевод С. Маршака

Что ж, ненавидь, коль хочешь! Но сейчас,
Сейчас, когда грозит мне злобой небо.
Согни меня, с судьбой объединясь,
Но лишь бы твой удар последним не был.

Ах, если сердцем я осилю зло,
Ему немедля ты явись на смену.
Чтобы за бурной ночью не пришло
С дождями утро, — доверши измену.

И уходи! Но только не тогда,
Когда все беды наигрались мною.
Уйди сейчас, чтоб первая беда
Была страшней всех посланных судьбою.

И после жесточайшей из утрат
Другие станут легче во сто крат.

Перевод А. Финкеля

- Сравните содержание и эмоциональный строй двух переводов. Найдите в них общее и различное. Какой из переводов понравился вам больше? Почему? Обсудите это с одноклассниками

- Послушайте две музыкальные версии Сонета № 90 — Д. Кабалевского и Б. Горбоноса (перевод С. Маршака). Какие чувства вызвала у вас прослушанная музыка? В чём различие прочтения текста сонета композиторами и исполнителями?

- Какую из исполнительских трактовок можно отнести к жанру серьёзной музыки, а какую — к лёгкой? Благодаря каким средствам музыкальной выразительности вы смогли определить принадлежность этих сочинений к тому или иному жанру? В какой интерпретации вы услышали полное слияние слов и музыки?

Неизвестный художник.
Портрет У. Шекспира

Сонет — лирическое стихотворение из четырнадцати строк (обычно два четверостишия и два трёхстишия) с определённой рифмой. Сонеты Шекспира — классические образцы английского сонета, состоящего из трёх четверостиший, не связанных сквозными рифмами, и одного двустипия.

Искусство – проводник духовной энергии

В. Попков. Шинель отца

В чём же специфика художественной коммуникации? Художественные произведения — и картины, и музыкальные сочинения — создают эффект присутствия, нашего непосредственного контакта, общения с авторами, исполнителями, героями произведения.

Каждое искусство имеет свой особый язык, поэтому смысл произведения полнее раскрывается тому, кто владеет языком, на котором оно написано. Нужно ли человеку, далёкому от искусства, знание его языков? Сегодня учёные утверждают: просто необходимо. И даже доказывают, что от этого зависит выживание человечества!

Особая сила искусства состоит не только в том, что оно доводит до нас информацию, но и в том, что, может быть, ещё важнее: оно является проводником духовной энергии. Искусство благотворно воздействует на эмоции человека: вдохновляет, вселяет надежду, заставляет сопереживать.

«Шинель отца» (1972) — своеобразный автопортрет художника В. Попкова. На картине художник изобразил себя в старой шинели, оставшейся от погибшего на войне отца. На дальнем плане витают бесплотные тени вдов, выполненные в скорбно-малиновом цвете. Полотно не только передаёт личные переживания художника, но и словно восстанавливает духовное родство поколений, преемственность героических традиций, отдаёт благодарную дань военному прошлому. Сама шинель — символ всех скорбящих по погибшим на войне. Этот автопортрет, сохраняя облик художника, обогащён его эмоционально-психологическим состоянием, философскими размышлениями о смысле жизни и творчества.

Искусство является каналом связи не только между отдельными людьми, но и между народами, эпохами, городами, странами. Значит, язык искусства служит коммуникации.

Образы, возникшие в сознании человека при восприятии, например, музыкального сочинения или произведения изобразительного искусства, будут своими, индивидуальными. Каждый, основываясь на интонационном строе музыкального сочинения, композиции, колорите той или иной картины, может трактовать их по-своему, с позиций возникших у него образно-художественных представлений и ассоциаций. Но, несмотря на возможные расхождения восприятия, произведение искусства нисколько не теряет силы своего художественного воздействия на человека.

О народе, его силе и страданиях в сложную, полную противоречий переломную эпоху русской истории —

эпоху царствования Петра I — думал великий русский художник В. Суриков, создавая свою картину «Утро стрелецкой казни».

«Начало славных дней Петра мрачили мятежи и казни» (А. Пушкин). Москва. Красная площадь. У Лобного места, на фоне храма Василия Блаженного расположились привезённые к месту казни мятежные стрельцы. Художник противопоставляет две сферы образов. С гневным и непримиримым выражением лица возвышается над своими подданными Пётр, полный сознания своей правоты. Слева от него — стрельцы в белых рубахах, с погребальными свечами в руках. Каждый по-своему проживает последние минуты жизни: один — в состоянии страха и отчаяния, другой — в бессильной злобе, непокорности судьбе, третий — в слезах и молитвах. Зрители сопереживают этим людям, проникаются их душевным состоянием.

В. Суриков. Утро стрелецкой казни

- В чём специфика искусства и каковы его особенности как способа общения?
- Сопоставьте два примера (сообщения): один — из математики, другой — из области искусства. Какую информацию несёт каждый из них? Аргументируйте своё мнение.

Как происходит передача сообщения в искусстве

И. Прянишников. Жестокие романсы

Гитара — один из самых распространённых в мире струнных музыкальных инструментов. Она применяется и как сольный классический инструмент, и в качестве аккомпанирующего инструмента во многих музыкальных стилях, например таких, как блюз, кантри, фламенко, рок-музыка, и во многих формах поп-музыки. В XX в. была изобретена электрическая гитара, которая оказала определённое влияние на развитие массовой культуры.

Во все времена для гитары сочиняли множество оригинальных произведений Н. Паганини, М. де Фалья, Э. Вила-Лобос, А. Сихра, А. Иванов-Крамской, В. Зинчук и др.

Сегодня явления культуры рассматриваются как тексты. Давайте попробуем разобраться, что это такое и какое отношение к этому имеет искусство.

Понятно, что произведения литературы — это тексты, но могут ли быть текстами картины или музыкальные сочинения? Оказывается, да!

Творцы разных эпох, создавая свои произведения (музыкальные, живописные, архитектурные и др.), передают определённые сообщения.

Как же происходит передача сообщения в искусстве? Разберёмся в этом по аналогии с обычным сообщением, составленным в форме письма. В качестве отправителей сообщения в искусстве выступают художник, композитор, писатель, а в качестве получателей — зритель, читатель, слушатель. Но если в письменном или устном сообщении кодом (или шифром) является естественный язык, на котором общаются люди той или иной национальности, то в сообщении, которое содержится в произведении искусства, таким кодом становятся язык искусства, его символы, интернациональные по своей природе.

Например, рассматривая известную картину И. Прянишкова «Жестокие романсы», зритель как бы прочитывает её содержание, проживает ту ситуацию, которая изображена художником.

Перед нами комичная сценка: молодой человек (из приказчиков или лакеев), тщательно завитый «барашком» и в новом сюртучке, неистово заливаясь под гитару, стараясь душещипательным романсом пленить сердце сидящей рядом девушки. Видно и замешательство смущённой героини, которая, копируя «благородных господ» в одежде и манерах, от малейшего волнения готова упасть в обморок. С картины словно звучит один из популярных русских жестоких романсов XIX в. Картина рассказы-

вает не только о нравах, характерах людей, но и об убранстве комнат, одежде, причёсках того времени.

ГИТАРА

Начинается
плач гитары.
Разбивается
чаша утра.
Начинается
плач гитары.
О, не жди от неё
молчанья,
не проси у неё
молчанья!
Неустанно
гитара плачет,
как вода по каналам — плачет,
как ветра над снегами — плачет,
не моли её
о молчанье!
Так плачет закат о рассвете,
так плачет стрела без цели,
так песок раскалённый плачет
о прохладной красе камелий.
Так прощается с жизнью птица
под угрозой змеиного жала.
О, гитара,
бедная жертва
пяти проворных кинжалов!

Г. Лорка
перевод М. Цветаевой

- Послушайте один из известных романсов XIX в. Какие мысли вызывают у вас художественные образы, созданные два века назад? Созвучны ли они вашим чувствам и переживаниям?

- Чем различаются впечатления от разного рода информации: от сообщения в газете или журнале о состоявшемся концерте либо открывшейся выставке и от воспринятых вами произведений музыкального, изобразительного искусства, поэтического творчества?

- Образ какого времени создают эти стихи и картины?

- Музыка каких направлений, жанров созвучна этим произведениям искусства?

П. Пикассо. Старый гитарист

А. Матисс.
Женщина в жёлтом и голубом
с гитарой

Знаки и символы искусства

Ю. ван Стрек. Суета сует

Знаки — общепринятые условные обозначения предметов, явлений, действий. Примерами знаков могут служить дорожные знаки или условные обозначения на географических картах, звуковые сигналы — SOS или сирена «скорой помощи», самые разные жесты и т. п.

Символ — предмет, действие и т. п., раскрывающие какой-либо образ, понятие, идею. Символ воплощает общие для людей переживания, идеи. Символ — это синтез знака и образа.

С первобытных времён различные виды изображений (скульптурные, живописные, графические) являлись знаковыми и символическими кодами, которые использовались древними людьми для осуществления обрядов, сохранения и передачи информации. Любой значительный звук, жест, вещь, событие может быть либо знаком, либо символом.

Искусство говорит с людьми на языке символов. Символ в искусстве является художественным образом, воплощающим какую-либо идею. Символ, как загадка, многозначен, его смыслы можно раскрывать до бесконечности в отличие от знака, который всеми понимается одинаково. Глубина понимания символа зависит от способности человека к интерпретации, от его эрудиции и интуиции.

В истории были эпохи, когда люди особенно часто обращались к символам в искусстве. Примером может служить средневековое христианское искусство. В Средние века особый интерес представляла устремлённость человека к Богу. Поэтому вещи, окружавшие человека, интересовали художника лишь в той степени, в которой они были связаны со смыслом Священного Писания. На многих средневековых картинах изображаются чаша, виноград (вино) и хлеб — символы таинства причащения; цветы лилии или ириса — символ Богородицы.

Выбор колорита, цвета также символичен: красно-коричневый являлся символом всего земного (глина, земля); красный — цвет пролитой жертвенной крови, огонь веры; голубой или синий символизировал всё небесное, святое; зелёный — цвет надежды, цвет жизни, символ утешения, возрождения к новой жизни.

История натюрморта как самостоятельного жанра станковой живописи началась в эпоху Возрожде-

ния, когда наблюдался небывалый интерес к материальному миру, образы которого сохранили символическое значение, присущее изображениям предметов в средневековом искусстве.

Многие произведения XVII в. носят символический характер, который зачастую передаётся представленными в них предметами: бокалами с вином, хлебом, рыбой, увядшими цветами, часами и др. Иногда обычные предметы, необычно соединённые в одной композиции, представляют собой сложные для разгадывания образные коды. Особенно это характерно для распространённого в XVII в. **натюрморта**, называемого *ванитас* (*vanitas* — суета сует) и напоминающего человеку о бренности его существования. На этих натюрмортах изображены черепа, свечи, цветы, часы, листы с нотами и музыкальные инструменты (звук отзвучал — значит, умер), которые воспринимаются как зашифрованные сообщения. Само название картины «Суета сует» говорит о бренности земной суеты — погони за богатством, властью, удовольствиями.

В натюрморте художник передаёт ценность обыденной жизни, значительность простых вещей. Его отно-

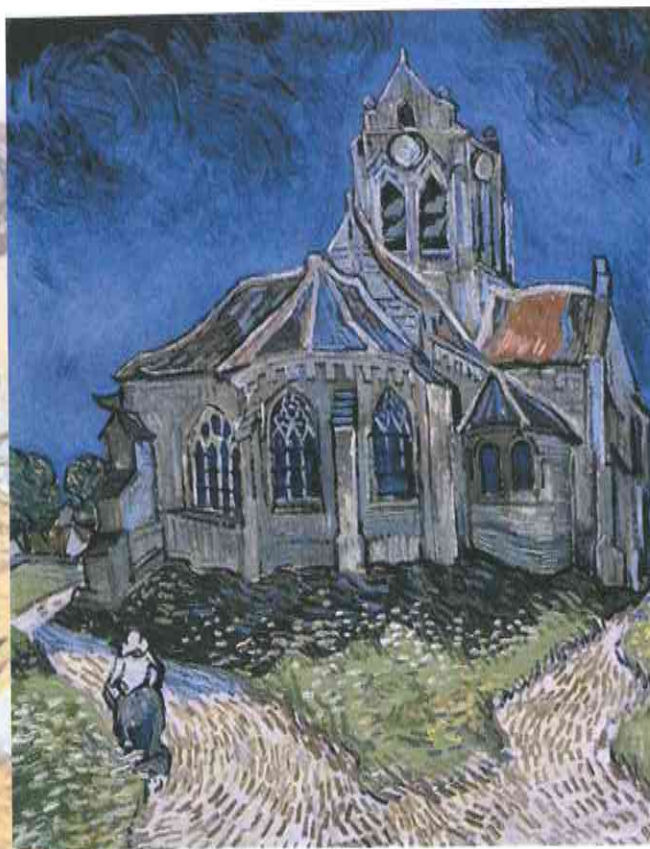
Ф. де Шампень. Суета сует

В. Хеда. Натюрморт

П. Клас. Натюрморт с устрицами

В. Ван Гог. Церковь в Овере

П. Пикассо. Скрипка

шение к миру отличается тем, что он видит и чувствует явную или потаённую жизнь, которая разлита во всём сущем, в природе, в самой материи. А потому другое название натюрморта — *штильлебен* (голл. *stilleven*, нем. *Stilleben*, англ. *still life*) — тихая (безмолвная) жизнь.

Для художника не существует «безгласных вещей», для него всё — «выразительное и говорящее бытие» (М. Бахтин).

Портреты, пейзажи, натюрморты, жанровые сцены Винсента Ван Гога (1853—1890) отражают его мятежную, независимую от канонов и норм одинокую душу. Его работы пронизаны чувством острой тревоги и смятения. Сложный внутренний мир художника часто раскрывается посредством символов. Ван Гог стремился отразить содержание с помощью экспрессивных, психологически насыщенных цветов. «Я попытался выразить красным и зелёным цветом ужасные страсти человека», — говорил художник. Эмоциональный накал во много раз усиливался благодаря используемому мастером приёму наложения краски мелкими штриховыми линиями и волнообразному ритму их движения.

Использовал символику в своих произведениях и Пабло Пикассо (1881—1973). Образами его натюрмортов часто были музыкальные инструменты. Возможно, это связано с изысканностью их форм, а может быть, со стремлением синтезировать живопись и музыку.

Музыкальное искусство говорит с нами языком звуков и наполнено тайнами. С поразительным разнообразием и глубиной с помощью системы знаков и символов музыка выражает богатейший мир человеческих чувств. Даже отдельный звук с учётом всех его свойств — высоты, длительности, тембра, громкости — представляет собой знак-интонацию. Он может свидетельствовать о робости или уверенности, нежности или гру-

бости. Можно говорить и о пластических знаках, воспроизводящих жест, движение.

В человеческом характере всегда присутствует стремление творить — потребность исследовать, изобретать, строить, решать сложные, запутанные проблемы. Одной из таких проблем была научная идея создания вечного двигателя (перпетуум мобиле). Его изобретение оказало бы огромное влияние на развитие мировой экономики. И только музыке как искусству временному подвластно воплощение образа «вечного движения». Его символом стали инструментальные пьесы «Perpetuum mobile» («Вечное движение») самых разных композиторов: Н. Паганини, Ф. Мендельсона, Н. Римского-Корсакова и др.

Музыкальным знаком, который становится символом, можно назвать мотив судьбы — зерно-интонацию, из которой вырастает Симфония № 5 Л. Бетховена. Музыкальными символами, олицетворяющими собой единство народа, его культуру, гордость за свою страну, являются государственные гимны.

В. Ван Гог. Натюрморт с олеандром

Натюрморт (франц. *nature morte* — мёртвая природа) — жанр, посвящённый изображению предметов обихода, снеди, цветов и др.

- Какими знаками и символами разные виды искусства рассказывают о мире?
- Послушайте несколько музыкальных сочинений и рассмотрите картины В. Ван Гога и П. Пикассо. Какой символический смысл каждого из них открывается для вас?

Художественно-творческое задание

► Подберите произведения — музыкальные, поэтические или изобразительного искусства, которые языком знаков и символов рассказали бы о каком-либо событии вашей жизни, о том, что оставило след в вашей памяти, в душе.

Художественные послания предков

Наскальная живопись. Ритуальный танец. Тассили-Анджер. Сахара

Л. делла Робиа. Поющие дети

Мифы (греч. mythos — сказание) — устные предания о богах, духах, героях. Миф повествовал о происхождении Вселенной и человека, о зарождении жизни и о смерти, выполнял функции религии, идеологии, философии, истории, науки.

Произведения декоративно-прикладного искусства с древних времён раскрывают представления человека о строении мира и своём месте в нём. В сознании первобытного человека соединялись миф — изображение — ритуал, т. е. слово — его видимое воплощение — действие. Создание и использование изображения представляли собой действие, которое объединяло в себе миф и ритуал. При этом большую роль играло повторение элементов, которое позже проявилось в традиционных орнаментах всех народов мира.

Мир человека замыкался внутри окружающего его земного пространства и насущных жизненных проблем. Сложные понятия, связанные с охотой, в эпоху палеолита обозначались простыми знаками-символами. Так древнейшие люди выражали своё видение картины мира, сложившейся в их сознании.

Обряды позволяли древним людям в игровой форме проживать ситуации, с которыми любой из них мог столкнуться в действительности. Это своего рода образцы поведения, выраженные в художественной форме.

Искусство имеет несколько источников.

Фольклор — буквально народная мудрость — устное народное творчество, отражающее коллективные представления об устройстве мира. Самые ранние обрядовые формы искусства — ритуальные предметы, украшения-обереги, наскальные изображения, обрядовые песни — связаны с определёнными действиями, ритмом движений, возгласами, интонациями речи. Инструментальные формы возникали из музицирования, основанного на свойствах самого инструмента, в сочетании с характерными для народа песенными интонациями.

Церковное искусство христиан, напевы, на которых строился круг церковных обрядов, были сочинены как «Богом внушённое пение», а иконы, фрески, сама служба, немислимая вне храмового синтеза искусств, создавали определённую

дистанцию между земным и небесным: привычным, обыденным, чувственным и идеальным, высоким, духовным.

Всё дальнейшее развитие искусства в Европе в течение второго тысячелетия шло как сближение духовного и светского, профессионального и народного. В результате этого взаимодействия возникло богатейшее классическое искусство, которое не только не исчерпало себя, но и научилось отражать действительность во всём её многообразии. В XXI в. искусство воспринимается как часть жизни. Вот почему в произведениях разных искусств так много цитат, переключек, подражаний созданному ранее. Идёт живой диалог современного искусства с тем, которое уже стало общечеловеческой ценностью.

В. Васнецов. Снегурочка

• Рассмотрите изображения Снегурочки на репродукциях картин М. Врубеля, В. Васнецова и др. Послушайте, как воплощён образ Снегурочки в музыке Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского. Какие черты этого образа заимствованы из языческих верований и обрядов?

Художественно-творческое задание

► Разработайте сценарий одного из народных праздников: осенины, Рождество Христово, Масленица и др. Перечислите те знаки-символы, которые будут раскрывать смысл, содержание каждого из них.

М. Врубель. Снегурочка

Ритуал — действия, совершаемые жрецом, знахарями, представителями церкви, хозяином или хозяйкой дома, в частности ритуал посвящения в воины, похоронный ритуал, религиозные ритуалы причащения, освящения жилища, магические ритуалы. Все ритуалы строго сохраняют порядок произношения текста и порядок действий.

Обряд — развёрнутое символическое действие, в отличие от ритуала, имеет более сложный сценарий, например обряд крещения. В основном обряды посвящаются временам года, хозяйственной деятельности.

В народном обряде нет ничего официального: в нём всё идёт от игрового традиционного действия, от самой жизни. Обряд может сопровождаться песнями, хороводами, переодеванием, гаданием, театрализацией.

Разговор с современником

Художник, композитор, писатель создают свои произведения в надежде на то, что их творения будут интересны людям. История искусств знает много примеров обращения художника к современникам и потомкам со страстным призывом к благоразумию, добру, справедливости.

Великий русский иконописец *Андрей Рублёв* (около 1360 — ок. 1430) оставил людям замечательную икону «Троица», известную на весь мир.

Эта икона была написана Рублёвым для Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры в память о её великом основателе Сергии Радонежском, «дабы воззрениями на святую Троицу побеждался страх ненавистной розни мира сего». Именно признательность этому святому заставила художника продолжить в искусстве дело жизни преподобного Сергия — борьбу за единение Руси, которую подвижник вёл мирным средством — убеждением. В то жестокое время Сергий Радонежский с помощью слова, иносказания, притчи затрагивал самые сокровенные чувства людей, примирял враждующих между собой князей, объединял их, предвещал победу над общим врагом. Его любили и почитали в народе.

На иконе изображены три ангела, пришедшие, согласно ветхозаветному преданию, к старцу Аврааму и его жене Сарре сообщить им о том, что у них родится долгожданный сын. Авраам гостеприимно усадил юношей за стол под знаменитым Мамврийским дубом и приготовил им угощение — тельца, голова которого лежит в чаше посередине стола, напоминающего своей формой древний жертвенник.

В центре композиции — Бог Сын, печально благословляющий чашу и глядящий так, словно видит в ней, как в зеркале, своё отражение. Бог Отец и Бог Дух Святой тихо и сосредоточенно наблюдают эту сцену. Круговая композиция объединяет фигуры. И это говорит о том, что, как ни тяжела жертва, которую должен принести Иисус Христос, они идут на неё ради великой цели — спасения людей. Так Андрей Рублёв с помощью иносказания призывает князей объединиться ради великой цели — свободы Родины.

Религиозный праздник Святой Троицы обращён к будущему. Бог раскрывает человеку свой замысел о нём, о его пути.

Весна, лето, вечный круговорот соединились в этом празднике как символ не только природы, но и духовной судьбы самого человечества и заповеданного ему совершенствования.

А. Рублёв. Троица. Икона

- Какое историческое событие могло послужить поводом для создания Андреем Рублёвым иконы «Троица»?
- В чём заключается историческая миссия Дмитрия Донского и Сергия Радонежского?
- Какое символическое значение имеет композиция иконы, её колорит, ритмическое построение, характер линий? Какой знак говорит о том, что эти ангелы — странники?
- Какие музыкальные произведения созвучны образному строю иконы Андрея Рублёва?
- Какие знаки-символы раскрывают смысл праздника Троицы?
- Посмотрите фрагменты кинофильма «Андрей Рублёв». Как трактует режиссёр А. Тарковский символы слияния металла и огня, небесного и земного?
- Как вы понимаете смысл высказывания режиссёра А. Тарковского: «Предчувствие перемен выразил в своём творчестве Рублёв. Он прозрел утро в самый тёмный час ночи. В этом и заключается высшее предназначение художника»? Обсудите это с одноклассниками.

Символы в жизни и искусстве

Прялка. Архангельская губерния.
Конец XIX в.

Центральные символы-образы культуры любого народа — солнце, дерево, дорога. Люди верили, что они наделены священными силами, и почитали их. *Солнце* даёт свет и тепло и является символом жизни. *Дерево* растёт, а теряя листву, обретает её вновь и вновь, т. е. как бы умирает и воскресает. Поэтому согласно древним религиозным верованиям дерево — символ Вселенной.

Для русского человека особое значение имеет символ-образ *дороги*. Жизнь человека уподоблялась дороге, которую должен был пройти каждый. Народные обряды, отмечавшие основные вехи жизни человека — от рождения, крещения, свадьбы вплоть до смерти, — отражали его представления о ценностях бытия и одновременно воспитывали и обучали, формируя культуру восприятия пространства и времени. Дорога издавна пленяет и привлекает русского человека новыми возможностями, свежими впечатлениями, заманчивыми переменами.

Образ дороги широко распространён в искусстве, и прежде всего в фольклоре. Многие сюжеты народных сказок связаны с прохождением пути-дороги в прямом и переносном смысле. Отечественное искусство знает немало музыкальных, живописных, графических произведений, которые посвящены образу дороги. Достаточно назвать имена композиторов: М. Глинки, П. Чайковского, С. Танеева, С. Рахманинова, Г. Свиридова; художников: И. Билибина, В. Васнецова, И. Левитана, Н. Рериха; поэтов и писателей: А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя и многих, многих других.

Образ Руси, бешено несущейся по неизведанной дороге, не так оптимистично-безмятежен, как может показаться на первый взгляд.

В таких народных песнях, как «Не одна-то ли во поле дороженька», «Ах ты, поле моё» и др., дорога вызывает в душе человека переживания, связанные с чувством любви к природе, родному краю, близкому человеку. Как правило,

песни подобного рода отличаются распевностью, широтой дыхания, развитой мелодикой. Интонации этих песен переплетаются с поэзией народной речи. Создаётся чрезвычайно красочный и выразительный, прямо-таки зримый образ, который захватывает человека целиком.

Особый пласт народной культуры составляют ямщицкие, бурлацкие песни, песни бунтарской вольницы, каторги и ссылки, в которых образ дороги переплетался с гражданскими, протестными мотивами и ассоциировался со свободой, волей. Примерами могут служить песни «Ах ты, степь широкая», «Степь да степь кругом», «Колодники», «Ямщик, не гони лошадей» и др. Здесь нашли преломление творческие устремления различных кругов общества: и городского населения, и интеллигенции, и студенческой молодёжи.

Исконная русская тема бесконечной и безрадостной дороги — не просто разбитой и неустроенной просёлочной дороги, а символа страдания и слёз — отражена в картине И. Левитана «Владимирка». Это печально известный Владимирский тракт, по которому ссыльных каторжан гнали в Сибирь. Неумолимо тянется за горизонт дорога, свинцовые тучи, повисшие над ней, плотно закрыли солнце: ни просвета, ни лучика, ни надежды. Монотонный, равнинный ландшафт дышит безысходностью и тоской. На перепутье видны чья-то сиротливая могила и осеняющий себя крестным знамением одинокий странник.

Фрагмент прялки с
солнечными знаками.
Архангельская губерния.
Конец XIX в.

И. Левитан. Владимирка

Есть музыкальные сочинения, непосредственно передающие переживания от пути, дороги, быстрой езды, например: «Попутная песня» М. Глинки, «На тройке» П. Чайковского (из цикла «Времена года») или «Тройка» и «Зимняя дорога» Г. Свиридова (из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель»). Есть и такие, в которых образ дороги раскрывается в философском, религиозном ключе, например у С. Рахманинова (Прелюдия) или в кантате С. Танеева «Иоанн Дамаскин».

Дорожной тематике посвящено немало романсов, песен, многие из которых стали народными, например: «Мой костёр», «Что ты жадно глядишь на дорогу», «Выхожу один я на дорогу» и др.

Тема дороги была подхвачена и в творчестве композиторов-песенников XX в. Пожалуй, символом этого направления стала написанная уже после Великой Отечественной войны в 1946 г. Ан. Новиковым на слова Л. Ошанина песня «Эх, дороги». В ней сжато и ёмко с философской глубиной отражена мысль о переживаниях в годы испытаний, потерь и лишений на том трудном пути, который прошёл человек в военную пору. Недаром, по свидетельству современников, эта песня-воспоминание стала любимой песней маршала Г. Жукова. Подобно тому как песня «Священная война» А. Александрова стала символом своего времени и одновременно положила начало целому пласту песен военных лет, песня «Эх, дороги» подвела итог страшным

А. Саврасов.
Распутица

и победным годам войны. Можно сказать, что, продолжая традиции прошлого, эта песня выросла из них и тоже стала художественным символом своей эпохи.

Во второй половине XX в. образ дороги ассоциировался с романтикой освоения новых земель, работой геологов, строительством новых городов, гидростанций и пр. Показательна в этом отношении песня А. Пахмутовой «Геологи». Часто использовалась тема дороги в получившей широкое распространение в 60–70-х гг. прошлого века авторской песне, звучавшей на туристских слётах, у походных костров.

А. Саврасов. Зимняя дорога

И. Шишкин. Рожь

- Вспомните картины, песни, сказки, литературные произведения, в которых воплощены символы-образы солнца, дороги, дерева.

- Найдите отрывки из литературных произведений (поэзия, проза), в которых воплощён образ дороги, и запишите в творческую тетрадь своё понимание их художественной идеи, нравственно-эстетического смысла.

- Послушайте «Тройку» (1-я часть) из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Обратите внимание на стилевые особенности музыки Г. Свиридова. Почему его творчество сравнивают с песней о России?

- Посмотрите фрагмент кинофильма «Метель». Какую роль играет в нём музыка Г. Свиридова? Какими средствами композитору удалось осуществить ритмизацию действия?

Художественно-творческое задание

- Создайте компьютерную презентацию на тему «Образ дороги в творчестве русских и зарубежных художников». Проведите конкурс презентаций, разработайте критерии их оценки.

Звучащий цвет и зримый звук

В. Кандинский. Чёрный аккомпанемент

В. Кандинский. Контрастные звуки

«Краски следует применять не потому, что они существуют или не существуют в этом звучании в природе, а потому, что именно в этом звучании они необходимы в картине» — так считал художник *Василий Васильевич Кандинский* (1866—1944). Он был одним из основоположников абстракционизма (лат. *abstractio* — удаление, отвлечение) — направления в изобразительном искусстве XX в. Для этого направления характерны отказ от изображения реальных предметов, беспредметные композиции (линии, точки, пятна, плоскости и пр.), эксперименты с цветом, отражение внутреннего мира художника в оторванных от действительности образах. Абстракционизм был откликом на общую дисгармонию современного мира и имел успех потому, что призывал «уступить инициативу формам, краскам, цвету».

Изучая воздействие цвета на человека, В. Кандинский описал свойства красок — главного материала живописи, характеризующегося тремя признаками: цветом, тоном и интенсивностью, которые играют важную роль в создании эмоционального строя произведения. В музыке такое же значение имеют тембры музыкальных инструментов.

Жёлтый и синий цвета вызывают иллюзию движения. Но, например, два круга одинаковой величины — жёлтый и синий — воспринимаются по-разному: «жёлтый круг излучает, приобретает движение от центра и почти видимо приближается к человеку, тогда как синий круг приобретает concentрическое движение (подобно улитке, заползающей в свою раковину) и удаляется от человека. Первый круг как бы пронзает глаза, в то время как во второй круг глаз как бы погружается» (В. Кандинский). Если добавлять в разных пропорциях синий цвет в жёлтую краску, получаются разные оттенки зелёного цвета. Кандинский считал, что смешение жёлтого и синего тормозит движение до полного его уничтожения; зелёный цвет — это цвет неподвижности и покоя, равновесия, но в нём потенциально скрыта возможность жизни, так как он составлен из активных цветов.

Кандинский по впечатлению движения устанавливал «духовное действие красок». Так, очень интенсивный жёлтый цвет в какой-нибудь геометрической форме «беспокоит человека, колет, будоражит его и обнаруживает характер заключающегося в цвете насилия, которое действует... назойливо на душу».

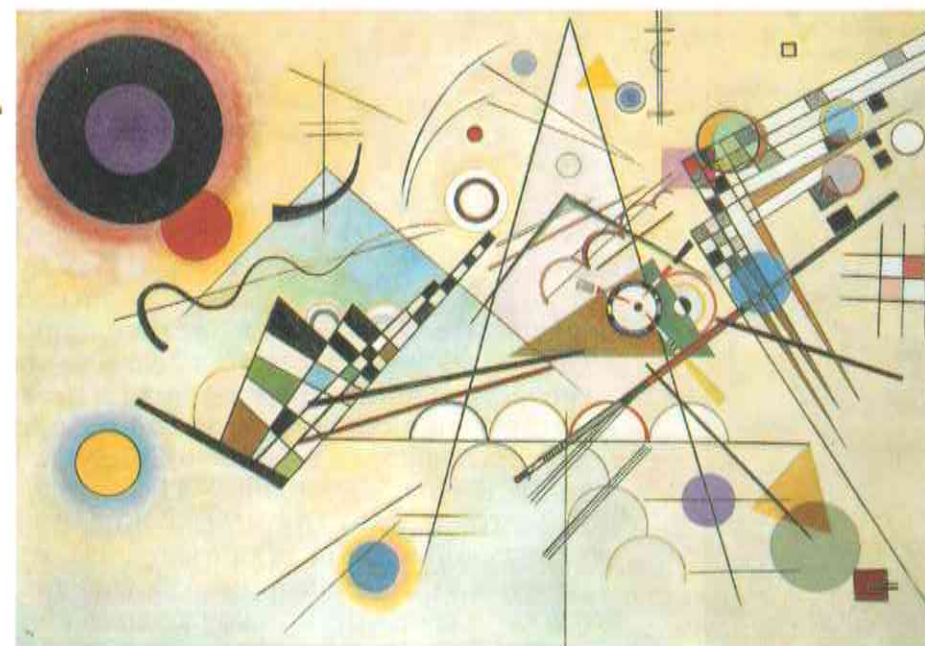
Кандинский считал, что «цвет является средством, которым можно непосредственно влиять на душу. Цвет — это клавиш; глаз — молоточек; душа — многострунный рояль. Художник есть рука, которая посредством того или иного клавиша целесообразно приводит в вибрацию человеческую душу».

По своему эмоциональному воздействию цвета делятся на тёплые и холодные, светлые и тёмные. К тёплым относятся цвета солнца, огня,

земли: жёлтый, оранжевый, красный, коричневый и т. д. Они согревают, радуют. Эти цветовые эффекты сегодня широко используются в дизайне и рекламе.

«Теплота или холод краски есть... склонность к жёлтому или синему, — пишет художник, — причём при тёплой краске движение на горизонтальной плоскости направлено к зрителю, стремится к нему, а при холодной краске — удаляется от него».

У Кандинского много композиций, в которых он стремился передать своё музыкальное восприятие цвета. Это «Увертюра. Фиолетовый клин», «Контрастные звуки», «Чёрный аккомпанемент» и даже сценическая композиция «Жёлтый звук», работа над которой велась совместно с композитором и танцовщиком.

В. Кандинский. Композиция VIII

- Попробуйте передать цветом различные настроения: радость, грусть, веселье, скуку.
- Сделайте то же самое, но средствами музыки, например мелодией, песней.
- Обсудите композиции с одноклассниками.
- Найдите на репродукциях картин, размещённых на этом развороте, различные сочетания цветов (тёплые — холодные, светлые — тёмные) и объясните их выразительное значение для передачи образного содержания полотен.

Музыкально-поэтическая символика огня

А. Скрябин

У. Блейк. Дни творения

В начале XX в. Александр Николаевич Скрябин (1871/72—1915) — выдающийся русский композитор, пианист, педагог — создаёт оригинальное симфоническое произведение «Прометей» («Поэма огня»). Оно предполагает использование цветного света во время исполнения музыки. Это было ново и необычно.

В основе произведения лежит древнегреческий миф о Прометее, который похитил огонь у богов и подарил его людям.

По-гречески слово «прометей» означает «провидец», «смотрящий вперёд». Образ Прометей — одна из вечных тем искусства. С мифом о Прометее связывали Симфонию № 5 Л. Бетховена, а финал Симфонии № 3 («Героической») вырос непосредственно из музыки, которая первоначально была задумана как музыка балета «Прометей».

А. Скрябина вдохновляли две идеи: выражение энергии, движения, жизни, творчества и стремление «пропеть гимн дерзновенной воле человека». Композитор так определял содержание поэмы: «Прометей есть символ, в разных формах встречающийся во всех древних учениях. Это — активная энергия Вселенной, творческий принцип, это — огонь, свет, жизнь, борьба, усилие, мысль». Не случайно музыкальные темы поэмы получили образные характеристики: «тема творческих устремлений», «тема воли», «тема разума», «тема наслаждения» и др.

Во вступлении (интродукции) таинственное повествование символизирует тёмный, сине-лилово-серый хаос. На фоне «прометеевской гармонии» вступает мелодия — символ дерзновенной мечты самого Прометей. «Живое дыхание» космической стихии пререзает соло трубы.

Главная тема экспозиции обозначена композитором в световой строке как ярко-синяя. Психологически насыщенная разработка ассоциировалась у Скрябина с красным цветом. В репризе — кульминация поэмы с её органами и колокольными звучностями. Здесь Скрябин предполагал «озарение» всего зала ослепительными лучами белого света. Неожиданно резкое завершение поэмы производит впечатление внезапно угасшего пламени грандиозного, космического пожара. Героический симфонизм «Про-

метей» явился вестником социальных бурь начала XX в.

При жизни Скрябина не удалось реализовать световой проект, в котором композитор мечтал воплотить движущиеся линии и формы, громадные «огненные столбы», «текучую архитектуру». Однако идея зримой музыки оказалась чрезвычайно созвучной художникам русского авангарда, дала толчок опытам с движущейся абстрактной живописью и интереснейшим изобретениям. Появились цветосветовые установки, аппарат «Цветомузыка», оптический синтезатор звука, который был назван в честь Александра Николаевича Скрябина — АНС. Все эти направления позднее воплотились в современной электронной музыке (Э. Артемьев, А. Рыбников, Ж.-М. Жарр и др.).

Ж.-М. Жарр

• Послушайте симфоническую поэму Скрябина «Прометей», нарисуйте свою цветовую композицию этого сочинения.

• Какую роль играет включение в репризу хора, который исполняет «тему творческих стремлений», а в кульминации — «тему Прометей»?

• Представьте себя в роли дирижёра и передайте выразительными жестами смену музыкальных образов в репризе поэмы.

• Какие жанры музыкального искусства помогли композитору создать образ Прометей (выберите из предложенных и аргументируйте своё мнение): программная симфония, концерт для фортепиано с оркестром, кантата?

• Сравните высказывания двух композиторов. Что их объединяет?

Бетховен: «Моя готовность служить своим искусством бедному страждущему человечеству никогда, начиная с детских лет, не нуждалась ни в какой награде, кроме внутренней удовлетворённости».

Скрябин: «Иду сказать людям, что они сильны и могучи. Чтобы стать оптимистом... нужно испытать отчаяние и победить его».

Художественно-творческое задание

► Напишите реферат на тему «Образы солнца, огня в литературе, живописи и музыке» (К. Бальмонт, Н. Рерих, К. Юон, И. Стравинский, М. де Фалья, Н. Паганини и др.).

Красота в искусстве и жизни

Что есть красота?

Каждый из вас хоть раз в жизни испытал восхищение от красоты зимнего леса, цветущего сада, восхода солнца над морем, чарующих слух народных напевов, нестареющих мелодий классических сочинений, зажигательных ритмов современной музыки, прекрасных живописных полотен и скульптур. Почему мы понимаем, что всё это красиво? Ответить на этот вопрос и легко, и сложно. Можно, не задумываясь, сказать: «Я вижу, что это красиво» или «Я чувствую, что всё это красиво». Но вот что же такое красота, точно не ответит никто. Ведь понимание красоты распространяется и на предметы, явления, и на внешний вид человека, и на его внутреннюю, нравственную сущность. Когда мы говорим «красивый человек», что мы имеем в виду? Правильные черты лица, стройную фигуру? Или его душевную красоту, доброту, благородство? А может быть, и то и другое вместе? Что важнее и в жизни, и в искусстве — форма или содержание?

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

Н. Заболоцкий

Во все времена человек стремился запечатлеть своё отношение к жизни в разных видах искусства. Все жизненные впечатления преломляются через внутренний мир художника и обращены к опыту каждого зрителя, читателя, слушателя. Чувства, воплощённые в искусстве, не тождественны жизненным. Они всегда зависят от художественного идеала, системы ценностных представлений. Худо-

жественные эмоции не слепок сиюминутных переживаний, а результат обдумывания, жизненного опыта.

Воспринимая произведение искусства, человек может испытывать восторг, радость, восхищение, потрясение, гнев, скорбь, боль и др. Но чудо искусства — в катарсисе — преодолении обыкновенного чувства, просветлении, очищении, возвышении души человека. И страх, и боль, и волнение, когда они вызываются искусством, заключают в себе нечто сверх того, что в них содержится. Психолог Л. Выготский писал: «Искусство побуждает искать и находить главное, думать, снова и снова переживать за судьбы героев, соотнося их с собственной жизнью».

В. Ван Гог. Цветущее дерево

Д. Гирландайо. Портрет Джованни Торнабуони

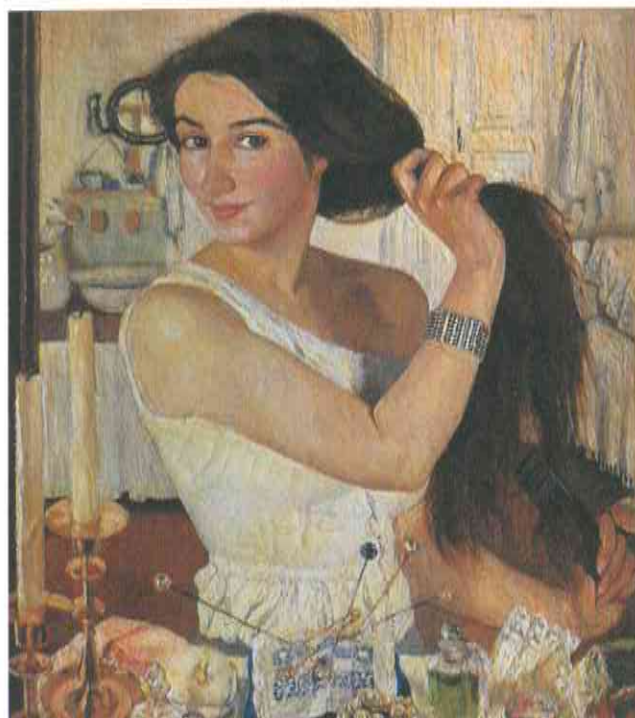
• Какие чувства вызывают у вас пейзажи, запечатлённые на полотнах художников, в работах фотографов? Вспомните музыкальные и литературные сочинения, созвучные этим пейзажам.

• Вспомните в живописные портреты разных людей. Какое отношение к своим персонажам выразили художники в этих произведениях?

• Почему именно с искусством мы связываем понимание красоты? Как вы думаете, искусство представляет только красивые образы? Аргументируйте своё мнение. Приведите примеры.

• Как вы объясните фразу: «Искусство пробуждает в людях художников»?

• Послушайте несколько музыкальных произведений. Какие чувства вы испытываете под воздействием этой музыки и какие жизненные ассоциации у вас возникают?

З. Серебрякова. За туалетом. Автопортрет

В. Серов. Портрет Мики Морозова

Откровение вечной красоты

Рафаэль Санти. Сикстинская Мадонна

Богоматерь Белозерская. Икона

Человеческая культура основана на единстве истины, добра и красоты. Принято считать, что истина — удел науки, добро — религии, красота принадлежит искусству. Однако в искусстве их связь выступает особенно отчётливо. В художественных произведениях люди издавна воплощали своё представление об идеальной красоте.

Через века дошли до нас прекрасные женские образы: Нефертити, жены египетского фараона, и Афродиты, греческой богини любви; исполненное скорби, одухотворённое лицо Богоматери и лицо таинственно улыбающейся Джоконды. Все они разные. Но каждый из них представляет собой символ красоты на все времена. И всё же совершенно справедливо считается, что нет в мировом искусстве образа, равного по силе, одухотворённости, обаянию Владимирской Богоматери.

С XI в. известна молитва «Аве, Мария»:

Радуйся, Мария, благодати полная!

Господь с Тобою; благословенна Ты между женами, и благословен Плод чрева Твоего — Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь.

«Аве, Мария» (лат. «Ave, Maria» — «Радуйся, Мария») — католическая молитва к Богородице. Эту молитву называют также ангельским приветствием, так как её первая фраза представляет собой обращение архангела Гавриила к Пресвятой Деве в момент Благовещения.

На текст молитвы написано много музыкальных произведений. Среди авторов музыки: Д. П. Палестрина, И. С. Бах — Дж. Каччини, Ш. Гуно, А. Дворжак, Дж. Верди. Широко известно произведение «Аве, Мария» Ф. Шуберта на слова В. Скотта.

В православии молитве «Ave, Maria» соответствует Песнь Пресвятой Богородице:

Богородице Дево, радуйся,
Благодатная Марие, Господь с Тобою;
благословенна Ты в женах и
благословен Плод чрева Твоего,
яко Спаса родила еси душ наших.

Богоматерь Владимирская. Икона

• Рассмотрите репродукции, прочитайте тексты молитв, послушайте и исполните старинные песнопения, романсы, в которых воплощён образ Девы Марии.

• Послушайте и сравните григорианский хорал (молитву) «Ave, Maria» с музыкой разных композиторов. Что их объединяет? Каковы особенности воплощения этой молитвы в музыке каждого из композиторов?

• Послушайте Песнь Пресвятой Богородице. Как она звучит во «Всенощной» П. Чайковского и С. Рахманинова?

Застывшая музыка

Церковь Вознесения в Коломенском

Ничто меня так не поразило, как памятник древнерусского зодчества в селе Коломенском. ...Во мне всё дрогнуло. Это была таинственная тишина. Гармония красоты законченных форм. Я видел какой-то новый вид архитектуры. Я видел стремление ввысь, и я долго стоял ошеломлённый.

Г. Берлиоз

Водная гладь, заливные луга и, словно башня, словно свеча, сверкающий ослепительной белизной этот лёгкий одноглавый храм, так чудесно вырастающий над их простором во всём своём бесконечном изяществе, во всей своей чарующей ясности... и красоте.

Л. Любимов

Церковь Покрова на Нерли

Символами красоты являются многие памятники архитектуры. Двигаясь вокруг архитектурного сооружения и внутри его, сопоставляя внешний вид и характер интерьера, человек глубже воспринимает жизненное и духовное предназначение здания.

Над зеркалом спокойной глади реки Нерли стоит белокаменный храм, словно любясь своим отражением в воде. Поэмой, запечатлённой в камне, называют **церковь Покрова на Нерли** (1165) — наиболее совершенное творение владимирских зодчих. Посвящён этот храм религиозному празднику Покрова Богородицы. С достоинством встречал он иноземцев у ворот Владимирской земли, говоря языком камня о её величии и красоте.

Глубокая печаль русского князя Андрея Боголюбского по погибшему сыну воплотилась в светлом образе этого храма. Его созерцание вызывает у нас чувство тихой грусти и умиротворения.

Не менее глубокое впечатление оставляет образ **Реймского собора** во Франции — архитектурного памятника XIII—XIV вв. Лёгкая, ажурная громада собора, его строгая композиция, величественный интерьер, слияние архитектурных форм в едином движении ввысь порождают ощущение бесконечного развития. Синтез зодчества и ваяния воспринимается как праздничная симфония стрельчатых арок, колонн и цветущего, сказочно великолепного скульптурного убранства. В нём ощутимо живое биение творческой мысли.

Церковь Вознесения в Коломенском (XVI в.) — один из немногих сохранившихся памятников эпохи Ивана Грозного в Москве, один из первых каменных шатровых храмов в России. Коломенское было символом Елеонской горы, на которой совершилось Вознесение Господне.

Кёльнский собор

Реймский собор

• Какие чувства вызывает у вас созерцание этих храмов? Сравните свои впечатления с приведёнными выше высказываниями.

• Почему храм Покрова на Нерли вызывает ассоциацию со свечой?

• Почему архитектуру часто называют застывшей музыкой?

• Какие знакомые вам музыкальные произведения созвучны образам храмов?

• Послушайте фрагменты русской и западноевропейской духовной музыки. Что в них общего и что их различает?

• Почему эти памятники архитектуры и музыки можно отнести к неоспоримым шедеврам, представляющим идеалы красоты?

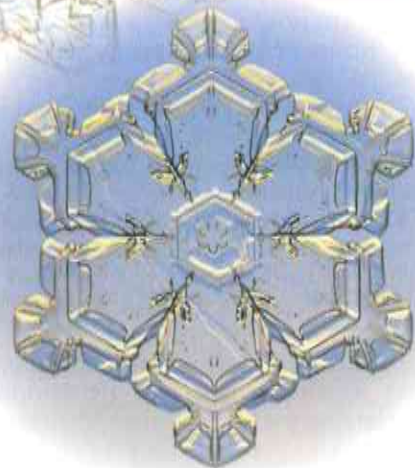
Есть ли у красоты свои законы

Джотто. Омовение Христа

Гармония (греч. harmonia) — созвучие, согласие, соразмерность, соподчинённость частей целого.

Композиция (лат. compositio — сочинение, составление, соединение, примирение) в искусстве — построение, внутренняя структура произведения, его целостность и соразмерность составляющих частей.

У красоты действительно есть свои законы! Архитектурное сооружение (храм или просто изба), живописная картина или произведение графики, скульптура или изделие народных умельцев, старинное песнопение или народная песня, спектакль, кинофильм или крупное сочинение для симфонического оркестра — все они созданы по законам красоты.

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

Гармония изначально свойственна миру и всем его составляющим. Её лишь надо уметь увидеть и извлечь, как это делают художник и учёный, которые в большей мере, чем другие люди, чувствуют гармонию.

Древние греки, открывшие понятие гармонии, тесно связывали её с понятием меры. «Меру во всём соблюдай», — советовали древнегреческие мудрецы. Мера заставляла постоянно выявлять внутренние связи через симметрию, пропорции, ритм — базовые понятия и в природе, и в искусстве, и в науке.

Симметрия, пропорции, ритм тесно связаны с математикой. Не случайно древнегреческий философ и математик Пифагор и его последователи утверждали, что всё прекрасно благодаря числу. Они создали учение о гармонии сфер, утверждая, что расстояния между планетами соответствуют числовым отношениям музыкальной гаммы, определяющей целостность и благозвучие Космоса.

Симметрию как признак живого организма воспринимают в качестве организующего мир начала. Всё симметричное привычно, приятно глазу и потому оценивается как красивое. В искусстве симметрия находит выражение в композиционном построении произведений.

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

Пропорции строения тела человека в Античности определяли красоту и пропорциональность греческой архитектуры. Особенно важную роль в искусстве играет *золотая пропорция* — *пропорция золотого сечения*, применявшаяся со времён Античности. Лучшие произведения искусства — архитектуры, музыки, живописи, литературы — построены по правилам золотого сечения.

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 создаётся впечатление неуравновешенности, беспокойства. Только золотое сечение вселяет одновременно чувства покоя и жизненной силы и потому воспринимается как прекрасное.

Музыкальная гамма разбита на пропорциональные части, она в буквальном смысле слова пронизана пропорциями, а пропорциональность — признак красоты.

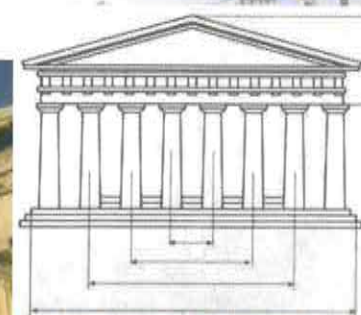
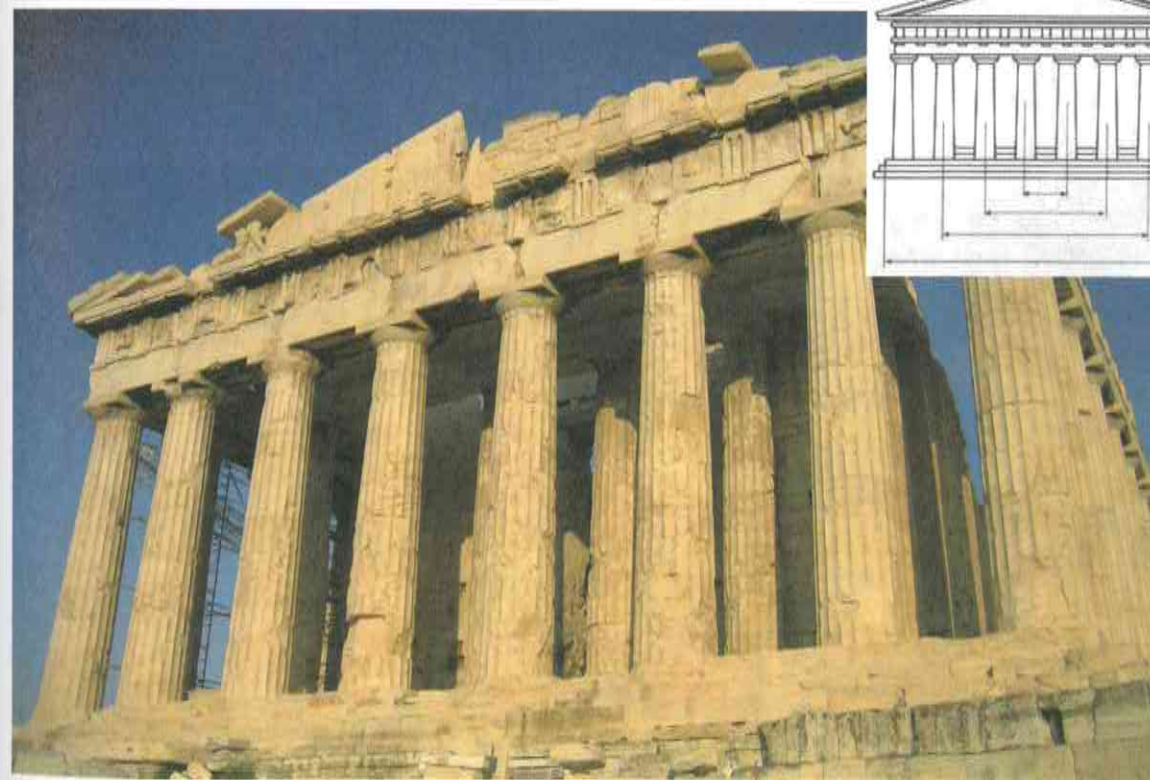
В музыке и литературе кульминация произведения, как правило, находится в точке золотого сечения.

Поликлет.
Дорифор
(копьеносец)

Парфенон. Вид с запада. Колонны дорического ордера

Миниатюра из Кодекса Борджесса

Дамы в голубом. Фреска из кносского дворца на Крите

П. Уччелло. Битва при Сан-Романо

Ритм в искусстве определяет характер композиции. Но ритм является и характерным свойством любого живого организма. Биоритмы — условие его существования. Ритм есть во всём, что зависит от времени. Это своего рода мера времени и закономерность процессов. В природе буквально всё подчинено ритму: смена дня и ночи, времён года, фаз луны и т.д. Типичный признак ритма — определённая закономерность в повторяемости явлений, форм, элементов.

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 передаёт движение.

Музыкальный ритм имеет свои особенности. В музыке ритм в широком смысле слова определяет композицию музыкального произведения. Отражённые в музыке эмоции способны к стремительным и даже мгновенным переходам. Например, при смене композиционных разделов композитор свободно переходит от одной эмоции к другой, подобно тому как писатель или кинорежиссёр переносит читателя,

зрителя на несколько лет вперёд или назад, от истории одного персонажа к истории другого.

Вместе с тем при постепенном, психологически мотивированном переходе композитор часто использует знание временных законов связи жизненных эмоций. Одни эмоции подвижны, изменчивы, другие отличаются постоянством. Эта глубина погружения в эмоциональное состояние и находит отражение в музыке. Логика эмоциональных переходов часто отражается в форме произведения, пропорциях его частей.

В узком смысле слово «ритм» подразумевает ритмический рисунок — последовательность звуков разной длительности, определяющую характер мелодии. Например, пунктирный ритм характерен для маршевой, энергичной музыки, а мерное чередование ровных длительностей — для колыбельной песни.

Каждая эпоха рождает свои музыкальные ритмы, связанные с деятельностью человека. Наряду с ритмами работающих машин, стука колёс бегающих поездов, всевозможных сигналов музыка может передать и «застывшее время» Космоса, Вселенной, стихию мерцающих звёзд. В мировом эфире границ не существует. И часто именно ритмы становятся посланцами культур. Достоинством всего человечества стали ритмы народов Африки, коренных народов Америки. Под их влиянием богаче стали ритмы классической и современной музыки.

• Рассмотрите произведения изобразительного искусства и фотографии на страницах учебника. Какую роль в композиционном решении каждого из них играют гармония, пропорции, симметрия, ритм?

• Послушайте несколько музыкальных произведений, проследите за развитием музыки, контрастностью её частей, определите место кульминации, используя графические изображения (фразировочные лиги, обозначения динамики, ритмические рисунки).

• Послушайте 1-ю часть Симфонии № 40 В. А. Моцарта (или «Неоконченной симфонии» Ф. Шуберта). Обсудите с одноклассниками изменения эмоционального состояния, логику развития музыкальной мысли, выраженной композитором.

Художественно-творческое задание

► Создайте гармоничную композицию с выразительным художественным образом на одну из тем: «Спортивный праздник», «Дискоотека», «Музыка», «Шопинг», «Одиночество», «Времена года» и др. Где можно использовать такую композицию?

Всегда ли люди одинаково понимали красоту

Маркграф Эккегард и его жена Ута. Статуи собора в Наумбурге. Германия

Ф. Буше. Портрет мадам де Помпадур

Искусство каждой эпохи стремится создать образ прекрасного человека, вобравший в себя лучшие черты своего времени. Соответственно смене идеалов, взглядов, вкусов людей менялись и стили в искусстве.

Важной составляющей внешнего вида человека является одежда. Не случайно говорят: «По одежке встречают...» Действительно, костюм служит визитной карточкой эпохи. В нём, как в зеркале, отражаются представления людей о прекрасном человеке, его мировоззрении и вкусах.

О. Ренуар. Танец в Буживале

Б. Кустодиев. Купчиха за чаем

Ж. Л. Давид. Клятва Горациев

О. Ренуар. Танец в городе

- Посмотрите на произведения искусства, изображённые на этих страницах. Как менялось представление о красоте человека в разные эпохи, в разных слоях общества? Охарактеризуйте идеал прекрасного человека в разные эпохи.
- Послушайте фрагменты произведений инструментальной музыки. С образом человека какой эпохи они соотносятся? Как костюм передаёт мировоззрение людей?

Художественно-творческое задание

► Идеалы какой эпохи в истории человечества вам особенно близки — нравятся архитектура и одежда, музыка и живопись, привлекателен образ жизни? Пофантазируйте и представьте, что вы живёте в то время. Подумайте, кем бы вы хотели быть. Изобразите себя в образе идеального человека полюбившейся вам эпохи. (Материалы: перо, тушь; аппликация; акварель; линогравюра и др.) Подберите музыкальные произведения, соответствующие тому времени.

Великий дар творчества: радость и красота созидания

М. Нестеров. Портрет скульптора В. И. Мухиной

П. Корин. Портрет пианиста К. Н. Игумнова

Творческим потенциалом обладает каждый человек. Но не все могут полностью или хотя бы частично его реализовать. И далеко не все люди стремятся к этому, хотя творчество наполняет смыслом жизнь человека, содействует его духовному росту, делает обыденность интересной, разнообразной и полезной.

Созидание нового в любом виде деятельности — науке, искусстве, строительстве, даже игре — творческий процесс. Конечно, если он доставляет радость, если человек, создавая новое, вкладывает в него свою душу.

В результате научного творчества открываются новые закономерности реального мира, новые законы и факты природы. Плодом художественного творчества является создание «второй реальности» в картинах, музыкальных и литературных произведениях, фильмах и т. д.

Творчество всегда активно, оно предполагает творческое усилие, не терпит лени. Не случайно к проблеме творчества обращаются многие поэты.

Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну,
Ты — вечности заложник
У времени в плену.

Б. Пастернак

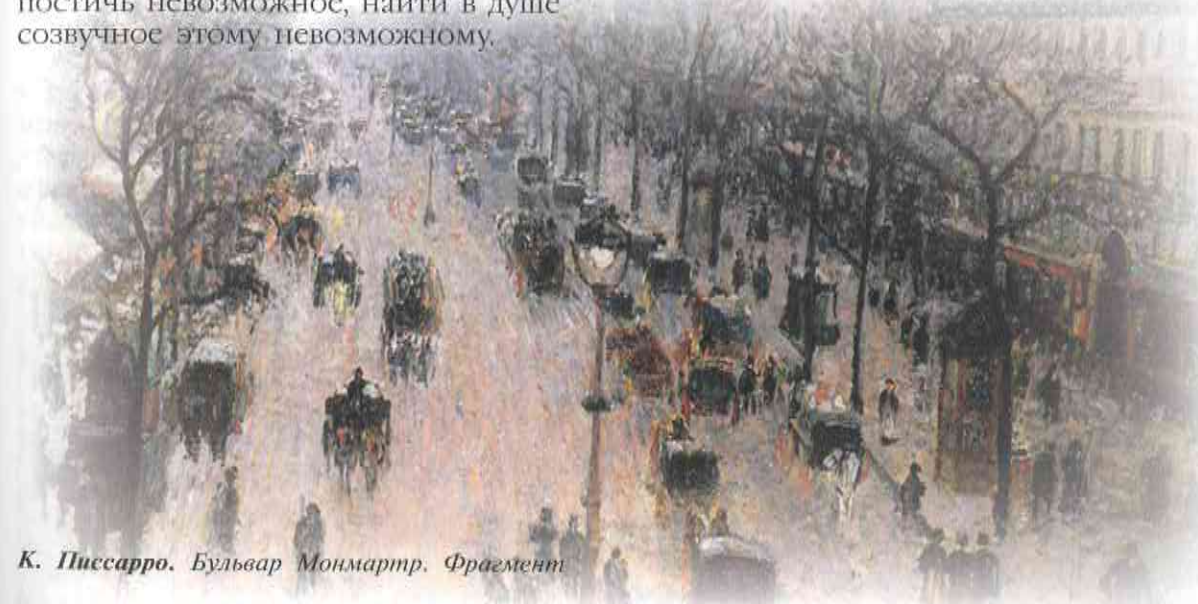
Творческий порыв предвосхищает рождение нового. Но необходимо научиться мечтать, фантазировать, включать для решения задач не только интеллект, но и интуицию. Творческое состояние характерно тем, что оно овладевает мыслями, чувствами, волей, сознанием человека, определяет не только его отношение к жизни, но подчас и его судьбу.

Искусство обладает уникальной способностью доставлять человеку радость творить и любоваться творчеством. Эта особая радость возникает благодаря эстетическому переживанию, которое испытывает человек, соприкасающийся с искусством, автор ли он художественного произведения или зритель, слушатель или читатель. Восприятие произведений искусства тоже творческий процесс и потому также приносит радость. Сила искусства — в его эмоциональности, в том, что оно способно потрясать людей.

Момент творческого процесса запечатлён в различных картинах, скульптурах. Воспринимая их, человек погружается в атмосферу творчества, у него рождается желание постичь невозможное, найти в душе созвучное этому невозможному.

В. Тропинин. Портрет А. С. Пушкина

К. Писсарро. Бульвар Монмартр. Фрагмент

• Найдите в справочной литературе понятие «творчество», сравните его определение с вашим представлением о нём. На основании собственного опыта и новых знаний сформулируйте свой взгляд на творчество.

• Объясните, как вы понимаете утверждение выдающегося французского скульптора О. Родена: «Мир будет счастлив только тогда, когда у каждого человека будет душа художника, иначе говоря, когда каждый будет находить радость в своём труде».

• Послушайте несколько музыкальных произведений в различных исполнительских трактовках. В чём проявилась творческая индивидуальность каждого исполнителя? Как стиль исполнения повлиял на образно-смысловой строй сочинений?

• Какими выразительными средствами художники передают творческое состояние героев представленных здесь картин?

Художественно-творческое задание

► Выполните ассоциативную композицию на тему «Город». (Это может быть музыкальный город, индустриальный, вечерний и т. п.). Дайте оценку своей работе.

Как соотносятся красота и польза

Дж. Л. Бернини. Аполлон и Дафна

Есть ли в красоте какая-то польза? Конечно, ведь красота радует взгляд, поднимает настроение, раскрывает ценность природы, жизненных явлений и др. Красивое всегда гармонично, ему присуще чувство меры. Не случайно даже математики говорят, что истинная формула всегда лаконична и красива по начертанию.

Если строго разграничить искусство и обыденную жизнь, то можно сказать, что красота — это привилегия искусства, а польза — привилегия обычной жизни. Но подобного разграничения не существует, так как искусство активно вторгается в нашу жизнь в виде оформления интерьеров, мебели, одежды, книг, архитектуры зданий, дизайна машин и бытовой техники, музыкальной среды, песенно-танцевальных ритмов и т. д. А обыденная жизнь становится содержанием художественных произведений. Такое взаимопроникновение обеспечивает гармонию красоты и пользы.

Во все времена искусство давало возможность людям запечатлеть эпизоды повседневной жизни. Благодаря этому мы имеем представление о том, как жили и что ценили люди от глубокой древности до наших дней.

Красота для древних народов не была самоцелью. Для них красивым было то, что в наибольшей степени способствовало выживанию и победе. Красивое — это прежде всего быстрое, сильное, стремительное.

Античный философ Сократ (V в. до н. э.) считал красивым то, что наилучшим образом соответствует своему назначению. На основании этого утверждения он, не отличаясь привлекательной внешностью, в шутку, но тем не менее очень убедительно доказывал, что необычайно красив. «Большие уши лучше улавливают

звук, — говорил он, — поэтому они красивы».

И в последующие эпохи люди по-разному воспринимали красоту и пользу окружающего мира. Например, фламандские художники XVII в. восхищались великолепием огромного количества снеди, фруктов, овощей, даров моря. А голландские художники того же времени радовались тихому домашнему уюту.

В эпоху барокко искусство отражало напряжённую эмоциональную жизнь человека, его сложный и многообразный внутренний мир. В живописи, скульптуре, музыке получила воплощение борьба противоположных сил: света и тьмы, силы и слабости, грубой власти и нежной покорности. Это повлекло за собой замысловатые, причудливые и противоречивые формы искусства.

В «Высокой мессе» И. С. Баха драматургия основана на раскрытии контрастных образов: скорби, страдания и радости, света, которые пробуждают величие духа и устремлённость к активному действию.

П. де Хох. Мать у колыбели

Р. Снайдерс. Натюрморт с фруктами и овощами

Д. Жилинский. Воскресный день

Г. ван Хойтхорст. Концерт на балконе

Шлягер (нем. Schlager) обозначает примерно то же, что имеется в виду в английском best-seller (ходкий, хорошо продающийся товар), например модная книга, или в английской метафоре hit (попадание — гвоздь сезона, хорошо продающийся диск).

Сцены заурядных или даже трагических событий, которые в жизни далеки от представлений о прекрасном, в художественном воплощении обретают высокий смысл и красоту. Их польза в том, что они побуждают нас к размышлению, переживанию, состраданию, помогают открыть новые грани окружающей действительности и своего внутреннего мира и тем самым приобщиться к творчеству. Искусство сопровождает человека повсюду. Современная техника сделала его доступным каждому. Сегодня можно говорить об омузыкаленном, озвученном быте. Лёгкая, развлекательная музыка стала так называемой потребительской музыкой. Она вызывает у слушателей всё новую и новую потребность в себе самой. К такой музыке относится *шлягер* — модная песенка танцевального характера, как правило, с текстом лирического содержания.

Однокоренной глагол *schlagen* имеет значение «бить», «колотить», что выражает сущность самого действия: исполнение такой музыки опирается, как правило, на жёсткую ритмическую фигуру, обычно повторяемую на значительном или даже на предельном уровне громкости. Шлягеры отличаются внеэтническим характером и использованием определённого набора штампов.

Музыка представляет всё разнообразие Вселенной, воплощённое в бесконечных сочетаниях звуков. Каждый слушает ту музыку, которая ему нравится. Музыкальные пристрастия человека — это своеобразное зеркало, но отражается в нём не внешняя форма, а внутреннее содержание.

В жизни происходит преувеличение утилитарной значимости искусства, его прикладной функции, при которой эстетические, художественные качества отодвигаются на второй план. Именно с этим связано применение музыки и живописи как средств магического воздействия. Музыка и живопись используются и в медицинских, и в воспитательных целях, они способны лечить, психически оздоравливать человека.

Издавна музыку применяли как средство управления поведением человека, организации его действий. Музыка объединяет в себе две крайности, которые легко становятся самостоятельными по отношению друг к другу: в ней царят глубочайшая задушевность и проникновенность и вместе с тем строжайшая рассудочность.

Я. Вермеер. Дама у вирджинала с кавалером (Урок музыки)

• Как называются жанры искусства, которые изображают повседневную жизнь? Какие художники работали в этих жанрах?

• Послушайте музыку, которая украшает наш быт, и музыкальные сочинения, основой содержания которых является повседневная жизнь.

• Вспомните музыкальные сочинения и произведения изобразительного искусства, которые разрушают представление человека о красоте и гармонии. Как вы считаете, они приносят вред или пользу? В чём это проявляется?

• Поясните конкретными примерами смысл выражения поэта Д. Самойлова: «Музыка лечит... Музыка губит».

Как человек реагирует на различные явления в жизни и в искусстве

Э. Мунк. Крик

Д. Шостакович

Когда в жизни всё хорошо и красиво, говорят «как в сказке» или «как в кино». И наоборот, негативные явления, символически отражённые в искусстве, хотя и вызывают возмущение, но при этом не рожают чувства агрессии или сильно выраженного страдания.

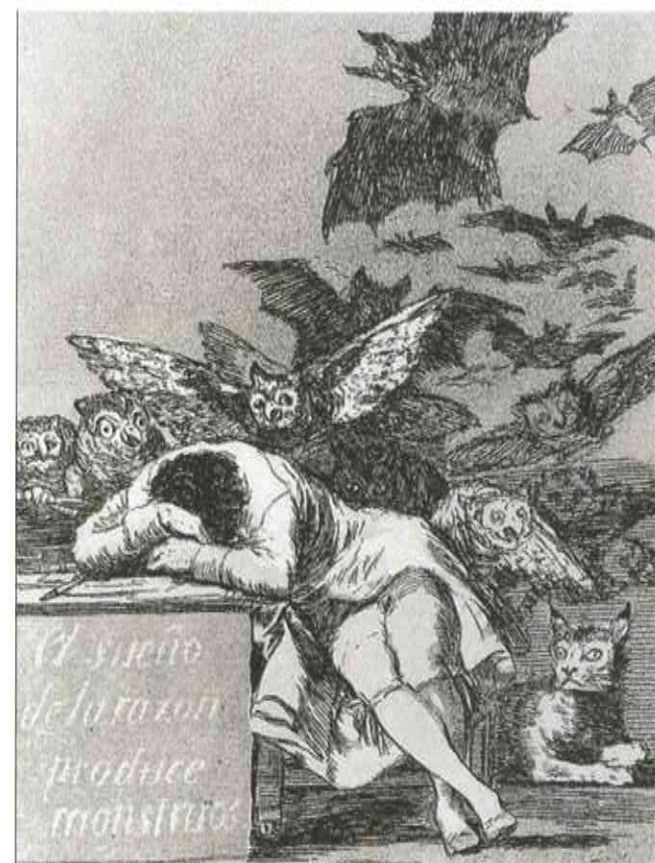
На картине испанского художника Пабло Пикассо «Герника» (1937) изображено страшное событие, случившееся в самом начале Второй мировой войны. Фашистская авиация разбомбила маленький испанский городок Гернику, стёрла его с лица земли, уничтожила мирных жителей. Художник не мог не откликнуться на беду своего народа. Но показать результаты разгрома в реалистической манере значило, по его словам, изобразить мясную лавку. Поэтому Пикассо обратился к языку символов. С их помощью он передал и ужас, и боль, и страдание, и возмущение, но сделал это очень тактично, не вызывая у зрителя чувства страха и отвращения, которые бы непременно возникли, если бы художник фотографически отразил это событие. Картина вот уже много лет висит на огромной стене музея Прадо в Мадриде, напоминая о преступлении перед человечеством, которое нельзя забывать.

Понять смысл картины могут люди любой страны, любой эпохи, если они владеют языком символов.

Нет ни одного человека, которому была бы незнакома Симфония № 7 («Ленинградская») Дмитрия Дмитриевича Шостаковича (1906—1975), сочинённая в 1941 г. Она стала символом грядущей победы над фашизмом и своеобразным музыкальным памятником Великой Отечественной войне. Спустя два года композитор пишет Симфонию № 8 — одно из наиболее

трагических творений искусства XX в., сравнимое разве что с «Герникой» Пикассо. Симфония представляет собой монументальную трагическую фреску происходящего вокруг, как бы отражающую весь мир. В ней и трагедия войны, и ужас российской повседневности с её лицемерием и гигантоманией, и заботы обычного человека, и его надежда на лучшие времена.

«Сон разума рождает чудовищ», — сказал Ф. Гойя. «Сон совести превращает в чудовище самого человека», — мог бы добавить Шостакович. У композитора образы зла окарикатурены, переведены из области вечных категорий в контекст злободневной современности. Контрастное сопоставление безысходности и просветления производит неотразимое впечатление. Мучительно напряжённая музыка симфонии вызывает к совести, протестует против зла, насилия и всего, что причиняет людям боль и страдания.

Ф. Гойя. Сон разума рождает чудовищ

- Как вы понимаете символику картины «Герника»?
- Рассмотрите все элементы картины. Пользуясь словарями и справочниками по символике, найдите различные значения символов, берущих начало в глубокой древности. Интерпретируйте эти значения для картины, посвящённой трагедии мировой войны.
- Какие средства художественной выразительности использовал художник, чтобы передать эмоциональное состояние персонажей?
- Послушайте 3-ю часть Симфонии № 8 Д. Шостаковича. Какой смысл она выражает? Какими образными средствами композитор раскрывает трагизм жизненных ситуаций?

Прекрасное пробуждает доброе

С. Боттичелли. Алтарь Барди. Фрагмент

Э. Уорхол. Мэрилин

Преобразующая сила искусства

Художники всегда размышляли о предназначении искусства, своего творческого дара. «И чувства добрые я лирой пробуждал...» — писал А. Пушкин. «Надёжная опора вдохновенью была дана мне с детства в красоте», — считал Микеланджело. «Прекрасный стих подобен смычку, проводимому по звучным фибрам нашего существа. Не свои — наши мысли заставляет поэт петь внутри нас. ...Он восхитительно пробуждает у нас в душе нашу любовь и нашу скорбь. Он кудесник. Понимая его, мы тоже становимся поэтами, как он», — говорил А. Франс.

Искусство обладает огромной действенной силой, незаметной на первый взгляд. Читая книгу, смотря кинофильм или спектакль, посещая художественный музей или выставку, слушая классическую музыку или современные песни, человек как будто только отдыхает, проводит досуг. На самом деле во время общения с искусством, погружаясь в художественное произведение и сочувствуя героям, персонажам, он словно примеряет на себя другие характеры, разнообразные ситуации, получает новый опыт: сопереживает положительным персонажам, негодует, когда видит несправедливость по отношению к слабым и беззащитным.

Художественные образы служат эстетическими идеалами, которые проявляются в отношении к жизни, в характеристиках положительных и отрицательных персонажей и воплощаются в самых разных формах: в героической поэме и сатире, в трагедии и комедии.

Классическое искусство воздействует на ум, сердце, душу человека, восстанавливает психическое и эмоциональное равновесие, помогая снять внутреннее напряжение и волнение, порождённое реальной жизнью, гармонизирует внутренний мир воспринимающего его читателя, слушателя, зрителя. Настоящее искусство спокойно, ненавязчиво, оно «не терпит суеты», воспитание искусством — это «тихая работа» (Ф. Шиллер).

Массовая культура, напротив, оглушительна, назойлива, суматошна, развлекательна, легка для восприятия. Она так прочно вошла в сознание многих людей, что места для высоких духовных ценностей уже почти не осталось. Образы культуры, в том числе массовой, воздействуют на взгляды, вкусы и мировосприятие человека исподволь, часто неосознанно для него.

Р. Ван дер Вейден. Дева Мария с младенцем

- Какие герои художественных произведений вам интересны? На кого из них хотелось бы быть похожими? Кому из них хотелось бы подражать? Над какой важной жизненной проблемой они побудили вас задуматься?
- Прочитайте стихотворные строки английского поэта и драматурга XVI в. У. Шекспира.

Нет на земле живого существа
Столь жёсткого, крутого, адски злого,
Чтоб не могла хотя б на час один
В нём музыка свершить переворота.

Подберите музыкальное произведение (классическое или современное), на примере которого вы смогли бы раскрыть смысл этого высказывания.

- Какие взгляды, вкусы, характер формирует общение человека с произведениями высокого искусства, а какие — с продуктами массовой культуры? С помощью примеров обоснуйте своё мнение.

Художественно-творческие задания

► Сделайте эскиз плаката или рекламной листовки на какую-нибудь социально значимую тему, например «Моя семья», «Экология души», «Здоровый образ жизни», «Мир моих увлечений» и т. п.

► Составьте программу концерта авторской песни на тему «Надежды маленький оркестрик под управлением любви». Какие нравственные ценности вы хотели бы раскрыть с помощью песен, включённых в эту программу?

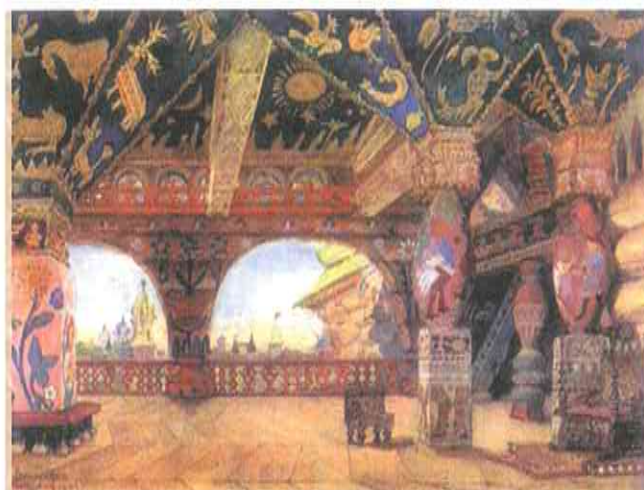
Исследовательский проект

«Полна чудес могучая природа». Весенняя сказка «Снегурочка»

В течение жизни каждому человеку приходится решать множество различных проблем — житейских, нравственных, социальных и др. Жизнь иногда предлагает разные пути их решения. Какой выбрать?

Искусство во все времена помогло человеку решать трудные вопросы, открывать различные грани мира, осознавать себя в этом мире, путешествовать во времени и пространстве. Каждый из вас, общаясь с искусством, может узнать что-то новое о мире и о себе. У вас появятся новые знания, новый художествен-

ный опыт, новые увлечения, связанные с искусством. Но, вероятно, останется много тайн и загадок, которые можно решать сообща в живой, увлекательной форме — в форме художественного события.

Слова мудрого царя Берендея («Полна чудес могучая природа») приведут вас к знакомому с детства сюжету народной сказки «Снегурочка».

Реализация проекта потребует разработки следующих *содержательных линий*:

- * истоки образа Снегурочки в языческой культуре славян;
- * варианты народных и авторских сказок (новогодних и весенних) — братьев Гримм, В. Даля, А. Афанасьева и др.;
- * пьеса для театра А. Н. Островского «Снегурочка»;
- * музыка П. И. Чайковского к одноимённому спектаклю;
- * опера-сказка Н. А. Римского-Корсакова;
- * образы сказки «Снегурочка» в изобразительном искусстве: книжные иллюстрации — И. Билибин и др.; декоративно-прикладное искусство — Палех, Федоскино и др.; живопись — Н. Рерих, К. Коровин, М. Врубель, В. Васнецов и др.; эскизы костюмов и декораций;
- * кинофильмы и мультфильмы «Снегурочка».

Раскрыть своё понимание глубокого смысла этой доброй и поучительной истории-сказки вы сможете, выбрав интересный для вас вид деятельности: исследовательский, художественно-практический (музыкальный, литературный, театральный, хореографический, режиссёрский, оформительский, технического обеспечения проекта и др.). Ролевые игры, где вы будете играть роли журналистов, психологов, сценаристов и др., помогут представить данный проект зрителям и слушателям, которыми могут быть ваши учителя и родители, сверстники и младшие школьники.

