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

Искусство

8—9 классы

Учебник
для общеобразовательных
учреждений

Москва «Просвещение» 2009

iskusstvo maket8!.indd 1 6/18/09 5:09:05 PM

Сергеева Г. П.
С 32 Искусство. 8—9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. — М.: Просвещение, 2009. — 000 с.: ил. — ISBN

Учебник предназначен для учащихся 8—9 классов общеобразовательных учреждений. Он написан в соответствии с программой «Искусство. 8—9 классы» тех же авторов.

Издание представляет собой учебник интегрированного типа. Он поможет приобщить учащихся к художественно-творческой деятельности на уровне компетентного читателя, зрителя, слушателя, адекватно воспринимающего и оценивающего разнообразные явления искусства.

Учебник является основной частью учебно-методического комплекта, в который входят фонохрестоматия музыкального материала и пособие для учителей с примерными поурочными разработками.

Учебник даст возможность вести уроки учителям изобразительного искусства или музыки в зависимости от их профессиональной подготовки и возможностей школы.

ISBN

© Издательство «Просвещение», 2009
© Художественное оформление.
Издательство «Просвещение», 2009
Все права защищены

iskusstvo maket8!.indd 2 6/18/09 5:09:06 PM

Дорогой друг!

Вместе с этим учебником вы войдете 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, режиссеры и композиторы, скульпторы и архитекторы, музыканты-исполнители и дизайнеры разных времен, 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?

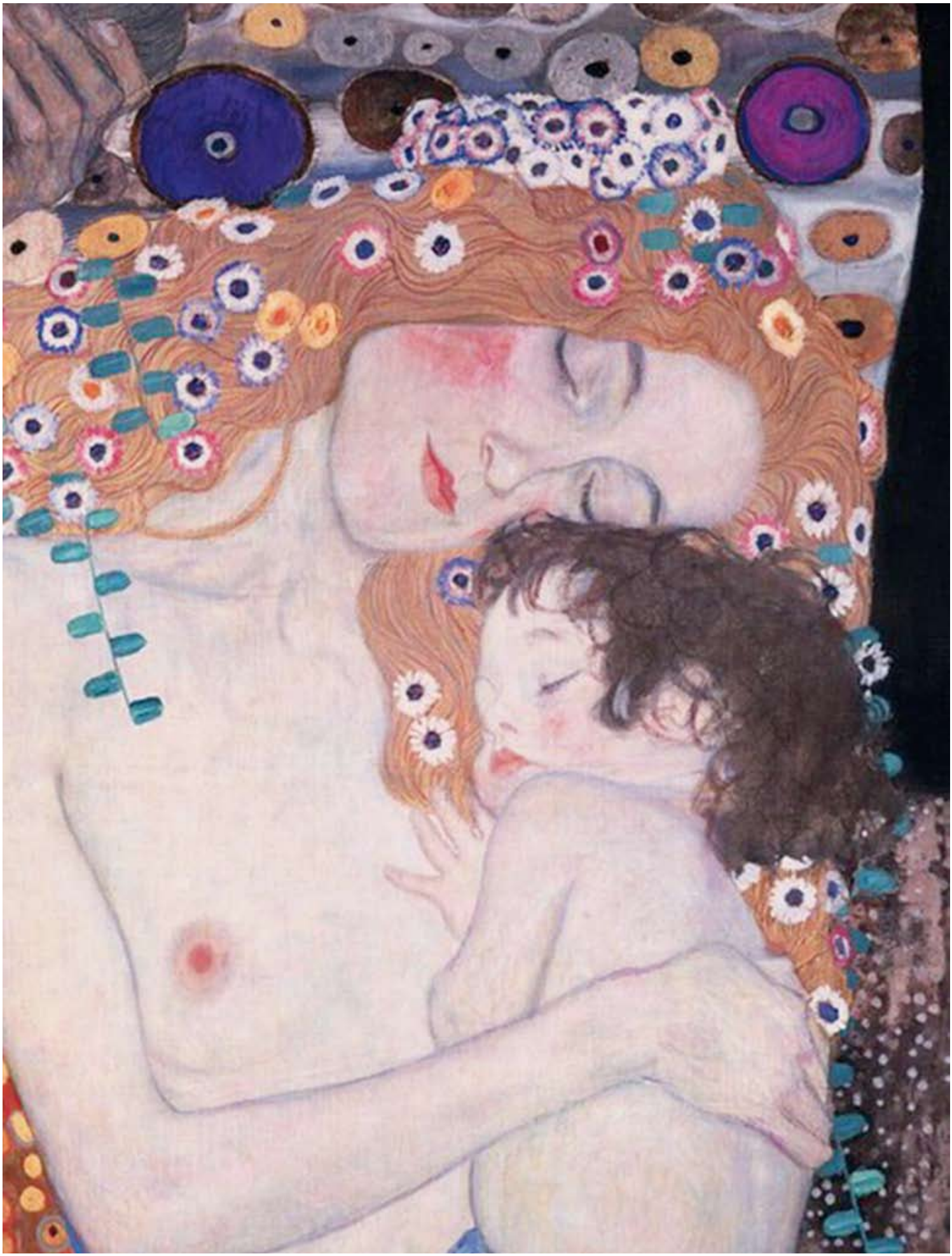
На эти и другие вопросы вам поможет ответить жизненный опыт и знания, полученные на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы, на занятиях внеурочной и внешкольной художественно-эстетической деятельностью, а также справочники, энциклопедии, Интернет и, конечно, этот учебник.

В учебнике есть задания, для выполнения которых 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.

Организовать материал в тетради можно 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!

iskusstvo maket8!.indd 3 6/18/09 5:09:11 PM



iskusstvo maket8!.indd 4 6/18/09 5:09:17 PM

8 класс

Искусство в жизни современного человека
6
Искусство открывает новые грани мира
20
Искусство как универсальный способ общения
46
Красота в искусстве и в жизни
74
Прекрасное пробуждает доброе
94
Исследовательский проект
96

iskusstvo maket8!.indd 5 6/18/09 5:09:17 PM

Искусство в жизни современного человека

М. Врубель. Микула Селянинович и Вольга

Искусство вокруг нас

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.

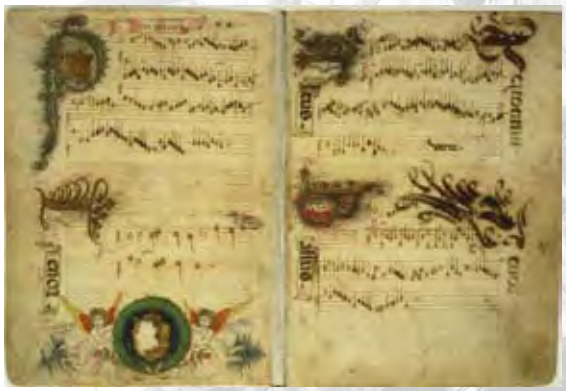
- Произведения каких видов искусства вы видите на этих страницах?
- Какие еще виды искусства вы знаете?
- Подберите репродукции для выставки, на которой будут представлены шедевры изобразительного искусства.
- Какие виды искусства вам ближе? Запишите в творческую тетрадь свои впечатления от полюбившихся вам художественных произведений.

iskusstvo maket8!.indd 6 6/18/09 5:09:22 PM

Все разнообразие окружающего нас мира и отношение человека к нему, мысли и чувства, идеи и представления, верования людей — все это передается 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», — писал известный немецкий писатель Т. Манн.

Каждый вид искусства говорит на своем 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.



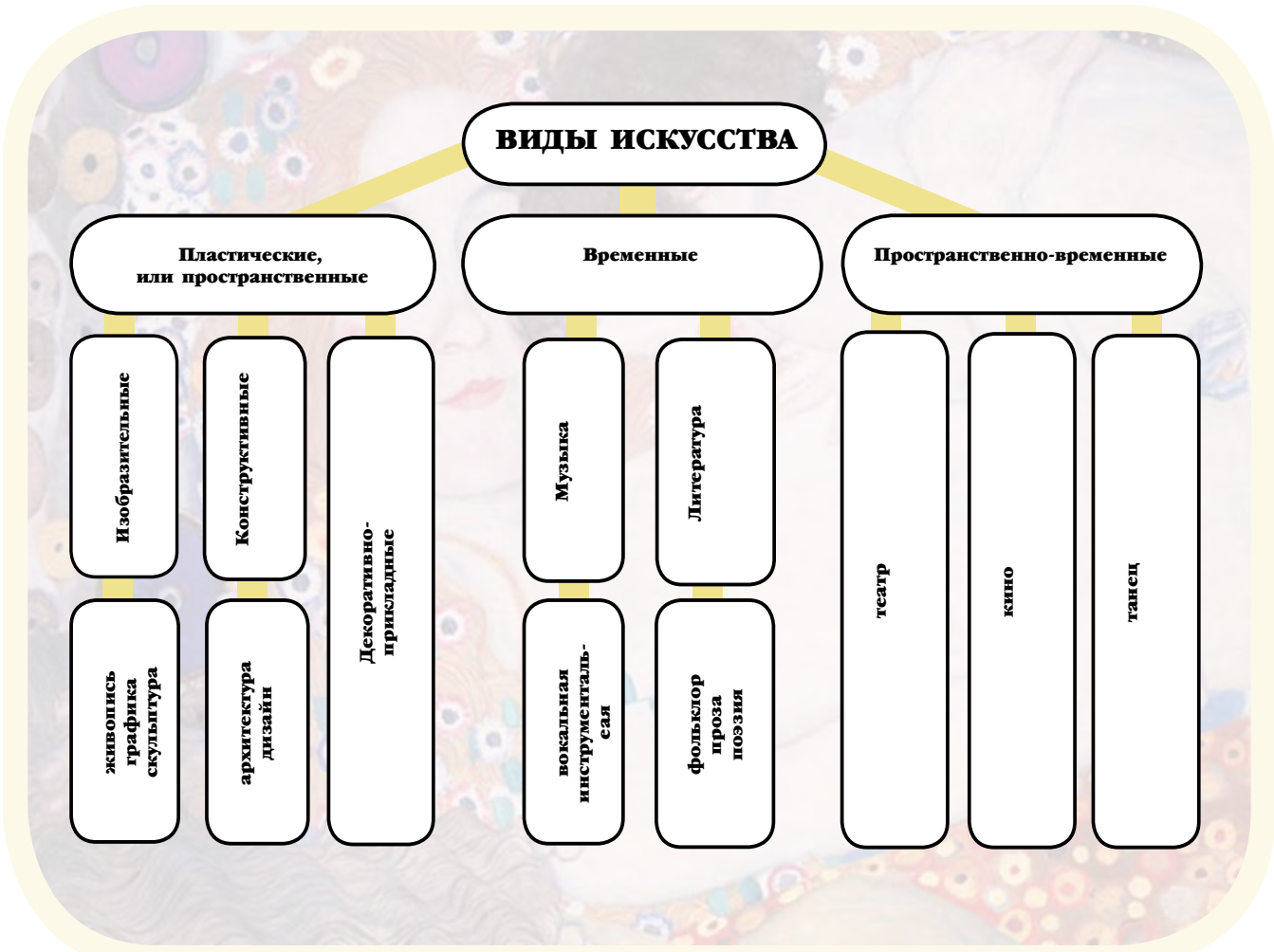
Мензуральная нотная запись

В. Боровиковский. *Портрет сестер Гагариных*

М. Клодт. *Скульптура на Аничковом мосту. Санкт-Петербург*

iskusstvo maket8!.indd 7 6/18/09 5:09:28 PM

Различные виды искусства взаимно обогащаются, часто заимствуют друг у друга средства выражения содержания. Не случайно бытует мнение, что архитектура — это застывшая музыка, что та или иная линия в картине музыкальна, что эпический роман подобен симфонии. 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 придает ему необычайную силу воздействия. Без возвышенного поэтического чувства, без одухотворенности любое произведение мертво.



• Послушайте фрагменты музыкальных сочинений. Старинная это музыка или современная? Соотнесите характер звучащей музыки с образным строем архитектурных памятников, особенностями одежды (костюмов) разных эпох и народов.

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

iskusstvo maket8!.indd 8 6/18/09 5:09:31 PM

iskusstvo maket8!.indd 9 6/18/09 5:09:35 PM

Художественный образ – стиль – язык

Портрет юноши в золотом венке из Фаюма. Египет. Искусство александрийской эпохи

У каждого времени свое лицо, свой образ, свои мелодии и ритмы. Когда мы видим величественные египетские пирамиды или храм Василия Блаженного, слушаем музыку Баха, Моцарта, Чайковского, читаем былины и народные предания, сочинения Шекспира или Дюма, Пушкина или Чехова, мы проникаемся атмосферой ушедших времен, мы узнаем людей, которые жили тогда. Последующие поколения лучше поймут наше время, если будут слушать музыку, читать книги, рассматривать картины и скульптуры нашей эпохи. Ведь современное искусство — это то, в чем 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, режиссер и актер нуждаются в контакте со зрителем, слушателем, читателем, которые соучаствуют в творческом процессе, сопереживают 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*

Большой Сфинкс в Гиззе

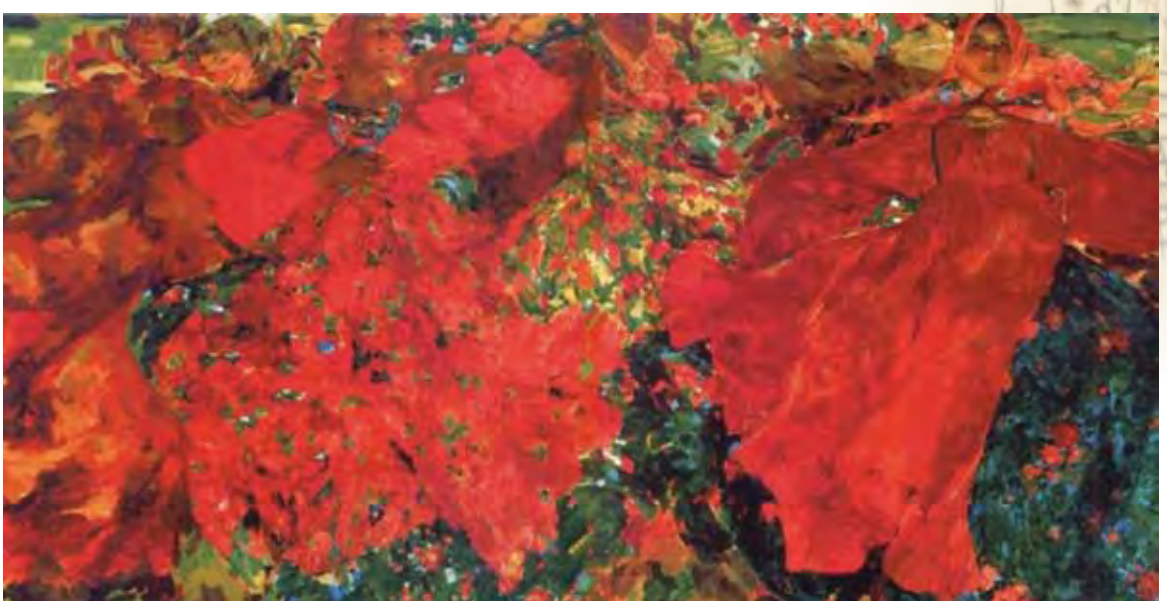
Художественный образ — это обобщенное представление о действительности, выраженное языком искусства отношение к жизни, к окружающему миру. Раскрывая свой внутренний мир, художник всегда настроен на волну своего времени со всеми его тревогами и радостями, предчувствует те или иные перемены. Поэтому и становится возможным создание художественного образа эпохи.

Стиль (от греч. stylos — буквально палочка для письма) означает почерк, совокупность характерных черт, приемов, 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. Характеризуя стиль в архитектуре, говорят, что «стиль — это эпоха», в других искусствах — в живописи, музыке, литературе — «стиль — это человек».

Язык любого искусства помогает услышать в произведении живой голос художника, многовековую мудрость народа. Выразительность, эмоциональность, образность языка живописи и графики, музыки и скульптуры, поэзии и танца обеспечивают композиция, форма, — фактура, ритм, тон, интенсивность. Это общее — в языке искусств.

В. Ван Гог. *На пороге вечности*

К. Малявин. *Вихрь*



iskusstvo maket8!.indd 11 6/18/09 5:09:46 PM

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

Чтобы научиться разбираться во всем многообразии искусства, надо понять образный строй художественного произведения, принадлежность к определенному стилю, направлению.

Д. Веласкез. *Менины*

П. Пикассо. *Менины*

iskusstvo maket8!.indd 12 6/18/09 5:09:52 PM

А. Головин. *Декорация к драме М. Лермонтова «Маскарад»*

Х. Миро. Карнавал Арлекина

• Рассмотрите изображения на этих страницах. Какие чувства они вызывают у вас? Почему?

• Послушайте несколько фрагментов музыкальных произведений. Обсудите, какой эмоциональный отклик вызвало у вас то или иное произведение.

• К какому стилю — историческому, национальному, индивидуальному — можно отнести эти произведения искусства?

• Какие из этих произведений созданы современными авторами?

• В чем 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»?

iskusstvo maket8!.indd 13 6/18/09 5:09:55 PM

Наука и искусство

Наука и искусство — это две области деятельности, которые сопровождают развитие человечества на всем протяжении его существования.

Немецкий поэт XIX в. И.-В. Гёте писал, что культуре в равной мере нужны наука и искусство. Для того чтобы наука приносила людям пользу и радость, а не вред и горе, она должна быть тесно связана с искусством. И ученый, и художник воссоздают мир во имя главной цели — постижения истины, красоты и добра. Людей науки и искусства объединяют мысль и творчество как историческая память человека. Однако наука и искусство решают разные задачи: первая изучает объективные законы мироздания, второе — отношение человека к миру, к другим людям, к самому себе.

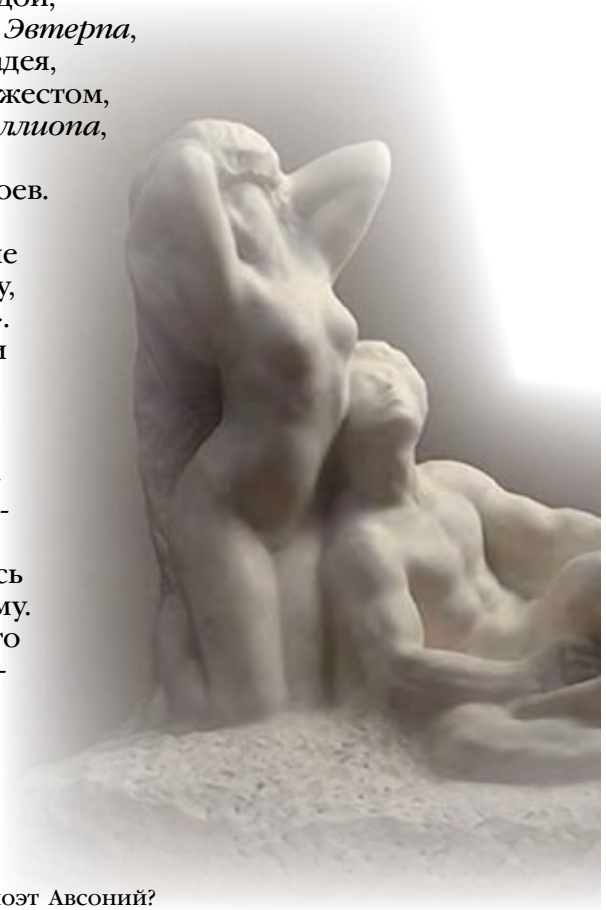
Еще в Древней Греции ученые задумались о роли искусства в жизни людей. Согласно греческой мифологии каждая из девяти дочерей бога Зевса и богини Мнемозины, являясь музой, покровительствовала определенной области творчества.

М. де Вооз. *Аполлон и музы.*

iskusstvo maket8!.indd 14 6/18/09 5:10:00 PM

Клио прошлых времен дела вещает потомству,
Мельпомена трагический вопль исторгает печали,
Радует *Талия* шуткой, веселым словцом и беседой,
Сладкую песню поет с тростниковою флейтой *Эвтерпа*,
Терпсихора кифарой влечет, бурей чувства владея,
С плектром в руке *Эрато* чарует и словом, и жестом,
Песни времен героических в книге хранит *Каллиопа*,
Звезды небес изучает *Урания,* неба вращенье,
Жестами все выражая, *Полигимния* славит героев.

О. Роден. *Поэт и муза*



Науки, искусства и ремесла 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, «посвященным». Художников и поэтов Китая потомки называли «мудрецами древности».

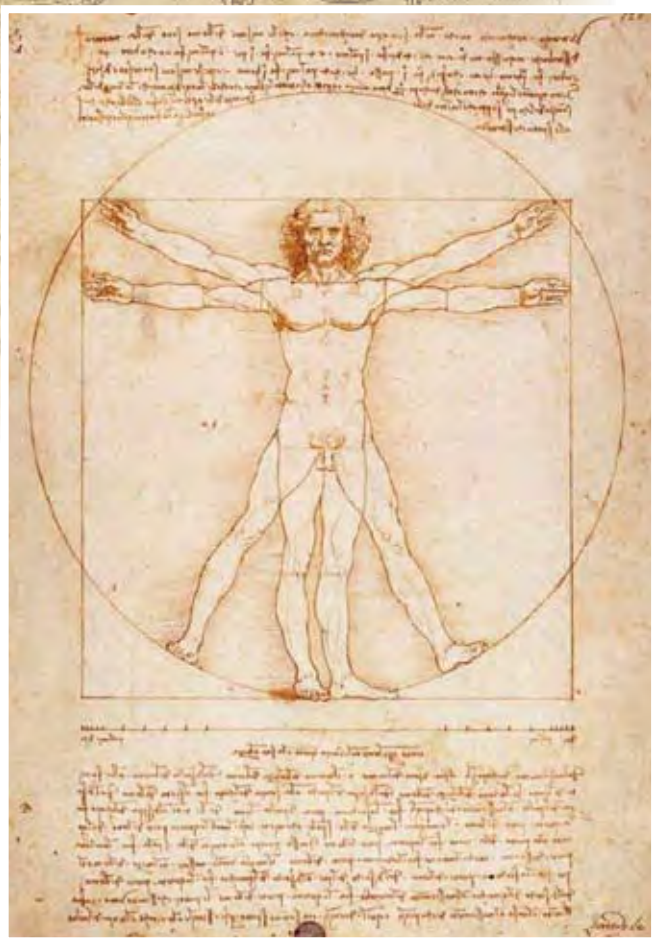
В эпоху Возрождения впервые утвердилось понимание искусства, близкое к современному. Искусство объединяло все виды художественного творчества, тем самым отделяя его от других видов человеческой деятельности.

- О каком предназначении муз говорит древнеримский поэт Авсоний?
- 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. н.э***

iskusstvo maket8!.indd 15 6/18/09 5:10:03 PM

Знание научное и знание художественное



Л. да Винчи. *Витрувианский человек*

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 еще и писателем, ученым и инженером, изобретателем и анатомом.

Его гениальные догадки как ученого, 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 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

• Прочитайте басню Леонардо да Винчи. Как можно трактовать ее мораль?

• О каких жизненных установках художника и ученого свидетельствуют подписи под его рисунками компаса и плуга?

iskusstvo maket8!.indd 16 6/18/09 5:10:05 PM

разрушается упорством. Не оборачивается тот, кто устремлен к звезде».

Басня. Случилось так, что комочек снега очутился на верхушке 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 чем 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 произвел 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 ее смириться с заточением в телесной оболочке.

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

Л. 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.

iskusstvo maket8!.indd 17 6/18/09 5:10:09 PM

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 смущают 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*

iskusstvo maket8!.indd 18 6/18/09 5:10:14 PM

Д. Фетти. *Архимед*

Наскальная живопись бушменов

Тимпан собора Сент-Лазар. *Отен. Франция*

Донателло. *Благовещение*

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

iskusstvo maket8!.indd 19 6/18/09 5:10:20 PM

Искусство открывает новые грани мира

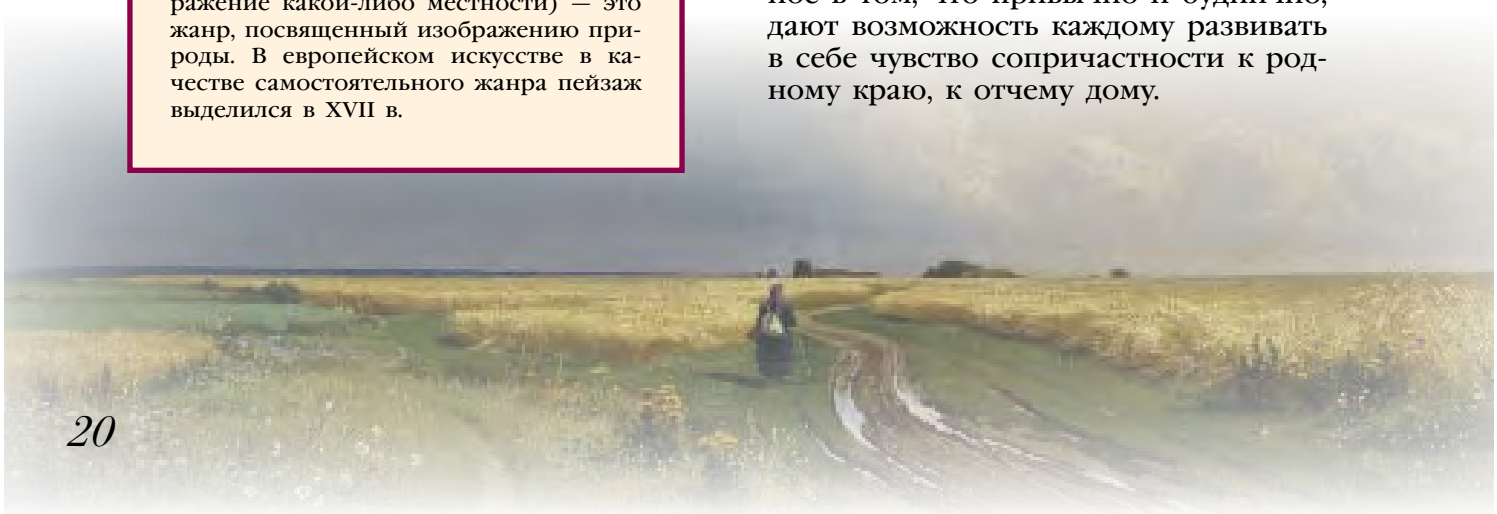
Искусство рассказывает о красоте Земли

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 звезд, бескрайних равнин или плавного изгиба реки, они передают свое видение мира.

Благодаря произведениям искусства — литературным, музыкальным, живописным — природа предстает 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 отчему дому.

Пейзаж (франц. paysage — вид, изображение какой-либо местности) — это жанр, посвященный изображению природы. В европейском искусстве в качестве самостоятельного жанра пейзаж выделился в XVII в.



iskusstvo maket8!.indd 20 6/18/09 5:10:23 PM

• Рассмотрите репродукции пейзажей на этом развороте учебника. Придумайте свои названия к этим полотнам. Совпадают ли они с авторскими? Определите средства художественной выразительности, с помощью которых созданы эти образы природы.

• Объясните смысл высказывания французского писателя А. де Сент Экзюпери: «Самого главного 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?

iskusstvo maket8!.indd 21 6/18/09 5:10:24 PM

Литературные страницы

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

Все в тающей дымке

Все в тающей дымке:
Холмы, перелески.
Здесь краски не ярки
И звуки не резки.
Здесь медленны реки,
Туманны озера,
И все 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

iskusstvo maket8!.indd 22 6/18/09 5:10:25 PM

Неведомому другу

Солнечно-росистое это утро, как неоткрытая земля, неизведанный слой небес, утро такое единственное, никто еще не вставал, ничего никто не видел, и ты сам видишь впервые. Допевают свои весенние песни соловьи, еще сохранились в затишных местах одуванчики, и, может быть, в сырости черной 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 еще не видел на всем земном шаре: только видишь ты и твой неведомый друг.

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

И опять расширится душа: елки, березки, — и не могу оторвать своих глаз от зеленых свечей на соснах и от молодых красных шишек на елках. Елки, березки, до чего хорошо!

М. Пришвин

• Какие мысли поэта и писателя, раскрывающие тайны родной русской природы, помогают почувствовать ее 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.

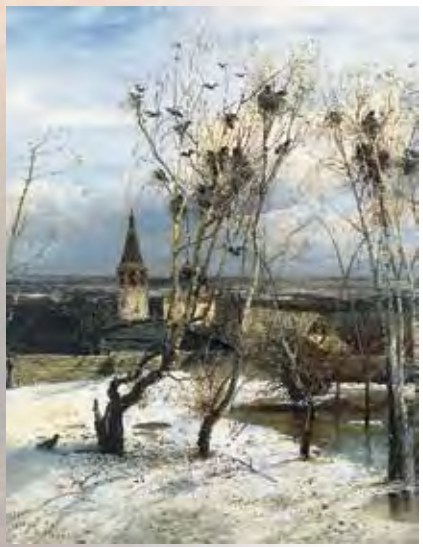
Художественно-творческие задания

► Подготовьте компьютерную презентацию на тему «Пейзаж в литературе, музыке, живописи». Обоснуйте свой выбор художественных произведений.

► Представьте себя звукорежиссером, подберите знакомые вам музыкальные сочинения, которыми можно озвучить представленные выше литературные произведения. Прочитайте их под эту музыку.

iskusstvo maket8!.indd 23 6/18/09 5:10:31 PM

Пейзаж — поэтичная и музыкальная живопись



А. Саврасов. *Грачи прилетели.*

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. открыли красоту родной земли. Люди, словно впервые увидели на их картинах и прозрачный весенний воздух, и наполненные весенним соком, оживающие березы; услышали веселый, 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.

И. Левитан. *Озеро. Русь*

В XX в. в зарубежном изобразительном искусстве возникло направление, которое получило название «импрессионизм» (от франц. impression — впечатление). Художники-импрессионисты старались зафиксировать в своих картинах мимолетные впечатления от реально существующего мира.

Поучительная и даже забавная история произошла с живописной работой «Вестминстерское аббатство» 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 люди 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.

К. Моне. *Вестминстерское аббатство*

К. Моне. *Реймский собор на восходе солнца*

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

• Как вы понимаете слова русского поэта И. Бунина?

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

• 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).

iskusstvo maket8!.indd 25 6/18/09 5:10:39 PM

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 людям глубже понять поэтичное 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 березки выглядят, как те самые, которые искони воспевались в русских песнях. Отражение березок 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. Контуры этих гнутых березок 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 все. Нет лучше страны, чем Россия... Только в России может быть настоящий пейзажист.

И. Левитан

iskusstvo maket8!.indd 26 6/18/09 5:10:43 PM

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 все это?

П. Чайковский

• Обратите внимание на эпитеты в описании картины. Почему автор 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.

iskusstvo maket8!.indd 27 6/18/09 5:10:45 PM

Человек в зеркале искусства: жанр портрета

Нефертити. *Древний Египет*

Портрет (франц. portrait) — изображение определенного человека или группы людей. Жанр портрета получил распространение в глубокой древности в скульптуре, а затем в живописи и графике. Различают *парадный* и *камерный* портреты. Бывают портреты *парные* и *групповые*. Они предназначаются и для украшения парадных зал, и для восхваления определенных персон, и для сохранения памяти о людях, объединенных 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 изображенного на нем 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 передается отношение художника к модели. Важным является все то, что выражает эмоции, отношение к жизни, к людям: мимика изображенного лица, выражение глаз, линия губ, поворот головы, осанка, жест.

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

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

В искусстве Древней Греции особое место занимают обобщенные, идеализированные образы героев или богов. В слиянии духовного и физического

iskusstvo maket8!.indd 28 6/18/09 5:10:47 PM

художники и скульпторы видели воплощение красоты и гармонии человека.

В своем знаменитом «Дискоболе» скульптор V в. до н. э Мирон стремится в первую очередь передать ощущение движения при устойчивости и монументальности линий тела, не заостряя внимания зрителей на особенностях лица.

Особой нежностью и теплотой веет от статуи Афродиты, богини любви и красоты, изваянной скульптором Праксителем в IV в. до н.э. для храма на острове Крит. 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, одухотворенность или высокомерие.

Пракситель. *Афродита Книдская*

Альбрехт Дюрер. *Автопортрет*

Мирон. *Дискобол. Фрагмент.*
IV в. до н. э

Л. да Винчи.
Эскиз

Л. да Винчи.
Мадонна Литта

В Средние века чувственно-пластический язык скульптуры отвечает идее отвлеченности образа, его связи с божественным духом. Несмотря на ограничение религиозного искусства нормами и правилами, появляются образы, полные волнующей красоты и глубокого человеческого чувства.

Портретное искусство эпохи Возрождения словно объединяет в себе заветы Античности и Средневековья. В нем 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 найти идеализированного героя. Образы универсальных гениев XVI в., мастеров эпохи Высокого Возрождения — Леонардо да Винчи и Рафаэля Санти — олицетворяют идеального человека того времени.

В XVII в. главным критерием художественности становится материальный мир, воспринимаемый через чувства. Подражание действительности заменило в портрете непонятность и необъяснимость психических проявлений человека, его многообразных душевных порывов. Очарование мягкого бархата и воздушного шелка, пушистого меха и хрупкого стекла, нежной, матовой кожи и сверкающего жесткого металла передается в это время с высочайшим мастерством.

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

На закате XVI столетия в творчестве испанского художника *Эль Греко* (1541—1614) возникает новый тип портрета, в котором передается необычная внутренняя сосредоточенность человека, интенсивность его духовной жизни, погруженность в собственный внутренний мир. Для этого художник использует резкие контрасты освещения, оригинальный колорит, порывистые движения или

iskusstvo maket8!.indd 30 6/18/09 5:12:04 PM

застывшие позы. Одухотворенностью и неповторимой красотой отличаются запечатленные им бледные вытянутые лица с огромными темными, словно бездонными, глазами.

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 оскорбленным». По характеру творчества его сравнивают с Ф. Достоевским. В его портретах-биографиях 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 в. от XVIII, увидим на портретах другую породу людей, отличающуюся от предшественников. Придворно-аристократическая культура вывела на первый план стиль рококо с его утонченно-обольстительными, задумчиво-томными, мечтательно-рассеянными

Э. Греко.
Мужской портрет с рукой на груди.

М. Караваджо. *Лютнист*

iskusstvo maket8!.indd 31 6/18/09 5:12:08 PM

образами. Рисунок портретов художников *Антуана Ватто* (1684—1721), *Франсуа Буше* (1703—1770) и др. легкий, 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 памятник Петру I французского скульптора *Этьенна Мориса Фальконе* (1716—1791), воздвигнутый в Петербурге в 1765—1782 гг. Он задуман как образ гения и созидателя. Неукротимая энергия, подчеркнутая стремительным движением коня и всадника, выражается во властном жесте вытянутой руки, в мужественном открытом лице, на котором бесстрашие, воля, ясность духа.

XIX в. привнес в искусство портрета изменчивость художественных вкусов, относительность понятия красоты. Новаторские искания в живописи обращены теперь к сближению с действительностью, к поиску многоликости образов.

В период романтизма портрет воспринимается как изображение внутреннего «я» человека, наделенного свободой воли. Настоящий романтический пафос выступает в портрете Ф. Шопена кисти французского художника-романтика *Эжена Делакруа* (1798—1863). Перед нами настоящий психологический портрет, передающий страстность, пылкость натуры композитора, его внутреннюю суть. Картина наполнена стремитель-

Э. Делакруа. *Фредерик Шопен*

Э. Фальконе.
Памятник Петру I в Санкт-Петербурге

А. Осмеркин. Портрет Аветова

ным, драматичным движением. Этот эффект достигается поворотом фигуры Шопена, напряженным колоритом картины, контрастными светотенями, быстрыми, интенсивными мазками, столкновением теплых 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 с восклицанием: «О, моя Родина!»

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

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.

Ф. Буше. *Концерт.*

А. Ватто. *Меццетен.*

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

• Какие портреты вы отнесете к традиционному классическому направлению, а какие — к абстрактному искусству. Аргументируйте свое мнение.

• Сопоставьте язык различных направлений портретной живописи. Определите выразительность линий, цвета, колорита, ритма, композиции каждого из них.

• Послушайте музыкальные сочинения. Подберите к портретам те произведения, которые созвучны образам, запечатленным на них.

Художественно-творческое задание

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

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

iskusstvo maket8!.indd 33 6/18/09 5:12:17 PM

Портрет в искусстве России

Считается, что портрет — самое бесспорное достижение нашей национальной школы, именно благодаря ему русская живопись достигла уровня европейской. XVIII в. 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 *Федора 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», «затаенность душевных проявлений» и т. п. Кроме технических живописных новшеств, художник открывает новые возможности камерного интимного портрета в выражении душевного мира человека как главного критерия его достоинства. Нередко считают, что Рокотов наделял модели своей собственной одухотворенностью.

Особое место в творчестве художника занимает портрет А. Струйской (1772). Он является ярким примером поэтизации образа средствами живописи. Воздушная, прозрачная манера письма создает ощущение легкости 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».

Почти сто лет назад поэт *Яков Петрович Полонский* (1819—1898) увидел у своих знакомых портрет Марии Лопухиной, написанный русским художником *Владимиром Лукичом Боровиковским* (1787—1825). Портрету к тому времени тоже было почти сто лет. Поэт долго оставался в задумчивости перед небольшим холстом. Он практически ничего не знал об этой женщине. Знал только, что жизнь ее отчего-то сложилась несчастливо 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 ее Боровиковский спас.
Так, часть души ее от нас не улетела.
И будет этот взгляд и эта прелесть тела
К ней равнодушное потомство привлекать,
Уча его любить, страдать, прощать, мечтать...

iskusstvo maket8!.indd 34 6/18/09 5:12:21 PM

Мы потому и помним Лопухину, что ее написал Боровиковский. А если бы мы не знали, кто изображен 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?

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

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

Когда потемки наступают
И приближается гроза,
Со дна души моей мерцают
Ее 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. Струйской*

В. Боровиковский. *Портрет Марии Лопухиной*

iskusstvo maket8!.indd 35 6/18/09 5:12:24 PM

Портреты наших великих соотечественников

И. Репин. *Автопортрет.*

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

И. Репин. *А. Бородин*

• Рассмотрите изображения людей. Определите, в какое время они созданы, какие особенности личности (облик, черты характера, увлечения, социальная принадлежность и др.) стремились подчеркнуть в них художники. Какие средства выразительности помогли вам понять это?

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

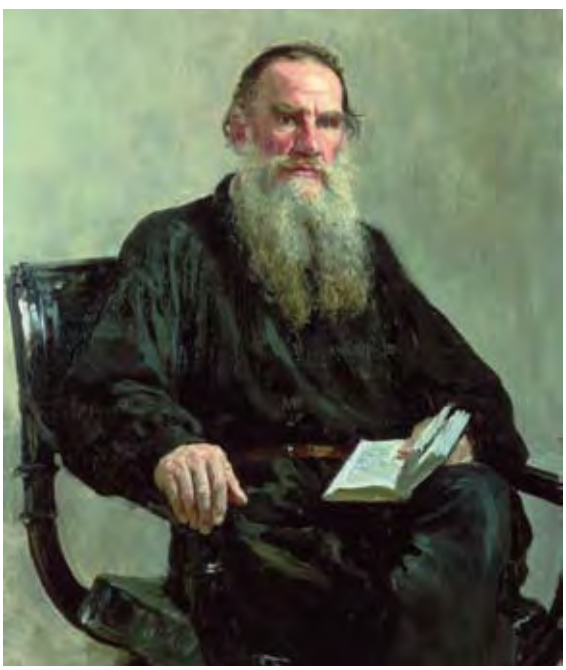
iskusstvo maket8!.indd 36 6/18/09 5:12:29 PM

натами, 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, дирижер, основатель Петербургской консерватории А. Рубинштейн), спокойного размышления (писатель Л. Толстой), глубокого раздумья (коллекционер картин, меценат, создатель собрания Государственной Третьяковской галереи П. Третьяков).

На каждом портрете живописец изображает своих героев с теми предметами, которые составляют суть их профессиональной деятельности, — писатель с книгой в руках, музыкант-исполнитель у дирижерского пульта, создатель художественной коллекции в окружении картин. Эта традиция имела место и в портретах XVIII в.

И. Репин. *Антон Рубинштейн*



И. Репин. *Портрет Льва Толстого*

• 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 дирижеру-исполнителю?

• Вглядитесь в портрет писателя Л. Толстого. Какое эмоциональное состояние передано в нем художником?

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

iskusstvo maket8!.indd 37 6/18/09 5:12:34 PM

Как начиналась галерея

И. Репин. *Портрет П. М. Третьякова*

…Павел Михайлович Третьяков… ходил из комнаты в комнату, раздумывая, куда же поместить новые приобретения. В кабинете все 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 перешел 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 проведать родных.

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

— Тогда строй помещение.

Третьяков оставил картины, по-смотрел на зятя.

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

…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 Н. Ненарокова «Почетный гражданин Москвы».

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

В. Перов. *Странник*

iskusstvo maket8!.indd 38 6/18/09 5:12:39 PM

В. Перов. *Рыболов*

К. Флавицкий. *Княжна Тараканова*

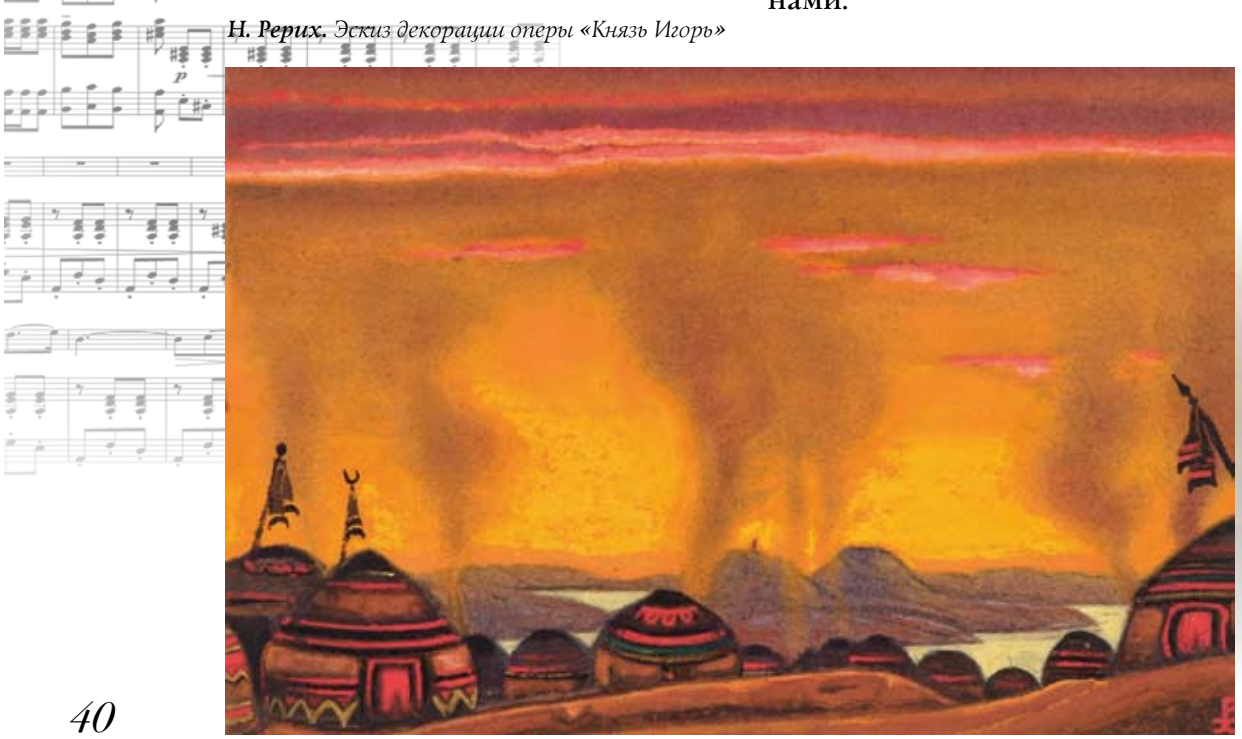
В. Перов. *Охотники на привале*

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 развертывается, 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 ее возможности. Выражая чувства, настроения человека, воплощая различные его состояния, характер движения, музыка может вызвать зрительные аналогии, позволяющие представить, что за человек перед нами.



Н. Рерих. *Эскиз декорации оперы «Князь Игорь»*

iskusstvo maket8!.indd 40 6/18/09 5:12:52 PM

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. Все это воплощается в музыке, и мы как бы видим человека.

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

А. Головин. *Эскиз декорации оперы «Борис Годунов»*

• Послушайте фрагменты из произведений разных композиторов: В.-А. Моцарта и С. Прокофьева, А. Бородина и Б. Тищенко, Ж. Бизе и Р. Щедрина, 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 полюбившихся вам музыкальных сочинений, дайте им словесную характеристику.

iskusstvo maket8!.indd 41 6/18/09 5:12:56 PM

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 Александром Невским. В 1242 г. на льду Чудского озера произошло знаменитое Ледовое побоище, в котором войско Александра Невского разгромило немецких рыцарей-крестоносцев. В «Повести о житии и храбрости благоверного и великого князя Александра», которая была написана в 80-е годы XIII в., когда началось его почитание как святого, сказано:

«Александр… вошел 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 слезы и начал ободрять дружину свою, говоря: “Не в силе Бог, но в правде”.

Александр Невский. *Миниатюры Новгородского свода*

iskusstvo maket8!.indd 42 6/18/09 5:12:59 PM

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 1710 г. по указу Петра I нетленные мощи Александра Невского были перевезены в Санкт-Петербург и захоронены в Александро-Невской Лавре. Тогда же был учрежден 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 запечатлен в различных произведениях искусства – литературе, музыке, живописи, скульптуре, кино.

Интернет-конкурс «Имя России» 2008 г.

Св. преподобный Александр Невский. *Икона*

Афиша к/ф «Александр Невский»

• Рассмотрите картины, памятник, икону, изображение Александро-Невской лавры, посвященные Александру Невскому — святому земли русской. Что это за человек? Каким он предстает перед нами? Какими чертами характера наделен?

• Какой должна быть музыка, рисующая образ князя, чтобы представить себе именно такого человека? Аргументируйте свое мнение.

• Послушайте фрагменты из кантаты С. Прокофьева «Александр Невский»», посмотрите эпизоды из одноименного фильма С. Эйзенштейна Какими средствами режиссеру и композитору удалось вызвать у нас представление о характере, внешнем облике главного героя?

iskusstvo maket8!.indd 43 6/18/09 5:13:01 PM

Портрет композитора в литературе и кино

Неизвестный художник. В.-А. Моцарт

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 нем, возникшие в последующие эпохи.

«Вселенная Моцарта» так называется одна из книг о жизни и творчестве *Вольфганга Амадея Моцарта* (1756—1799), 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, ее вечные темы: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, прекрасное и безобразное. Контрасты образов, ситуаций составляют главную движущую силу

И. Смоктуновский — Сальери

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 режиссера телепередачи, радиоспектакля, напишите короткие комментарии к этим сочинениям, подберите зрительный и литературный материал.

iskusstvo maket8!.indd 44 6/18/09 5:13:05 PM

Б. Шаляпин в роли Сальери

О. Табаков — Сальери, А. Безруков — Моцарт

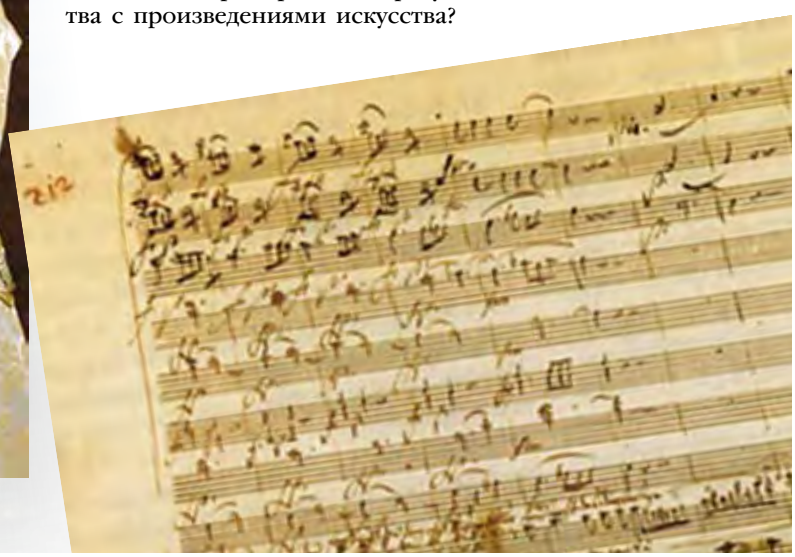
его музыки, которая помогает слушателям понять его жизненное кредо: «На любимой земле несравненно прекрасна жизнь!»

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

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

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

• Какой опыт взаимоотношений между людьми вы приобретаете в результате знакомства с произведениями искусства?



Искусство как универсальный способ общения

Богоматерь Владимирская. *Икона*

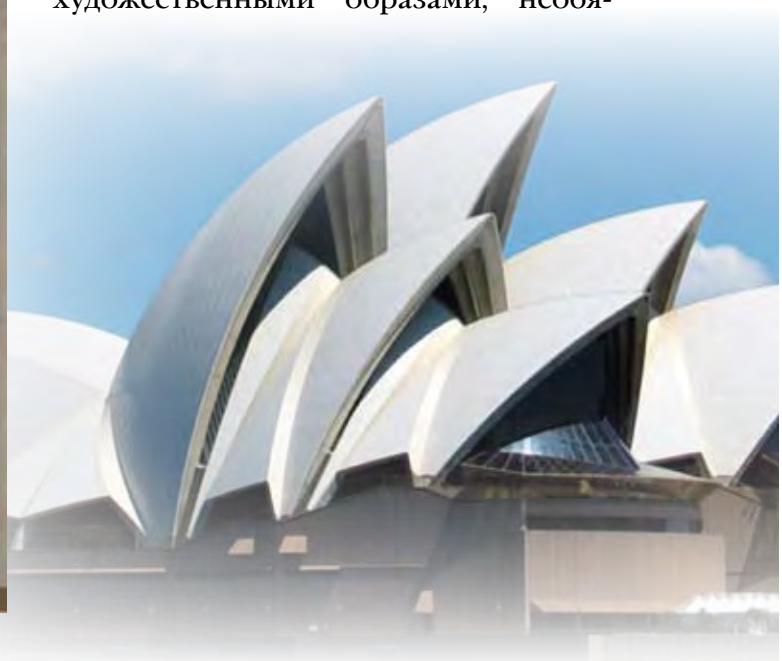
Мир в зеркале искусства

Искусство отличается от остальных видов и форм социальной деятельности тем, что оно обращено к эмоциональной сфере человека, которая является наиболее емкой 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 свое сознание и свои чувства.

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

Р. Магритт. *Человеческий удел*



iskusstvo maket8!.indd 46 6/18/09 5:13:16 PM

зательно иметь специальные знания 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.

Общение с произведением искусства дает возможность вступить в диалог с талантливым человеком другой эпохи, оставившим след в мировой культуре. А так ли уж часто в повседневной жизни доводится 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 этих памятниках культуры?

iskusstvo maket8!.indd 47 6/18/09 5:13:21 PM

Роль искусства в сближении народов

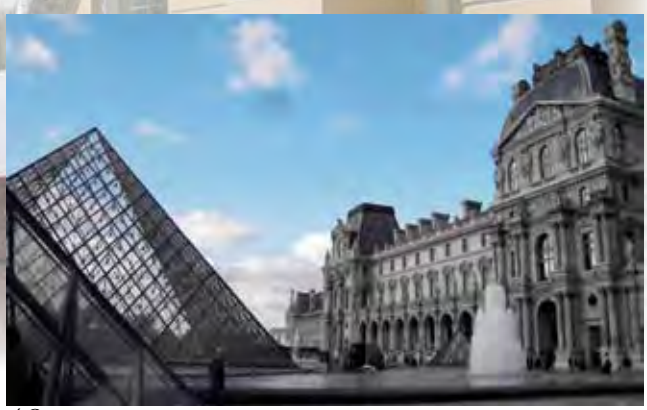
Музей (греч. museion — храм, музей) — учреждение, собирающее и выставляющее для всеобщего обозрения произведения искусства, предметы истории, науки, быта, которые располагаются в экспозиции по определенной системе.

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. Лихачева, исследователя древнерусской литературы, «*культура объединяет все стороны человеческой личности. Нельзя быть культурным в одной области и оставаться невежественным в другой. Чем больше человек окружен духовной культурой, погружен в нее, тем ему интереснее жить, жизнь приобретает для него содержательность*».

Хранилищами художественных шедевров являются музеи. Во всем мире известны такие музеи, как Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (Москва), Эрмитаж, Русский музей (Санкт-Петербург), Лувр, Музей современного искусства (Париж, Франция), музей Прадо (Мадрид, Испания), Национальная картинная галерея (Дрезден,

Лувр. Париж

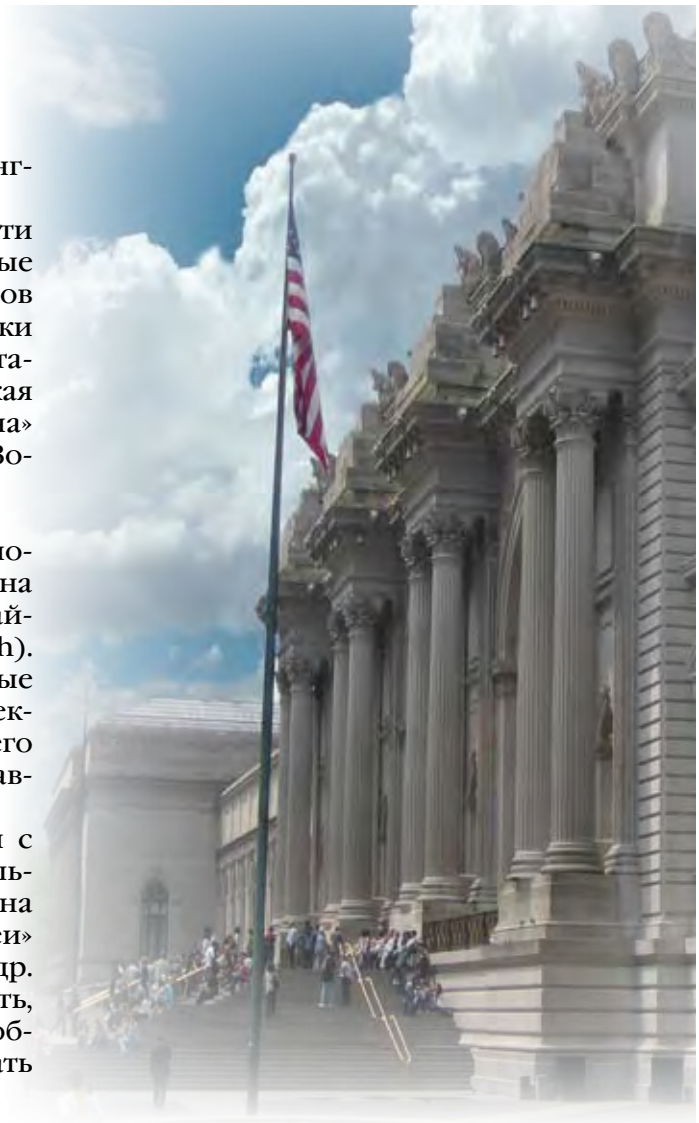


Эрмитаж. Санкт-Петербург

iskusstvo maket8!.indd 48 6/18/09 5:13:25 PM

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 любоваться такими шедеврами культуры, как Владимирская икона Богоматери, «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Девочка на шаре» П. Пикассо, «Золотая осень» И. Левитана и др.



В 2008 г. в Сеуле (Южная Корея) на основе компьютерных технологий была создана *виртуальная галерея* шедевров в стиле хайтек (англ. high technology, high tech, hi-tech). Этот стиль, в котором используются новые материалы и композиции, возник в архитектуре и дизайне в 80-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, «Гибель Помпеи» К. Брюллова, «Дискобол» Мирона и др. Зрители могут задать им вопросы, увидеть, что делали они за миг 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 языка, композиции созданы эти образы.

• Какую эстетическую и нравственную ценность представляют эти шедевры для зрителей XXI в.

• Какие музеи, художественные галереи, выставки, архитектурные памятники есть в вашем городе, поселке, селе? Что вы знаете об их экспонатах, истории возникновения?

Художественно-творческое задание

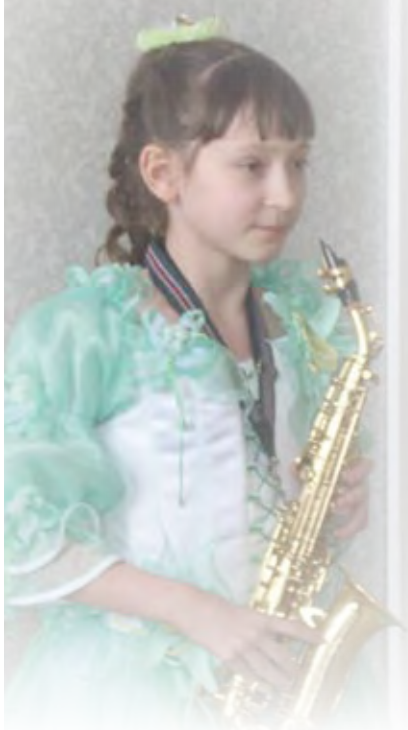
► Представьте себя в роли экскурсовода (по музею, городу) и подготовьте рассказ об одном наиболее значимом культурном объекте своего края.

Прадо. Мадрид

Национальная картинная галерея. Дрезден

iskusstvo maket8!.indd 49 6/18/09 5:13:29 PM

Эмблема театрального фестиваля «Золотая маска»



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

Вот уже более 50 лет (с 1957 г.) приковывает к себе внимание всего художественного мира Международный конкурс имени 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. Все это наглядное проявление универсальности языка музыкального общения, который приобрел 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. Ее жизнеутверждающая сила словно убеждает всех людей, 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 г.) были учреждены театральный фестиваль и национальная премия «Золотая маска». Первая «Золотая Маска» вручалась за достижения только в области драматического театра. Позже эта премия стала присуждаться и в области музыкального театра. Ее лауреатом в этой номинации стал дирижер и руководитель театра «Новая опера» Евгений Колобов. Первая «Золотая Маска» в номинации «За честь и достоинство» была присуждена легендарной балерине Галине Улановой.

В 2000 г. телеканалом «Культура» был создан уникальный проект – Международный телевизионный конкурс юных

iskusstvo maket8!.indd 50 6/18/09 5:13:32 PM

Памятник П. Чайковскому в Москве

Денис Мацуев

• 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 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.

Ван Клиберн

iskusstvo maket8!.indd 51 6/18/09 5:13:36 PM

П. Доминго, Х. Каррерас, Л. Паваротти

На музыкальном конкурсе «Щелкунчик»

музыкантов «Щелкунчик». Это единственный детский конкурс в области академической музыки, который дает возможность одаренным детям выступить перед многомиллионной аудиторией и сделать первый серьезный 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 молодежи.

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 трех 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 молодежи пользуется конкурс певцов «Евровидение».

iskusstvo maket8!.indd 52 6/18/09 5:13:42 PM

Д. Билан

«El Divo». *Квартет*

«Детская новая волна»

• Послушайте музыкальные произведения в исполнении трех 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?

iskusstvo maket8!.indd 53 6/18/09 5:13:47 PM

Искусство художественного перевода — искусство общения

П. Заболоцкий. *Портрет М. Ю. Лермонтова*

Й. Штилер. *Портрет И. Гете*

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, созданных 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,
Отдохнешь 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 Мольера, Д. Лондона и А. Дюма, М. Твена и А. Конан Дойла.

• Какую мысль хотел донести до читателя поэт в этом лирическом стихотворении-пейзаже? Какое эмоциональное состояние передает 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, сочиненных на это стихотворение, — А. Варламова и А. Рубинштейна. Найдите разницу в трактовке стихотворения композиторами.

• Сравните язык стихотворения, живописного пейзажа, романсов. Найдите сходство и различие в особенностях языка при передаче содержания этих произведений искусства.

iskusstvo maket8!.indd 54 6/18/09 5:13:50 PM

Сонет –лирическое стихотворение из четырнадцати строк (два четверостишия и два трехстишия) с определенной рифмой. Сонеты Шекспира –классические образцы английского сонета, состоящего из трех четверостиший, не связанных сквозными рифмами, и одного двустишия

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

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 объединяясь,
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

Неизвестный художник. *Портрет У. Шекспира*

• Сравните содержание и эмоциональный строй двух переводов. Найдите в них общее и различное. Какой из переводов понравился вам больше? Почему?

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

• Какую из исполнительских трактовок можно отнести к жанру серьезной музыки, какую — к легкой? 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?

iskusstvo maket8!.indd 55 6/18/09 5:13:52 PM

Как происходит передача сообщения в искусстве?

В. Тропинин. Гитарист

Гитара — один из самых распространенных 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 определенное 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. С этим популярным инструментом вы не раз встретитесь и в живописи, и в поэзии.

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 определенные сообщения. Слушатели, зрители, читатели, воспринимая их, «считывают» многозначную информацию, содержащуюся в художественных образах. Тем самым они приобщаются к идеям, которыми жили их создатели, к действительности, которая их окружала, и которую авторы пропустили через свое сознание и свои чувства.

Например, рассматривая известную картину В. Тропинина «Гитарист», зритель как бы прочитывает ее содержание, проживает ту ситуацию, которая изображена на полотне. Он видит музыканта-любителя, играющего на гитаре — инструменте, популярном для русского городского быта XIX в.

Для гитариста не важно, какое впечатление он производит на своих слушателей, а заодно и на зрителей. Он небрежно, по-домашнему одет. Скорее всего, он музицирует для себя или для близкого друга. Кажется, что звучит один из известных романсов или инструментальная пьеса того времени.

О, говори хоть ты со мной,
Подруга семиструнная!
Душа полна такой тоской,
А ночь такая лунная!
Вон там звезда одна горит
Так ярко и мучительно,
Лучами солнце шевелит
Дразня ее язвительно.
Чего от сердца нужно ей?
Ведь знает без того она,
Что к ней тоскою долгих дней
Вся жизнь моя прикована.

А. Григорьев

iskusstvo maket8!.indd 56 6/18/09 5:13:55 PM

П. Пикассо. *Гитарист*

Гитара

Начинается
плач гитары.
Разбивается
чаша утра.
Начинается
плач гитары.
О, не жди от нее
молчанья,
не проси у нее
молчанья!
Неустанно
гитара плачет,
как вода по каналам — плачет,
как ветра над снегами — плачет,
не моли ее
о молчанье!
Так плачет закат о рассвете,
так плачет стрела без цели,
так песок раскаленный 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 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?

А. Матисс. *Девушка в желтом и голубом с гитарой*

iskusstvo maket8!.indd 57 6/18/09 5:14:02 PM

Искусство – проводник духовной энергии

В. Попков*. Шинель отца*

В чем 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, далекому от искусства, знание его языков? Сегодня ученые утверждают – просто необходимо. И даже доказывают, что от этого зависит выживание человечества!

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

Как же происходит передача сообщения в искусстве? Разберемся в этом по аналогии с обычным сообщением, составленным в форме письма. В качестве отправителей сообщения в искусстве выступают художник, композитор, писатель, а в качестве получателя — 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 становится язык искусства, его символы, интернациональные по своей природе.

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

iskusstvo maket8!.indd 58 6/18/09 5:14:05 PM

Образы, возникшие в сознании человека при восприятии, например, музыкального сочинения или произведения изобразительного искусства, будут своими, индивидуальными. Каждый человек, 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 возможное расхождение образов слушательского или зрительского восприятия, произведение искусства нисколько не теряет силы своего художественного воздействия.

***Мастер женских полуфигур**. Музыкантши*

В.Суриков. Утро стрелецкой казни

• В чем специфика искусства и каковы его особенности как способа общения?

• Сопоставьте два примера (сообщения): одно — из математики, другое — из области искусства. Какую информацию несет каждое из них? Аргументируйте свое мнение.

iskusstvo maket8!.indd 59 6/18/09 5:14:10 PM

Знаки и символы искусства

Ю. ван Стрек. *Суета сует*

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

С первобытных времен 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, воплощающем 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.

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 учетом всех его сторон — высоты, длительности, тембра, громкости — представляет собой знак-интонацию. Он может свидетельствовать о робости или уверенности, скованности или свободе, нежности или грубости. 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 огромнейшее 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 композито-

iskusstvo maket8!.indd 60 6/18/09 5:14:11 PM

ров: Н. Паганини, Ф. Мендельсона, Н. Римского-Корсакова и др.

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

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 устремленность 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 Богоматери.

Выбор колорита, цвета также символичен: красно-коричневый являлся символом всего земного (глина, земля); красный — цвет пролитой жертвенной крови, огонь веры; голубой или синий символизировал все небесное, святое; а зеленый — цвет надеж-

Имитация картины П. Класа. Современная фотография

П. Клас. *Натюрморт с устрицами*

П. Клас. *Натюрморт с рыбой*

А. Бейерен. *Натюрморт с лангустом*

В. ван Гог. *Церковь в Овере*

ды, цвет жизни, символ утешения, возрождения к новой жизни.

С XV в. изображенные на картине вещи наделяются одновременно двойным смыслом — религиозным и бытовым. В религиозном находит продолжение традиционная божественная символика Средневековья, в бытовом проявляется обычная значимость вещи в повседневной жизни человека.

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

В натюрморте художник передает ценность обыденной жизни, значительность простых ве-

П. Пикассо. *Скрипка*

В. ван Гог. *Звездная ночь*

iskusstvo maket8!.indd 62 6/18/09 5:15:05 PM

щей. Его отношение к миру отличается тем, что он видит и чувствует явную или потаенную жизнь, которая разлита во всем сущем, в природе, в самой материи. А потому другое название натюрморта — *штильлебен* (голланд. stillleven, нем. stilleben, анг. still life) — тихая (безмолвная) жизнь.

Для художника не существует «безгласных вещей», для него все — «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 зеленым цветом ужасные страсти человека», — говорил художник. Эмоциональный накал во много раз усиливался благодаря используемому мастером приему наложения краски мелкими штриховыми линиями и волнообразному ритму их движения.

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

В. Ван Гог. *Натюрморт с олеандром*

Натюрморт (франц. nature morte — мертвая природа) — жанр, характерной особенностью которого является изображение предметов обихода, снеди, цветов и др.

• Как вы думаете, это знаки или символы? Попробуйте интерпретировать их сначала как знаки, а потом как символы.

• Послушайте несколько музыкальных сочинений и рассмотрите картины В. Ван Гога и П. Пикассо.

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.

iskusstvo maket8!.indd 63 6/18/09 5:15:09 PM

Художественные послания предков

Ритуальный танец. *Сефар. Сахара*

Л. делла Робиа. *Поющие дети*

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

Произведения декоративно-прикладного искусства с древних времен рассказывают о представлениях людей о строении мира и своем месте в нем. Тогда в сознании человека соединялись *миф — изображение — ритуал*, т. е. слово — *изображение — 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 традиционном искусстве 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 свое 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. Участники обряда, ритуала, осваивая различные роли, учились творчески воспринимать мир.

Музыкальное искусство имеет несколько источников.

Фольклор — буквально «народная мудрость» — образная модель мира, отражающая богатство духовной жизни народа. Самые ранние обрядовые песни рождались из действия, ритма движений, из возгласов, интонаций 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 внушенное пение», а иконы, фрески, сама служба, не мыслимая вне храмового синтеза искусств, создавала определенную дистанцию между земным и небесным: привычным, обыденным, чувственным и идеальным, высоким, духовным.

Все дальнейшее развитие искусства в Европе в течение второго тысячелетия шло

iskusstvo maket8!.indd 64 6/18/09 5:15:15 PM

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 всем ее многообразии. Искусство — накопленный человечеством духовный опыт поколений — людьми XXI в. воспринимается как часть жизни. Вот почему в произведениях разных искусств так много цитат, перекличек, подражаний созданному ранее. Идет живой диалог современного искусства с тем, которое уже стало общечеловеческой ценностью.

И. Билибин. *Снегурочка*

В. Васнецов. *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 — развернутое 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 нем все идет от игрового традиционного действия, то есть от самой жизни. Обряд может сопровождаться песнями, хороводами, переодеванием, гаданием, театрализацией.

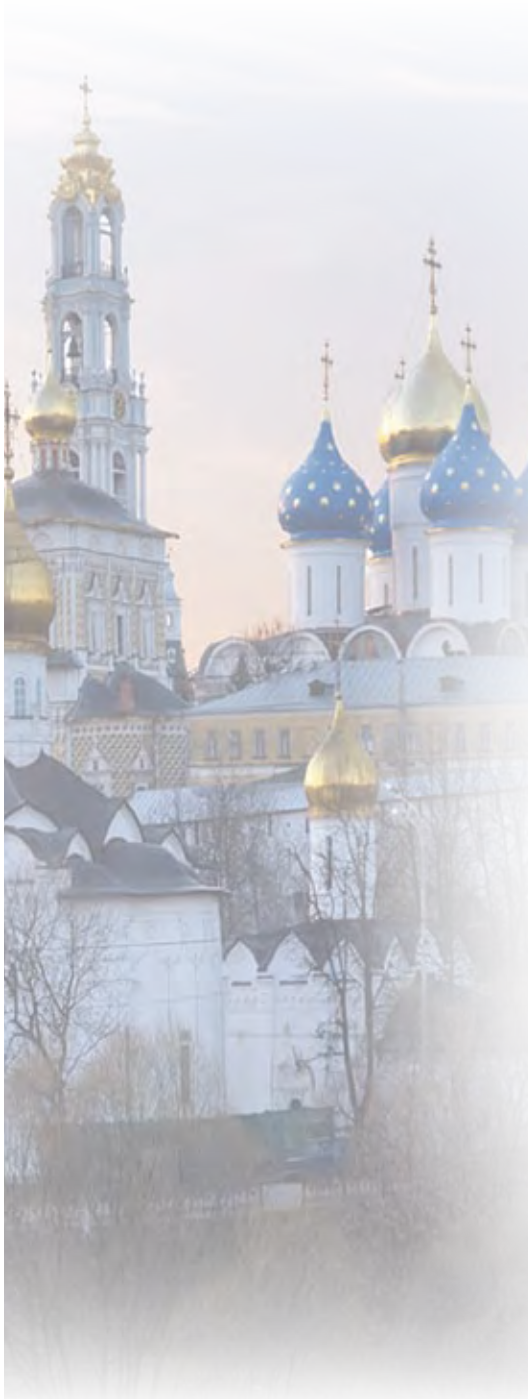
• Рассмотрите изображения Снегурочки на репродукциях с картин И. Билибина, В. Васнецова и др. Послушайте, как воплощен образ Снегурочки в музыке Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского. Какие черты этого образа заимствованы из языческих верований и обрядов?

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.

iskusstvo maket8!.indd 65 6/18/09 5:15:18 PM

Разговор с современником



Художник, композитор, писатель создают свои произведения в надежде на то, что они 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 Рублев* (около 1340/1350 — 1430) оставил людям замечательную икону «Троица», слава о которой гремит по всему миру.

Эта икона была написана Рублевым для Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры в память о ее великом основателе Сергии Радонежском и в похвалу своему учителю. Именно признательность этому святому, удивительно цельному и преданному своим идеалам человеку, заставила художника продолжить в искусстве дело жизни преподобного Сергия — борьбу за единение Руси, которую подвижник вел 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, предрекал 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 символически лежит в чаше посредине стола, напоминающего своей формой древний жертвенник.

В центре композиции — Бог Сын, печально благословляющий чашу и глядящий так, словно видит в ней, как в зеркале, свое 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 нее ради великой цели — спасения людей. Так Андрей Рублев с помощью иносказания призывает князей объединиться ради великой цели — свободы Родины.

Религиозный праздник Святой Троицы — праздник торжества победы Бога над злом — обращен к будущему. Бог указывал человеку свой замысел о нем, о его пути.

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

iskusstvo maket8!.indd 66 6/18/09 5:15:21 PM

• Какое символическое значение имеет композиция иконы, ее колорит, ритмическое построение, характер линий? Какой знак дает понять, что эти ангелы — странники?

• Какое историческое событие могло послужить поводом для создания Андреем Рублевым иконы «Троица»?

• В чем заключается историческая миссия Дмитрия Донского и Сергия Радонежского?

• Какие музыкальные произведения созвучны образному строю иконы Андрея Рублева?

• Какие знаки-символы раскрывают смысл праздника Троицы?

• Посмотрите фрагменты кинофильма «Андрей Рублев». Как трактует режиссер А. Тарковский символы слияния металла и огня, небесного и земного?

• Как вы понимаете смысл высказывания режиссера А. Тарковского: «Предчувствие перемен выразил в своем творчестве Рублев. Он прозрел утро в самый темный час ночи. В этом и заключается высшее предназначение художника».

iskusstvo maket8!.indd 67 6/18/09 5:15:25 PM

Символы в жизни и искусстве

Прялка. *Архангельская губерния. Конец XIX в.*

Центральные символы-образы любой культуры — солнце, дерево, дорога. Люди верили, что они наделены священными силами, и почитали их. *Солнце* дает свет и тепло и является символом жизни. *Дерево* растет, а теряя листву, обретает ее вновь и вновь, т. е. как бы умирает и воскресает. Поэтому, в соответствии с древними религиозными верованиями, дерево — символ Вселенной.

Для русского человека особое значение имеет образ-символ *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 подкупает и привлекает русского человека новыми возможностями, свежими впечатлениями, заманчивыми переменами.

Образ дороги получил широкое распространение 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 с первого взгляда.

В таких народных песнях, как «Не одна-то ли во поле дороженька», «Ах, ты поле мое» и др., дорога вызывает

iskusstvo maket8!.indd 68 6/18/09 5:15:29 PM

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. Создается 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. Примером 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 молодежи.

Исконная русская тема бесконечной и безрадостной дороги — не просто разбитой и неустроенной проселочной дороги, а символа страдания и слез — 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. Чья-то сиротливая могила на перепутье и осеняющий себя крестным знамением одинокий странник.

Фрагмент прялки с солярными знаками. *Архангельская губерния. Конец XIX в.*

И. Левитан. *Владимирка*

iskusstvo maket8!.indd 69 6/18/09 5:15:32 PM

Есть музыкальные сочинения, непосредст- венно 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 костер», «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 (1946) Ан. Новиковым на слова Л. Ошанина песня «Эх, дороги». В ней сжато и емко с философской глубиной отражена мысль о переживаниях в годы испытаний, потерь и лишений на том трудном пути, которые прошел человек в военную пору. Недаром, по свидетельству современников, эта песня-воспоминание стала любимой песней маршала Г. Жукова. Подобно тому как «Священная война» А. Александрова стала символом своего времени и одновременно положила нача-

А. Саврасов. *Распутица*

ло целому пласту песен военных лет, песня «Эх, дороги» подвела итог тем страшным и победным годам войны. Можно сказать, что, продолжая традиции прошлого, эта песня выросла из них и 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 туристических слетах, у походных костров.

В. Перов. *Последний кабак у заставы*

А. Саврасов. *Зимняя дорога*

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

• Найдите отрывки из литературных произведений (поэзия, проза), в которых воплощен образ дороги, и запишите в творческую тетрадь свое 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 песнью о России?

• Как композитор в инструментальную пьесу вводит «вокальное» начало? Какое значение придается смене «вокальных» интонаций «инструментальными»?

• С какой музыкальной формой можно сравнить композицию «Тройки»?

• Посмотрите фрагмент кинофильма «Метель». Какую роль играет в нем 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».

iskusstvo maket8!.indd 71 6/18/09 5:15:42 PM

Музыкально-поэтическая символика огня

А. Скрябин

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

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

По-гречески слово «прометей» означает «провидец», «смотрящий вперед». Образ Прометея — 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.

В. Кандинский.
Контрастные звуки

Во вступлении (интродукции) таинственное повествование символизирует темный, сине-лилово-серый хаос. На фоне «прометеевской гармонии» вступает мелодия — символ дерзновенной мечты самого Прометея. «Живое дыхание» космической стихии прорезывает 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 ее органными 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 «Прометея» 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 репризе хора, который исполняет «тему творческих стремлений», а в кульминации — «тему Прометея»?

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

• Какие жанры музыкального искусства помогли композитору создать образ Прометея (выберите из предложенных и аргументируйте свое 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 удовлетворенности».

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

Художественно-творческое задание

► Выполните самостоятельную работу 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.).

iskusstvo maket8!.indd 73 6/18/09 5:15:55 PM

Красота в искусстве и жизни

З. Серебрякова. *Автопортрет*

В. Серов. *Портрет Мики Морозова*

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. Почему мы понимаем, что все это красиво? Ответить на этот вопрос и легко и сложно. Можно не задумываясь сказать: «Я вижу, что это красиво», или «Я чувствую, что все 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 ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде

Н. Заболоцкий

Во все времена человек стремился запечатлеть свое отношение к жизни в разных видах искусства. Все жизненные впечатления преломляются через внутренний мир художника и обращены к опыту каждого зрителя, читателя, слушателя. Чувства, воплощенные в искусстве, не тождественны жизненным. Они всегда опосредованы художественным идеалом, системой ценностных представлений. Художественные эмоции не слепок

iskusstvo maket8!.indd 74 6/18/09 5:15:56 PM

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* — в 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».

Д. Гирландайо. *Портрет Джованны Торнабуони*

В. Ван Гог. *Цветущее дерево*

• Какие чувства вызывают у вас пейзажи, запечатленные на полотнах художников, в работах фотографов?

• Вспомните музыкальные и литературные сочинения, которые созвучны этим пейзажам.

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

• Почему именно с искусством мы связываем понимание красоты? Разве искусство представляет только красивые образы?

• 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?

iskusstvo maket8!.indd 75 6/18/09 5:15:59 PM

Откровенье вечной красоты

Богоматерь Оранта.
Ярославская школа

Богоматерь Белозерская.
Ярославская школа

Человеческая культура основана на единстве истины, добра и красоты. Принято считать, что истина — удел науки, добро — религии, красота принадлежит искусству. Однако в искусстве их неразрывная связь выступает особенно отчетливо.

В художественных произведениях люди издавна воплощали свое представление об идеальной красоте.

Через века дошли до нас прекрасные женские образы: Нефертити, жены египетского фараона, и Афродиты, греческой богини любви; исполненное скорби, одухотворенное лицо Богоматери и таинственно улыбающейся Джоконды. Все они разные. Но каждый из них представляет собой образ-символ красоты на все времена.

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 или angelico salutatio, так как ее первая фраза представляет собой приветствие архангела Гавриила, обращенное им к Пресвятой Деве в момент Благовещения.

На текст молитвы написано много музыкальных произведений. Среди авторов музыки: Палестрина, И.-С. Баха – 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.

iskusstvo maket8!.indd 76 6/18/09 5:16:10 PM

Рафаэль Санти. *Сикстинская мадонна*

• Рассмотрите репродукции, прочитайте молитвы, послушайте и исполните старинные песнопения, романсы, в которых воплощен 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 молитву Песнь Пресвятой Богородице. Как она звучит во «Всенощной» П. Чайковского и С. Рахманинова?

iskusstvo maket8!.indd 77 6/18/09 5:16:14 PM

Застывшая музыка

Реймский собор. *Деталь арки главного входа*

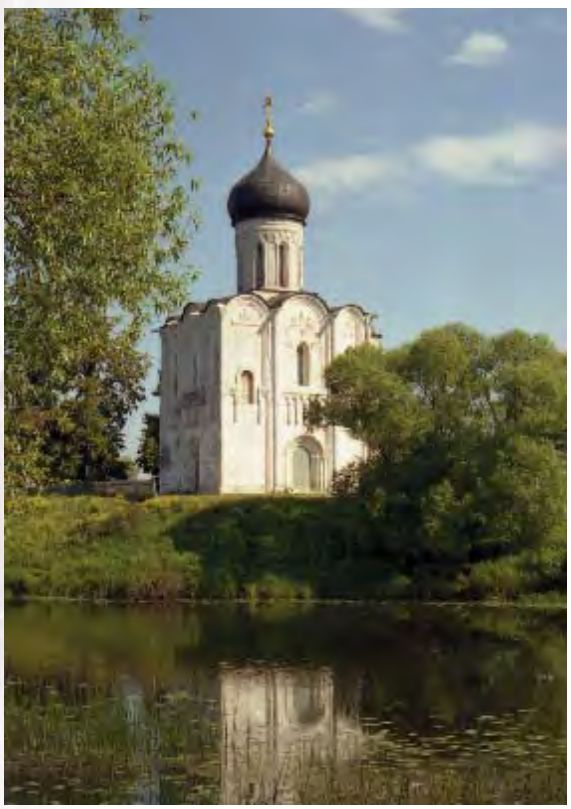
Водная гладь, заливные луга и, словно башня, словно свеча, сверкающий ослепительной белизной этот легкий одноглавый храм, так чудесно вырастающий над их простором во всем своем бесконечном изяществе, во всей своей чарующей ясности... и красоте.

Л. Любимов

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

Над зеркалом спокойной глади реки Нерли стоит белокаменный храм, словно любуясь своим отражением в воде. Поэмой, запечатленной в камне, называют церковь **Покрова на Нерли** (1165 г.) — наиболее совершенное творение владимирских зодчих. Посвящен этот храм религиозному празднику Покрова Богородицы. С достоинством встречал он иноземцев у ворот Владимирской земли, говоря языком камня о ее силе 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.



Церковь Покрова на Нерли

iskusstvo maket8!.indd 78 6/18/09 5:16:18 PM

Не менее глубокое впечатление оставляет образ Реймского собора во Франции — архитектурного памятника XIII в. Легкая 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 нем 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.

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

Г. Берлиоз

Церковь Вознесения в Коломенском

Реймский собор

• Какие чувства вызывает у вас созерцание этих храмов? Сравните свои впечатления с приведенными 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, а что их различает?

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

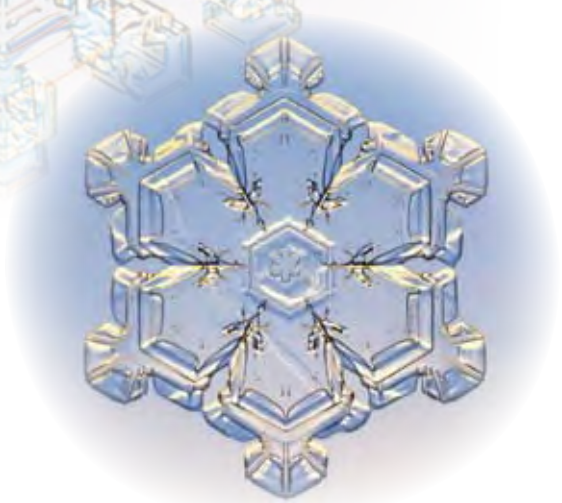
iskusstvo maket8!.indd 79 6/18/09 5:16:23 PM

Есть ли у красоты свои законы?

Джотто. *Оплакивание Христа*

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

Композиция (от лат. composito — 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. Ее лишь надо уметь увидеть и извлечь, как это делают художник и ученый, которые в большей мере, чем другие люди, чувствуют гармонию.

Древние греки, открывшие понятие гармонии, тесно связывали ее с понятием меры. «Меру во всем 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 все 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 привыкли воспринимать в качестве организующего мир начала. Все 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.

iskusstvo maket8!.indd 80 6/18/09 5:16:29 PM

Часто именно композиционное решение передает 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 времен 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 создастся впечатление неуравновешенности, беспокойства. Только золотое сечение вселяет одновременно чувства покоя и жизненной силы и потому воспринимается как прекрасное.

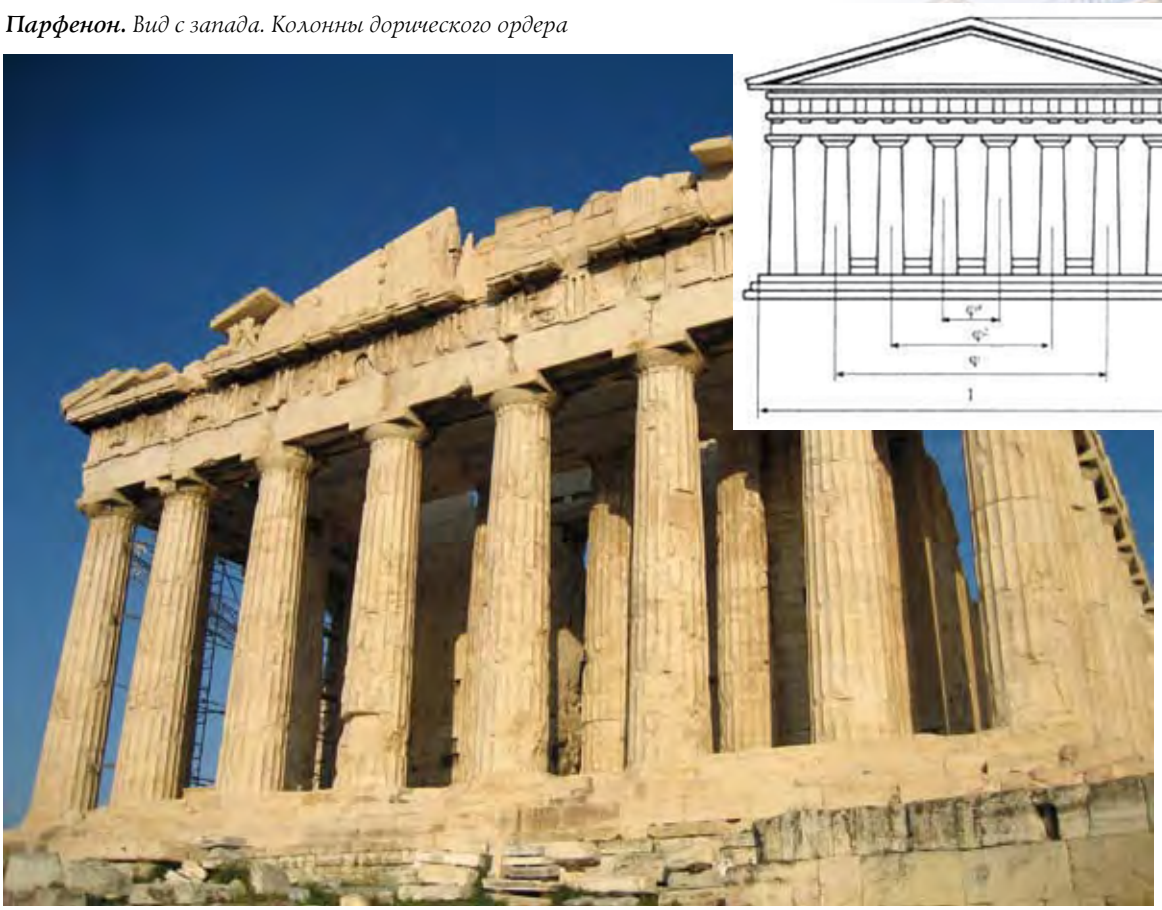
Музыкальная гамма разбита на пропорциональные части, она в буквальном смысле слова пронизана пропорциями, а пропорциональность — признак красоты.

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

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

Мирон. *Дискобол*

Парфенон. *Вид с запада. Колонны дорического ордера*



iskusstvo maket8!.indd 81 6/18/09 5:16:36 PM

Миниатюра из Кодекса Борджиа

Биоритмы — условие его существования. Ритм есть во всем, что зависит от времени. Это своего рода мера времени и закономерность процессов. В природе буквально все подчинено ритму: смена дня и ночи, времен года, фаз луны и т. д. Типичный признак ритма — определенная 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 передает движение.

Музыкальный ритм имеет свои особенности. В музыке ритм в широком смысле слова определяет композицию — форму музыкального произведения. Отраженные 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 кинорежиссер свободно переносит читателя, зрителя на несколько лет вперед или назад, от истории одного персонажа к приключениям другого.

Дамы в голубом. *Город-дворец на Крите*

П. Учелло. *Битва при Сан-Романо*

Вместе с тем при постепенном, психологически мотивированном переходе композитор часто использует знания 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 вносит свои музыкальные ритмы, связанные с деятельностью человека. Наряду с ритмами работающих машин, стука колес бегущих поездов, всевозможных сигналов музыка может передать и «застывшее время» космоса, Вселенной, стихию мерцающих звезд. В мировом эфире границ не существует. И часто именно ритмы становятся посланцами культур. Достоянием всего человечества стали ритмы народов Африки, коренных народов Америки. Под их влиянием богаче стали ритмы классической, современной музыки.

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

• Послушайте несколько музыкальных произведений, проследите за развитием музыки, контрастностью ее 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). Проследите за изменениями эмоционального состояния, за логикой развития музыкальной мысли, выраженной композитором.

Художественно-творческое задание

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

iskusstvo maket8!.indd 83 6/18/09 5:16:45 PM

Всегда ли люди одинаково понимали красоту

Марграф Эккегард и его жена Юта.
Статуи собора в Наумбурге. Германия

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

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

О. Ренуар. *Танец в деревне*

Ф. Буше. *Госпожа Помпадур*

Б. Кустодиев. *Купчиха*

О. Ренуар. *Танец в городе*

Ж.-Л. Давид. *Клятва Горациев*

• Посмотрите на произведения искусства, расположенные 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 передает 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 живете 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.

iskusstvo maket8!.indd 85 6/18/09 5:16:59 PM

Великий дар творчества: радость и красота созидания

М. Нестеров. *Портрет Веры Мухиной*

П. Корин. *Портрет пианиста 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 в 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. Плодами художественного творчества является создание «второй реальности» в картинах, музыкальных произведениях, фильмах и т. д.

Творчество всегда активно, оно предполагает творческое усилие, поэтому 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

iskusstvo maket8!.indd 86 6/18/09 5:17:01 PM

особая радость возникает благодаря эстетическому переживанию, которое испытывает человек, общающийся с искусством: автор он художественного произведения или зритель, слушатель, читатель. Восприятие произведений искусства тоже творческий процесс и потому также способно принести радость. Сила искусства в его эмоциональности, в том, что оно способно потрясать людей.

Момент творческого процесса запечатлен 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 Александра Пушкина*

• Найдите в справочной литературе понятие «творчество», сравните его определение с вашим представлением о нем. 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 своем труде».

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

Художественно-творческие задания

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

iskusstvo maket8!.indd 87 6/18/09 5:17:04 PM

Как соотносятся красота и польза

Дж. 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

iskusstvo maket8!.indd 88 6/18/09 5:17:09 PM

пользу окружающего мира. Например, фламандские художники XVII в. восхищались великолепием огромного количества снеди. Их грандиозные полотна вмещали фрукты, овощи, дары моря. А голландские художники того же времени радовались тихому домашнему уюту.

В эпоху барокко искусство отражало напряженную 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 устремленность к активному действию.

Сцены заурядных или даже трагических событий, которые в обычной

Д. Жилинский. *Воскресный день*

К. Снайдерс. *Натюрморт с фруктами и овощами*

iskusstvo maket8!.indd 89 6/18/09 5:17:13 PM

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

Г. Хонтхорст. *Концерт на балконе*

П. Лонги. *Концерт*

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.

Музыка сопровождает человека повсюду. Современная техника сделала ее доступной каждому. Сегодня можно говорить об омузыкаленном, озвученном быте. Легкая, развлекательная музыка стала основой музыкального рациона, так называемой потребительской музыкой. Она вызывает у слушателей все новую и новую потребность в себе самой. К такой музыке относится *шлягер* — модная песенка танцевального характера, в основе которой, как правило, лежит текст любовного содержания.

Однокоренной глагол schlagen имеет значения «бить, колотить, вколачивать», что выражает сущностную черту самого действа: исполнение такой музыки опирается, как правило, на жесткую ритмическую фигуру, обычно повторяемую на значительном или даже на предельном уровне громкости. Отличительными чертами шлягера являются его вненациональный характер и использование определенного набора штампов.

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

В жизни происходит преувеличение утилитарной значимости музыки, ее прикладной функции, при которой эстетические, художественные качества отодвигаются на второй план. Именно с этим связано применение музыки как средства магического воздействия. Музыка используется и в медицинских и воспитательных целях, она способна лечить, психически оздоровлять человека.

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

iskusstvo maket8!.indd 90 6/18/09 5:17:17 PM

Я. Вермер. *У клавесина*

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

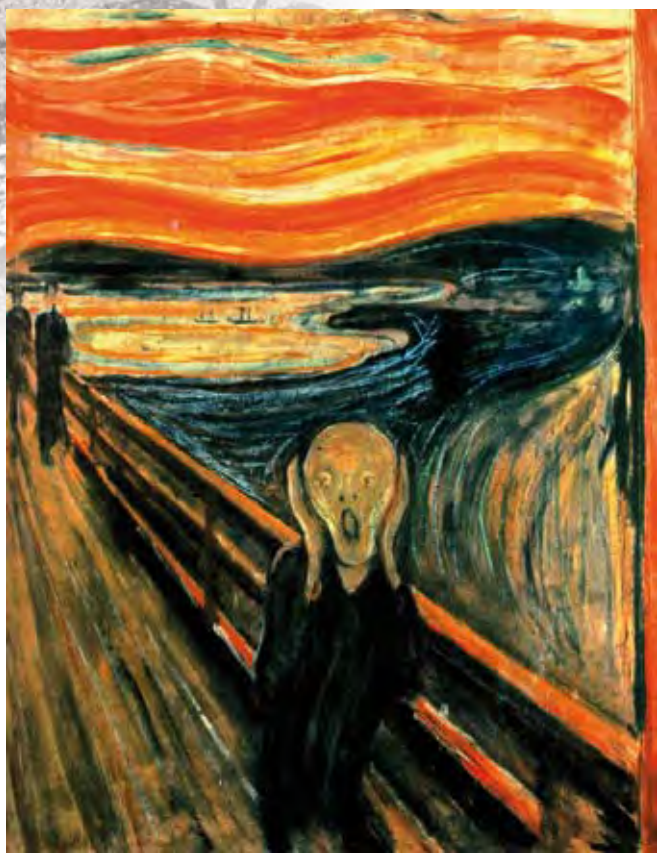
• Послушайте музыку, которая украшает наш быт и музыкальные сочинения, основой содержания которых является повседневная жизнь.

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

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

iskusstvo maket8!.indd 91 6/18/09 5:17:22 PM

Как человек реагирует на различные явления в жизни и в искусстве



Э. Мунк. Крик

Д. Шостакович

Когда в жизни все хорошо и красиво, говорят: «как в сказке или как в кино». Роскошный закат солнца на море невольно наводит на мысль — как на картине. И наоборот, негативные явления, нашедшие отражение в искусстве, хотя и вызывают возмущение, но при этом не рождают чувства агрессии или сильно выраженного страдания.

Посмотрите на картину испанского художника *Пабло Пикассо* (1881–1973) «Герника» (1937). На ней изображено страшное событие, случившееся в самом начале Второй мировой войны. Фашистская авиация разбомбила маленький испанский городок Гернику, стерла 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.

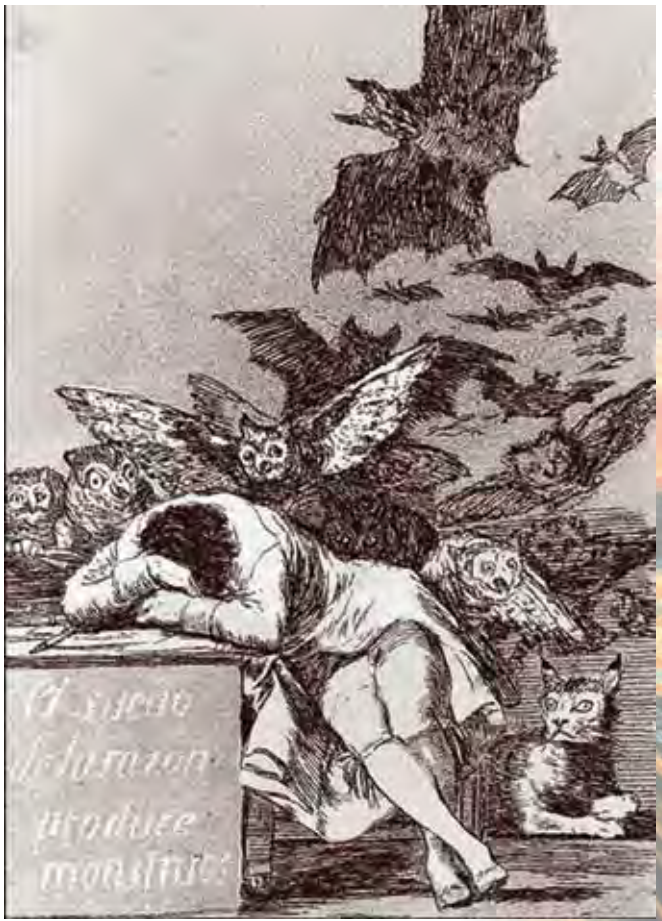
Понять смысл картины могут люди любой страны, любой эпохи, если они владеют языком символов.

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

iskusstvo maket8!.indd 92 6/18/09 5:17:24 PM

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 ее 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 Шостаковича образы зла окарикатурены, переведены из области вечных категорий в контекст злободневной современности. Контрастное сопоставление безысходности и просветления производит неотразимое впечатление. Мучительно напряженная музыка симфонии взывает к совести, зовет к непримиримости со злом, протестует против зла, насилия и всего, что причиняет людям боль и страдания.



Ф. Гойя. *Сон разума рождает чудовищ*

П. Пикассо. *Герника*

- 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, посвященной трагедии мировой войны.
- Послушайте 3-ю часть Симфонии № 8 Д. Шостаковича. Какой смысл она выражает? Какими образными средствами композитор раскрывает трагизм жизненных ситуаций?

iskusstvo maket8!.indd 93 6/18/09 5:17:28 PM

Прекрасное пробуждает доброе

С. Ботичелли. *Мадона с младенцем*

Э. Уорхолл. *Мерилин*

Преобразующая сила искусства

Художники всегда размышляли о предназначении искусства, своего творческого дара. «И чувства добрые я лирой пробуждал...» — писал А. Пушкин. «Надежная 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 ге-

iskusstvo maket8!.indd 94 6/18/09 5:17:32 PM

роической поэме и сатире, в трагедии и комедии. Искусство воздействует на ум, сердце, душу человека, восстанавливает психическое и эмоциональное равновесие, помогая снять внутреннее напряжение и волнение, порожденное 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. И искусство, и массовая культура воздействуют на взгляды, вкусы и мировосприятие человека исподволь, часто не осознанно для него.

Р. ван дер Вейден. *Мадонна с младенцем*

• Какие герои художественных произведений вам интересны? На кого из них хотелось бы быть похожими? Кому из них хотелось бы подражать? Над какой-либо важной жизненной проблемой они побудили вас задуматься?

• Прочитайте стихотворные строки английского поэта и драматурга XVI в. У. Шекспира.

Нет на земле живого существа
Столь жесткого, крутого, адски злого,
Чтоб не могла хотя б на час один
В нем 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? Докажите на примерах свое 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, включенных в программу концерта?

iskusstvo maket8!.indd 95 6/18/09 5:17:35 PM