

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

Искусство

8—9 классы

Учебник
для общеобразовательных
учреждений

Москва «Просвещение» 2009

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

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.

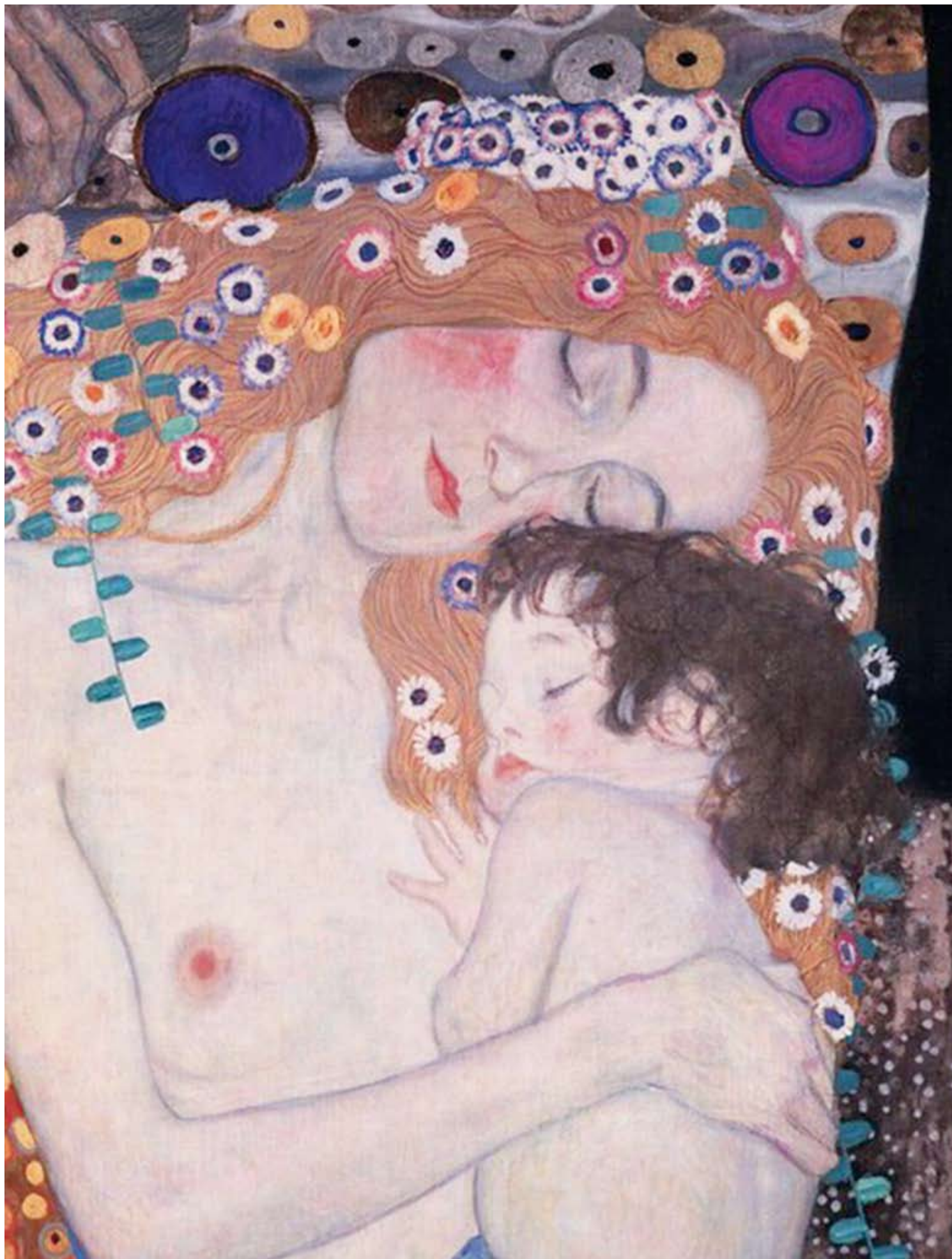
Что такое искусство? Какие виды искусства существуют? Какие функции они выполняют в жизни человека, общества? Какие из них вам ближе? Часто ли вы общаетесь с искусством? Есть ли у вас потребность в этом общении? Зачем вообще людям нужно искусство?

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!

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

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 понравившихся вам художественных произведений.

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.

М. Клодт. Скульптура на Анничковом мосту. Санкт-Петербург

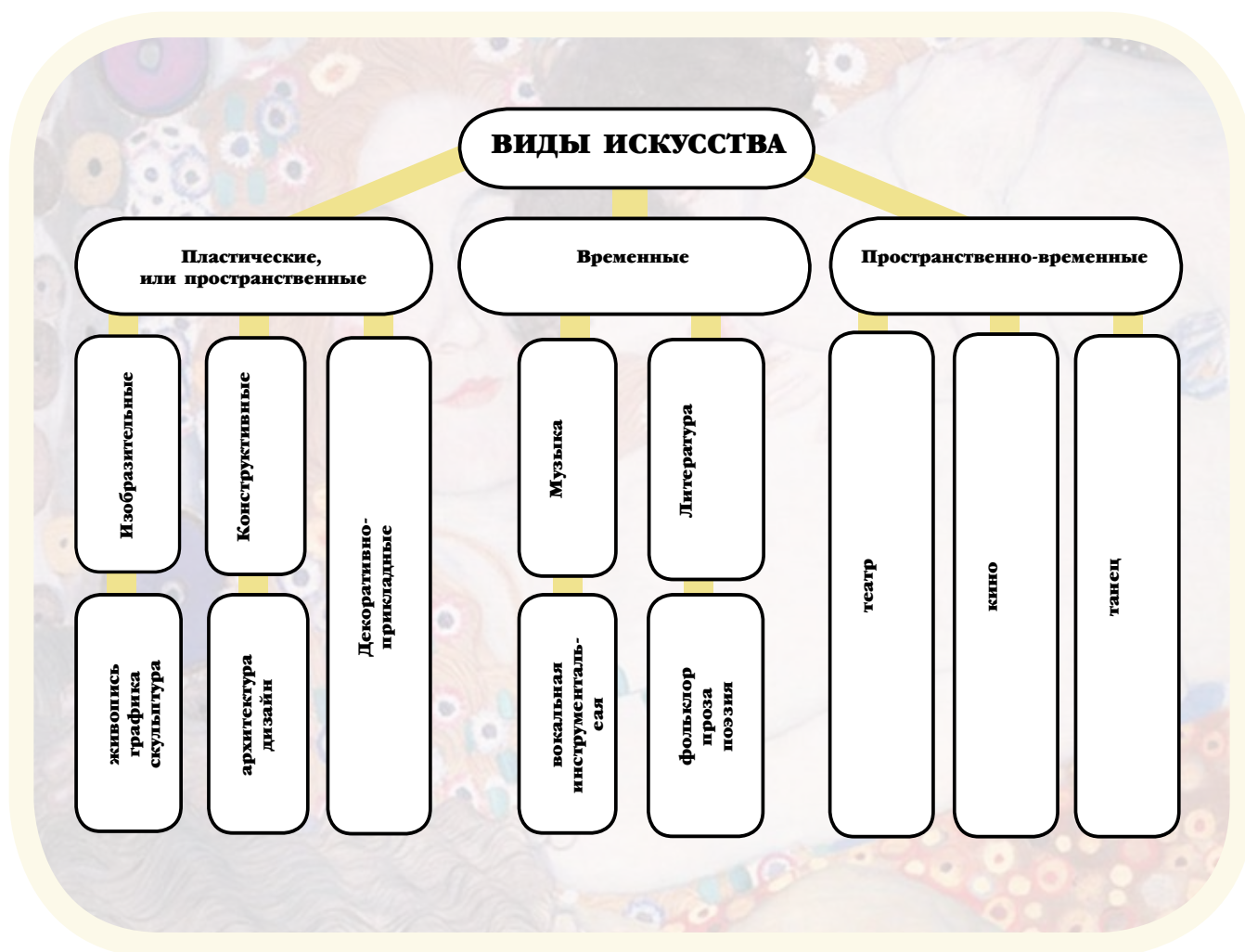

Мензуральная нотная запись

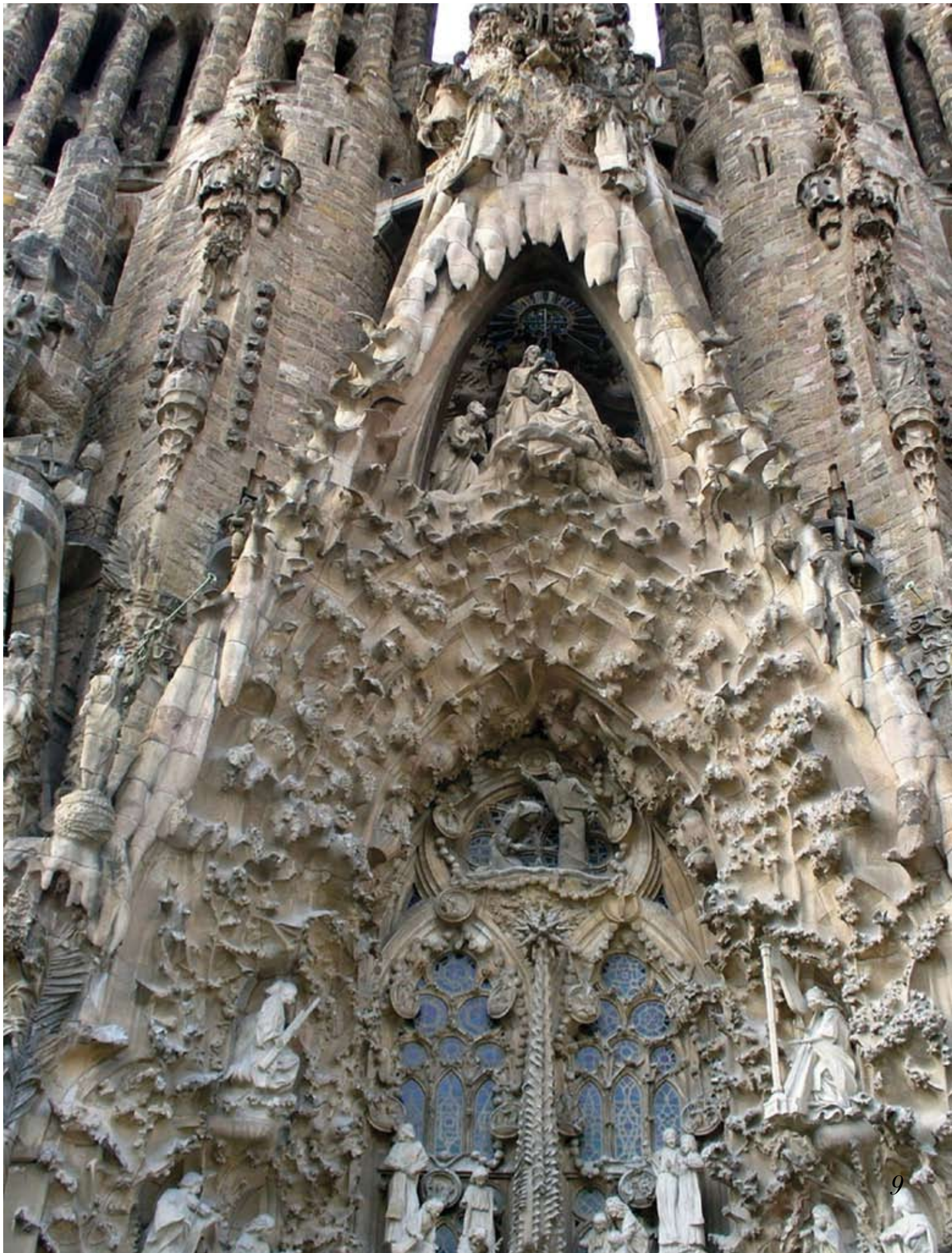
В. Боровиковский. Портрет сестер Гагариных

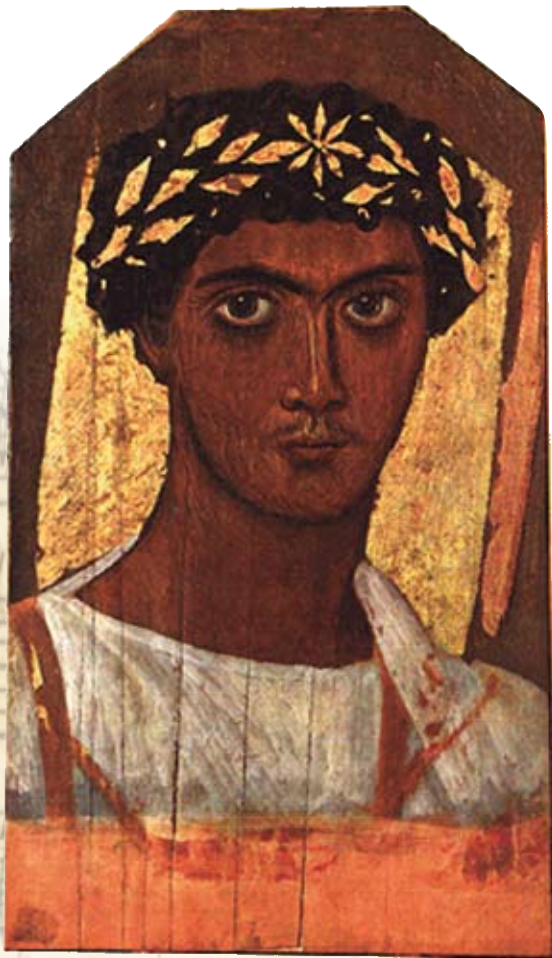
Различные виды искусства взаимно обогащаются, часто заимствуют друг у друга средства выражения содержания. Не случайно бытует мнение, что архитектура — это застывшая музыка, что та или иная линия в картине музыкальна, что эпический роман подобен симфонии. А когда говорят о любом виде художественной деятельности, 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.

Художественный образ – стиль – язык

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

Большой Сфинкс в Гизе

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

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. *stylós* — 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*

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 специфических 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

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»?

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.

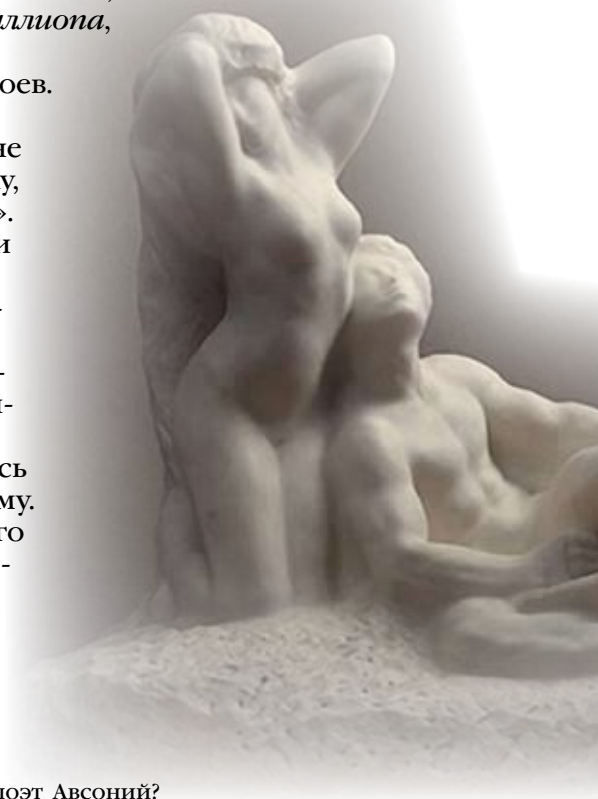
Клио прошлых времен дела вещает потомству,
Мельпомена трагический вопль исторгает печали,
 Радует *Талия* шуткой, веселым словцом и беседой,
 Сладкую песню поет с тростниковою флейтой *Эвтерпа*,
Терпсихора кифарой влечет, бурей чувства владея,
 С плектром в руке *Эрато* чарует и словом, и жестом,
 Песни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

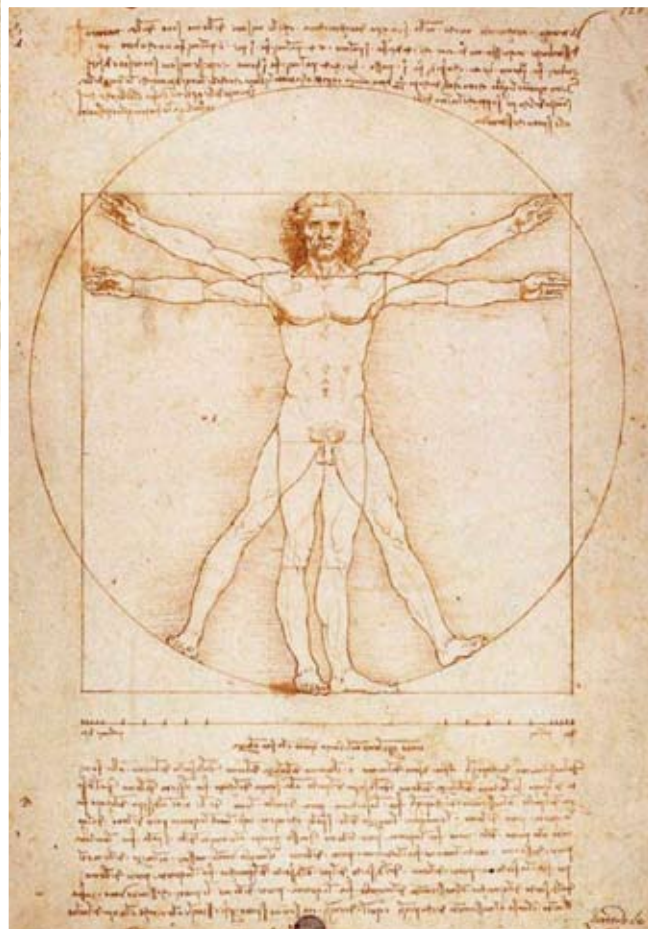
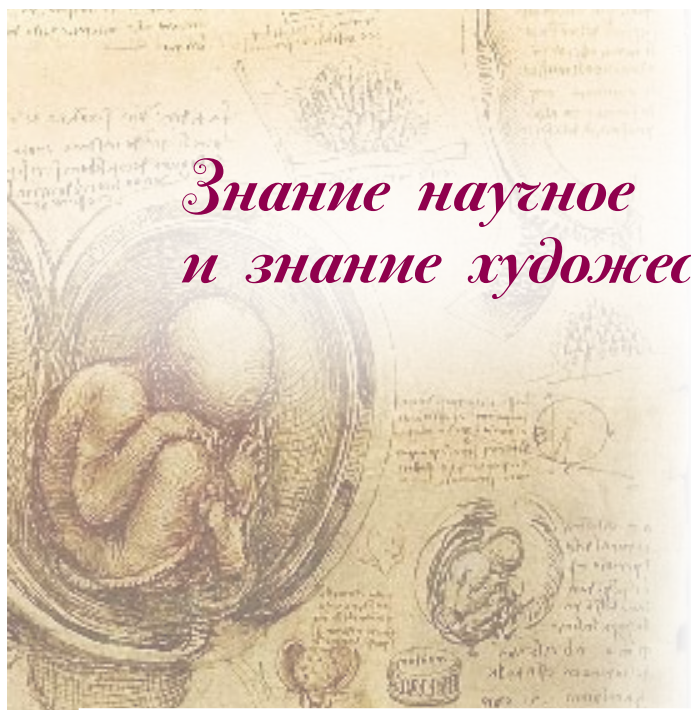

- О каком предназначении муз говорит древнеримский поэт Авсоний?
- О музе какого вида искусства не упоминается в стихах Авсония, в мифах Древней Греции?
- Какие виды искусства знакомят вас с образами муз?
- Рассмотрите иллюстрации на предыдущих страницах учебника. Вспомните знакомые вам музыкальные сочинения. 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

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 стигает 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?

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.

А. да Винчи. Джоконда

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

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

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

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

Д. Фетти. Архимед

Тимпан собора Сент-Лазар. Отен. Франция

Наскальная живопись бушменов

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?

Искусство открывает новые грани мира

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.

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 отчужденному дому.

- 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?

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 яркие
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

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. Дopeвают 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, выберите знакомые вам музыкальные сочинения, которыми можно озвучить представленные выше литературные произведения. Прочитайте их под эту музыку.

Пейзаж — поэтичная и музыкальная живопись

А. Саврасов. Грачи прилетели.

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.

- 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).

К. Моне. Вестминстерское аббатство

К. Моне. Реймский собор на восходе солнца

Зримая музыка

И. Левитан.
Весна. Большая вода

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

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 поэтическое содержание зарисовок природы.

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

Тонкие, как свечки, по-девичьи стройные 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.

*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.

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 пристанище. 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

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.*

А. да Винчи.
Эскиз

А. 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 «Лютник» 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

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

Э. Делакруа. Фредерик Шопен

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 создателя. 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. 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 Делакура 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 разворачиванию 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. Меццетемп.

- 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.

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, полуторение 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...

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

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, меце-

И. Репин. А. Бородин

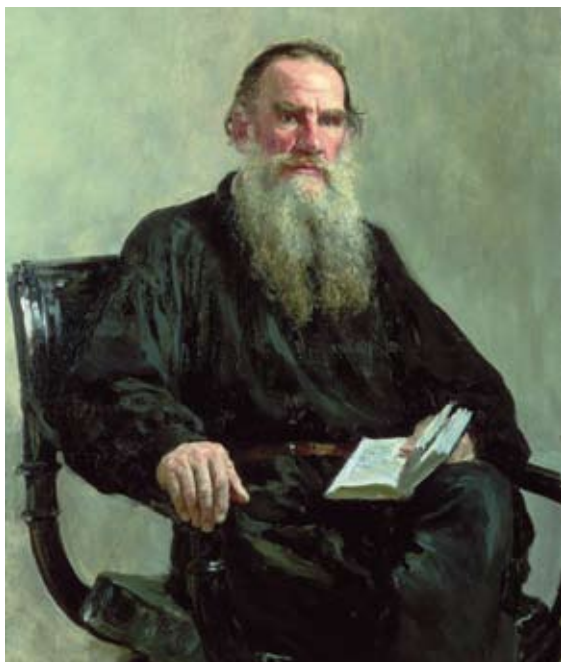
- Рассмотрите изображения людей. Определите, в какое время они созданы, какие особенности личности (облик, черты характера, увлечения, социальная принадлежность и др.) стремились подчеркнуть в них художники. Какие средства выразительности помогли вам понять это?

- 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.

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), спокойно-го 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. Портрет Льва Толстого

И. Репин. Антон Рубинштейн

- 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.

Как нагнала 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 провести родных.

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

— Тогда строй помещение.

Третьяков оставил картины, посмотрел на зятя.

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

В. Перов. Рыболов

К. Флавицкий. Княжна Тараканова

В. Перов. Охотники на привале

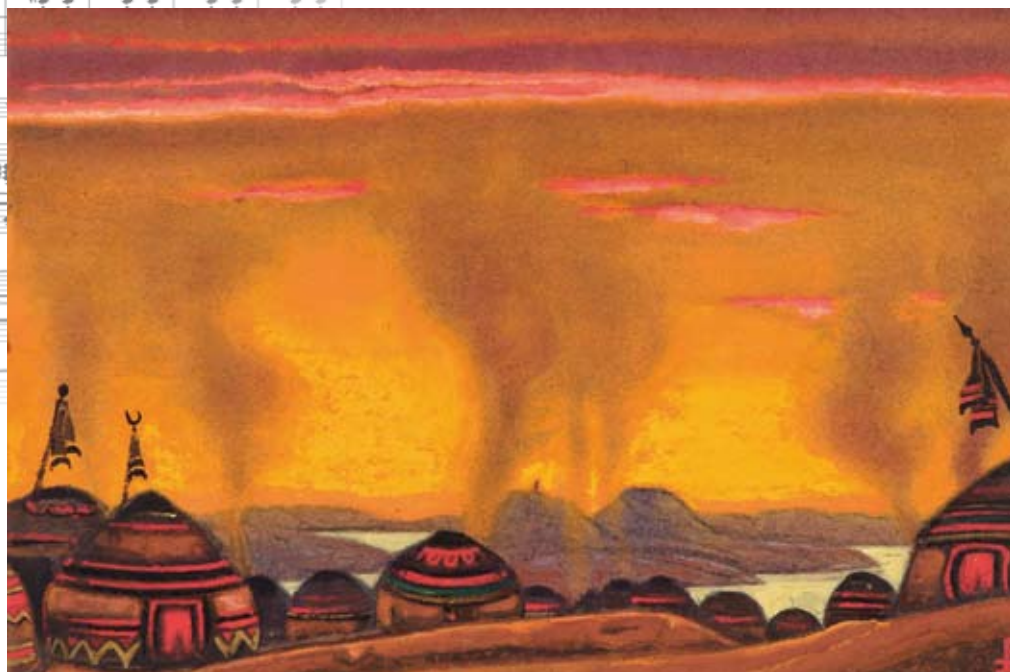
Музыкальный портрет

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 скрыт человек». Так как музыка искусство временное (она разворачивается, 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»

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. Шедрина, А. Шнитке и В. Кикты. Портреты каких людей вы «увидели» в музыке? Какие средства выразительности дают вам возможность представить особенности характеров героев и персонажей?

Художественно-творческое задание

- Сделайте эскизные зарисовки портретов персонажей полюбившихся вам музыкальных сочинений, дайте им словесную характеристику.

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 границы. 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

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.

Афиша к/ф «Александр Невский»

Св. преподобный Александр Невский. Икона

- 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?

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.

Б. Шалятин в роли Сальери

О. Табаков — Сальери, А. Безруков — Моцарт

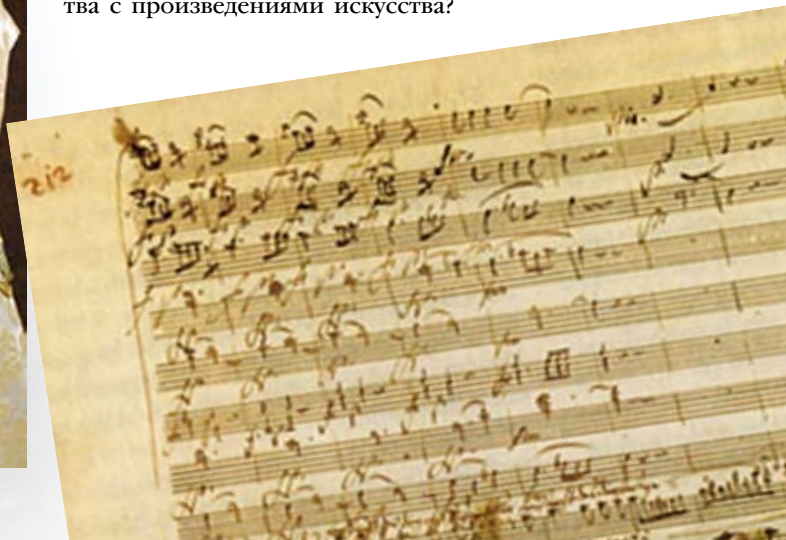
его музыки, которая помогает слушателям понять его жизненное кредо: «На любимой земле несравненно прекрасна жизнь!»

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

Богородица Владимирская. Икона

Р. Магритт. Человеческий удел

Мир в зеркале искусства

Искусство отличается от остальных видов и форм социальной деятельности тем, что оно обращено к эмоциональной сфере человека, которая является наиболее 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-

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. Аникишин. 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?

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, Германия).

Лувр. Париж

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 хай-тек (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

Эмблема театрального фестиваля «Золотая маска»

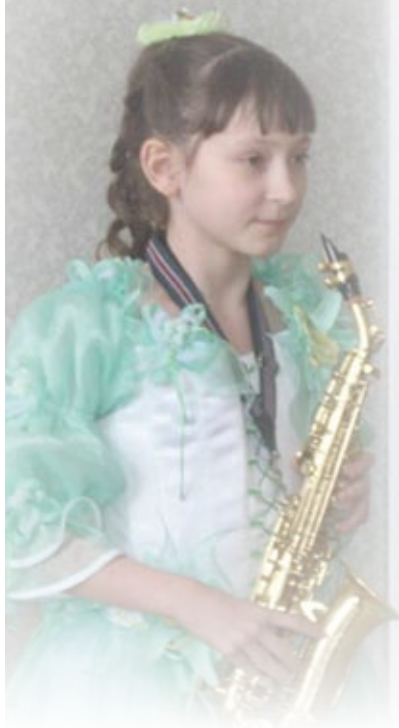
Международные конкурсы, фестивали, проекты являются важным средством коммуникации. Концерты выдающихся исполнителей (инструменталистов, оркестров, дирижеров, вокалистов), фестивали фольклорных, эстрадных, джазовых, рок-ансамблей часто становятся культурными событиями в жизни стран и народов.

Вот уже более 50 лет (с 1957 г.) привлекает 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

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

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».

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 популяризуют исполнители разных стран? Как классическое и современное искусство способствует общению людей разных стран, различных национальностей?

Искусство художественного перевода — искусство общения

П. Заболоцкий. Портрет М. Ю. Лермонтова

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.

Й. Штилер. Портрет И. Гете

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.

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 больше,

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

Что ж, ненавидь, коль хочешь! Но сейчас,
Сейчас, когда грозит мне злобой небо.
Согни меня, с судьбой 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

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 двустихия

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. Кабелевского 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?

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

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

- 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?

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

- 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

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.

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. Музыкантшии

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.

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 общее 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 огромное влияние на развитие мировой экономики. И только музыке как искусству временному подвластно воплощение образа «вечного движения». Его символом стали инструментальные пьесы «Perpetuum mobile» («Вечное движение») самых разных композито-

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-

А. Бейерен. Натюрморт с лангустом

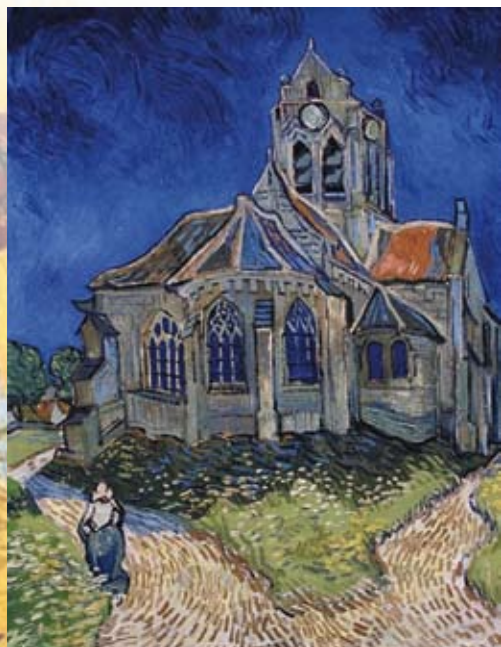
Имитация картины П. Класа. Современная фотография

П. Клас. Натюрморт с устрицами

П. Клас. Натюрморт с рыбой

В. ван Гог. Церковь в Оверс

П. Пикассо. Скрипка

В. ван Гог. Звездная ночь

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, листья 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 натюрмorte художник передает ценность обыденной жизни, значительность простых ве-

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. stilleven, нем. stilleben, англ. 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.

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

В. Ван Гог. Натюрморт с олеандром

- 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.

Художественные послания предков

Ритуальный танец. Сефар. Сахара

А. делья Робиа. Помогающие 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

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, переключек, подражаний созданному ранее. Идет живой диалог современного искусства с тем, которое уже стало общечеловеческой ценностью.

В. Васнецов. Снегурочка

И. Билибин. 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.

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 посередине стола, напоминающего своей формой древний жертвенник.

В центре композиции — Бог Сын, печально благословляющий чашу и глядящий так, словно видит в ней, как в зеркале, 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.

- 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».

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

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.

И. Левитан. Владимирка

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

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

Дорожной тематике посвящено немало романсов, песен, многие из которых стали народными, например: «Мой 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, гидроэлектростанций 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 каба́к 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 песней 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».

Музыкально-поэтическая символика огня

А. Скрябин

В. Кандинский.
Контрастные звуки

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.

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 органичными 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», «текущую 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.).

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, захватывающих 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

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».

В. Ван Гог. Цветущее дерево

Д. Гирландайо. Портрет Джованни Торнабуони

- 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?

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.

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?

Застывшая музыка

Ростовский 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

Церковь Покрова на Нерли

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 любящий свое отражение 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.

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 ва-яния воспринимается как праздничная симфония стрельчатых арок, колонн и цветущего, сказочно великолепного скульптурного убранства. В нем ощути-мо живое биение творческой мысли.

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

Церковь Вознесения в Коломенском

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

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?

Есть ли у красоты свои законы?

Джотто. Оплакивание Христа

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

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

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

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

Гармония изначально свойственна Миру и всем его составляющим. 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.

Часто именно композиционное решение передает пафос художественного произведения.

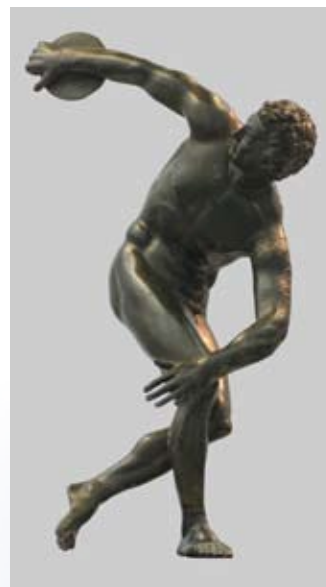
Пропорции строения тела человека в Античности определяли красоту и пропорциональность греческой архитектуры. Особенно важную роль в искусстве играет *золотая пропорция* — пропорция *золотого сечения*, применявшаяся со времен Античности. Лучшие произведения искусства — архитектуры, музыки, живописи, литературы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

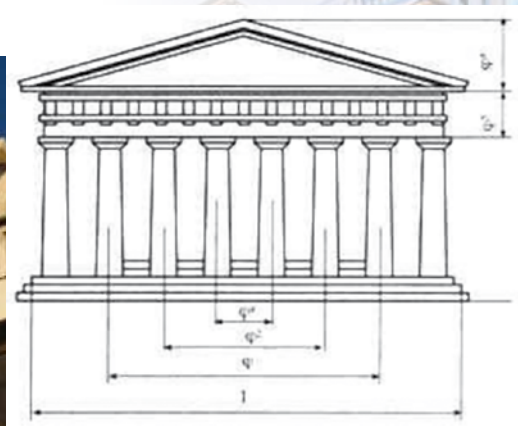
В музыке кульминация произведения, как правило, находится в точке золотого сечения.

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

Мирон. Дискобол

Парфенон. Вид с запада. Колонны дорического ордера

Миниатюра из Кодекса Борджиа

Дамы в голубом. Город-дворец на Крите

П. Учелло. Битва при Сан-Романо

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 производство 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.

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?

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.

Великий дар творчества: радость и красота созидания

М. Нестеров. Портрет Веры Мухоморовой

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

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.)

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 поразному воспринимали красоту и

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

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 действия: 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 оздоравливать человека.

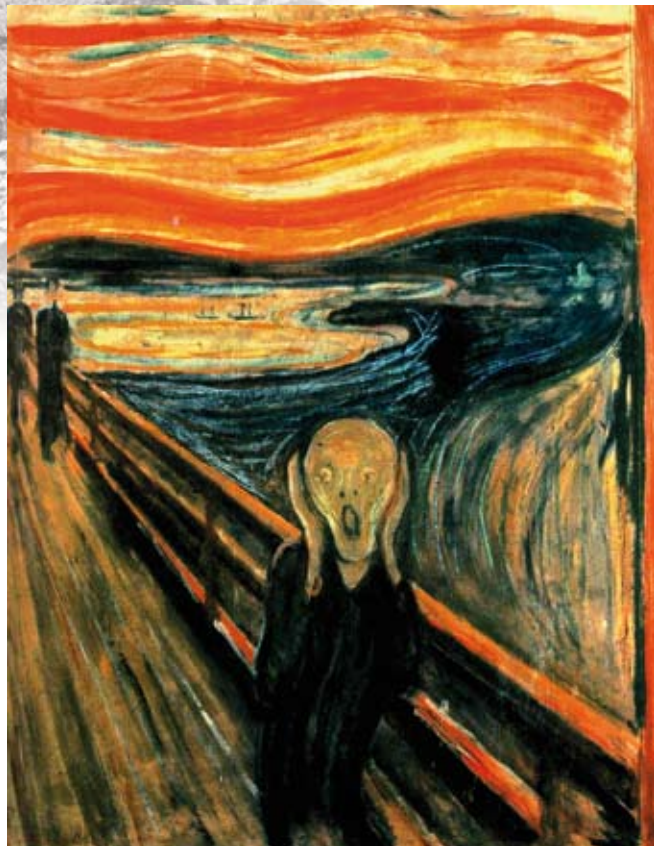
Издавна музыка понимается как средство управления поведением человека, организации его действий, умирения его необузданности. Музыка объединяет в себе две крайности, которые легко делаются самостоятельными по отношению друг к другу: в ней царят глубочайшая задушевность и проникновенность и вместе с тем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

Я. Вермер. У клавиесина

- 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».

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, напоминающая 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

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 вызывает к совести, зовет к непримиримости со злом, протестует против зла, насилия и всего, что причиняет людям боль и страдания.

П. Пикассо. Герника

Ф. Гойя. Сон разума рождает чудовищ

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

Прекрасное пробуждает доброе

С. Боттичелли. Мадона с младенцем

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-

Э. Уорхолл. Мерилин

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?

Исследовательский проект

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

В течение жизни каждому человеку приходится решать множество различных проблем — житейских, нравственных, социальных и др. Жизнь иногда предлагает разные пути их решения. Какой выбрать? Значение искусства в том, что оно знакомит нас с опытом преодоления проблем в различные времена разными людьми, которые благодаря своему художественному дару смогли сохранить его в произведениях искусства.

Искусство во все времена помогало человеку открывать различные грани

мира, осознавать себя в этом мире, путешествовать во времени и пространстве. Каждому из вас, общаясь с искусством, удастся узнать что-то новое о мире и о себе. У вас появятся новые знания, новый художественный опыт, новые увлечения, связанные с искусством. Но, вероятно, останется много тайн и загадок, которые можно решать сообща в живой, увлекательной форме — в форме художественного события.

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

Реализация проекта потребует разработки следующих *содержательных линий*:

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

Раскрыть свое понимание глубокого смысла этой доброй и поучительной истории-сказки вы сможете, выбрав интересный для вас вид деятельности: исследовательской, художественно-практической (музыкальной, литературной, театральной, хореографической, режиссерской, оформительской, технического обеспечения проекта и др.). Ролевые игры (в журналистов, психологов, сценаристов и др.) помогут представить данный проект зрителям и слушателям, которыми могут быть ваши учителя и родители, сверстники и младшие школьники.

9 класс

*Воздействующая
сила искусства
100*

*Искусство
предвосхищает будущее
120*

*Дар созидания
134*

*Искусство и открытие
мира для себя
178*

*Исследовательский
проект
182*

Воздействующая сила искусства

Август из Прима Порто. Римская статуя

Триумфальная арка на Кутузовском проспекте в Москве

Искусство и власть

В развитии человеческой культуры постоянно прослеживается любопытная закономерность. Искусство как проявление свободных, творческих сил человека, полет его фантазии и духа часто использовалось для укрепления власти, — светской и религиозной.

Благодаря произведениям искусства власть укрепляла свой авторитет, а города и государства поддерживали престиж. Искусство воплощало в зримых образах идеи религии, прославляло и увековечивало героев. Скульпторы, художники, музыканты в разные времена создавали идеализированные величественные образы правителей-вождей. Им придавали необыкновенные

Палетка Нармера. Древний Египет

- Какие качества художники, скульпторы подчеркивают в образах государственных деятелей, правителей разных эпох и стран? Какие чувства вызывают эти образы у вас?

- В чем сходство и различия этих образов? Назовите общие (типические) черты, символизирующие власть.

качества, особый героизм и мудрость, что, безусловно, вызывало почтение, восхищение в сердцах простых людей. В этих образах явно проявляются традиции, идущие от древнейших времен, — поклонение идолам, божествам, вызывавшим трепет не только у всякого приближающегося к ним, но и у смотрящего издали. Доблесть воинов и полководцев увековечивают произведения монументального искусства. Устанавливаются конные статуи, сооружаются триумфальные арки и колонны в ознаменование одержанных побед.

По указу Наполеона I, который хотел обессмертить славу своей армии, построены *Триумфальные ворота* в Париже. На стенах арки выгравированы имена генералов, сражавшихся вместе с императором.

*Статуя командора Гатамелаты.
Флоренция*

*Триумфальная арка на Елисейских
полях в Париже*

Д. Левицкий. Екатерина II

Э. Делакруа. Свобода, ведущая народ на баррикады

В 1814 г. в России к торжественной встрече русской армии-освободительницы, возвращавшейся из Европы после победы над Наполеоном, были сооружены деревянные *Триумфальные ворота* у Тверской заставы. Более 100 лет арка простояла в центре Москвы, а в 1936 г. была снесена. Лишь в 60-е гг. XX в. Триумфальная арка была воссоздана на площади Победы, у Поклонной горы, на месте вступления в город армии Наполеона.

В XV в. после падения Византии, которая считалась преемницей Римской империи и получила название Второго Рима, центром православной культуры становится Москва. В период экономического и военного роста Московское государство нуждалось в соответствующем культурном имидже. Двор московского царя становится местом проживания многих культурно образованных православных людей. В их числе архитекторы и строители, иконописцы и музыканты.

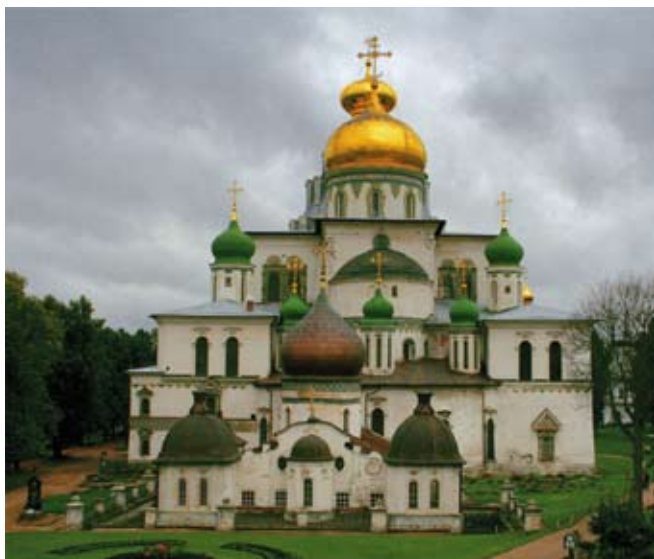

Хоровая капелла им. Глинки

Московские цари считали себя наследниками римских традиций, и это нашло отражение в словах: «Москва — Третий Рим, а четвертому не бывать». Чтобы соответствовать этому высокому статусу, по проекту итальянского архитектора Фиораванти перестраивается Московский Кремль. Окончание строительства первого каменного храма Москвы — *Успенского собора* стало поводом к основанию *Хора государевых певчих дьяков*. Масштаб и великолепие храма требовали большей, чем прежде, силы звучания музыки. Все это подчеркивало власть государеву.

Успенский собор в Кремле

Воскресенский собор Ново-Иерусалимского монастыря

Дворец Советов (проект), образец архитектуры эпохи тоталитаризма

Во второй половине XVII в. по грандиозному замыслу святейшего патриарха Никона — создать святыне места по образу Палестины, связанной с земной жизнью и подвигом Иисуса Христа, — под Москвой был построен *Ново-Иерусалимский монастырь*. Его главный собор по плану и размерам подобен храму Гроба Господня в Иерусалиме. Это детище патриарха Никона — вершина развития древних традиций Русской церкви, берущих свое начало со времен крещения Руси (X в.).

В XVIII в. открылась новая глава российской истории. Петром I по меткому выражению Пушкина, было «прорублено окно в Европу» — основан *Санкт-Петербург*.

Новые идеи нашли отражение во всех видах искусства. Появляется светская живопись и скульптура, изменяется на европейский лад музыка. Хор государевых певчих дьяков теперь переведен в Петербург и становится Придворной певческой капеллой (нередко в этом хоре пел и сам Петр I). Искусства возглашают хвалу Господу и здравицу молодому царю всея Руси.

Сейчас Хоровая капелла имени М. И. Глинки — это величественный памятник русской культуры, прославившийся на весь мир. Капелла помогает сохранять связь времен и преемственность традиций.

В XX в., в эпоху сталинизма в нашей стране помпезная, пышная архитектура подчеркивала силу и власть государства, низводя до ничтожно малого уровня человеческую личность, игнорировала индивидуальное своеобразие каждого человека. Бездушный механизм государственного принуждения высвечивает гротескное начало в музыке (Д. Шостакович, А. Шнитке и др.).

Демократические настроения народа находят особенно яркое выражение в искусстве в переломные моменты истории. Это и революционные песни, марши в период Октябрьского переворота в России (1917), плакаты, произведения живописи, музыкаль-

ные сочинения времен Великой Отечественной войны (1941—1945). Это и массовая песня, отражающая трудовой энтузиазм послевоенных лет, и авторская песня второй половины XX в. (разновидность городского фольклора), выражающая не только лирические настроения молодого поколения, но и протест против ограничения свободы личности, особенно ярко выразившийся в рок-музыке.

Буллат Окуджава

Александр Галич

Владимир Высоцкий

Борис Гребенников

- Приведите примеры исторических эпох с авторитарным и демократическим правлением. Подберите произведения искусства, отражающие идеи этих государств. Обратитесь к справочной литературе.

- Посмотрите картины, фрагменты из кинофильмов, послушайте музыкальные произведения, выражающие идеалы народа в различные времена в разных странах. Что вы можете сказать об их общественных идеалах?

- Какими средствами и с какой целью искусство воздействует на людей сегодня?

Художественно-творческое задание

► Подготовьте доклад или компьютерную презентацию на тему, связанную с внушением народу определенных чувств и мыслей средствами искусства. Проанализируйте различные художественные произведения одного вида искусства в разные эпохи или выберите эпоху и по произведениям различных видов искусства представьте ее целостный образ.

Какими средствами воздействует искусство?

К. Петров-Водкин. Яблоки

П. Сезанн. Натюрморт с белым кувшином

Ф. Сурбаран. Натюрморт с апельсинами

К общим средствам художественной выразительности, как известно, относятся: композиция, форма, ритм, пропорции, фактура, цвет, тон, интонация и др. Они могут существенно усилить воздействие художественного произведения, повлиять на отношение человека, вызвать определенные образы, ассоциации, воспоминания.

Композиция — это построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером, назначением. Композиционное равновесие зависит от расположения основных частей произведения. Композиция, построенная по законам искусства, придает произведению целостность и гармоничность.

Особенности композиции акцентируют внимание на определенных предметах. Художник подчеркивает их значимость в сюжете картины. Он преднамеренно переключает внимание зрителя с одной части картины на другую, вызывая в его душе определенные переживания, причем в последовательности, желательной для понимания содержания произведения.

На знаменитой картине *Сандро Боттичелли* (1445—1510) «Весна» справа, легко скользя по цветущему лугу в прозрачных, легких одеждах, рассыпает цветы сама Весна. Преследуемая Зефиром Флора словно ищет у нее защиты. В центре под аркой ветвей стоит Венера. Ее жест указывает на трех граций, причудливо сплетающих в хороводе руки. Слева тянется за апельсином Меркурий. Персонажи как будто не замечают друг друга, фигуры существуют независимо друг от друга. Прозрачные одежды едва прикрывают тонкие, гибкие тела. Ясные и в то же время тягуче-нежные линии создают ощущение зачарованности. На всех лицах лежит тень невысказанной грусти. Фигуры как будто двигаются с бесшумной легкостью. Их объединяет общий ритм.

Сопоставим особенности композиции этого живописного полотна с особенностями построения (формой) музыкального произведения с тем же названием.

В. Тропинин. За прошивками

А. Саврасов. Весенний день

С. Боттичелли. Весна

«Весна» — первый концерт в цикле концертов «Времена года» *Антонио Вивальди* (1678–1741) — наиболее популярном сочинении итальянского композитора в стиле барокко.

Концерты этого цикла — программная музыка, так как каждому из концертов композитор предпослал сонет. Предполагается, что автором стихов является сам Вивальди.

Музыка точно следует за образами стихов. Сонеты настолько соответствуют музыкальной форме концертов, что невольно возникает подозрение, не сочинены ли они к уже написанной музыке.

Первая часть концерта «Весна грядет!» открывается необычайно радостным мотивом, иллюстрирующим ликование, вызванное приходом весны, — играет весь оркестр (*tutti*). Этот мотив является своего рода рефреном, что придает музыке форму, похожую на рондо.

Весна грядет! И радостною песней
Полна природа. Солнце и тепло,
Журчат ручьи. И праздничные вести
Зефир разносит, точно волшебство.
Вдруг набегают бархатные тучи,
Как благовест, звучит небесный гром.

Но быстро иссякает вихрь могучий,
И щебет вновь плывет в пространстве голубом.

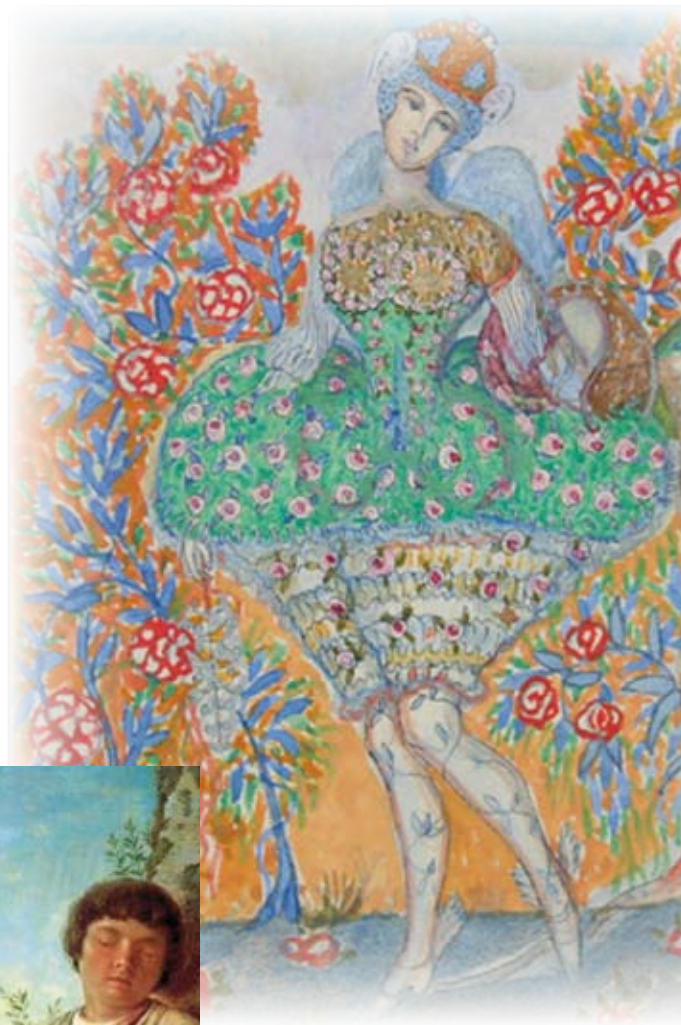
Вторая часть — «Сон крестьянина». Вивальди не без юмора нарисовал картину сладкого сна — солирующая скрипка поет мелодию, очень тихое (*pp*) звучание всех скрипок оркестра

в мягком пунктирном ритме изображает шелест листвы, а голоса альтистов — лай собаки, «охраняющей» сон хозяина.

Цветов дыхание, шелест трав,
Полна природа грез.
Спит пастушок, за день устав,
И тявкает чуть слышно пес.

Третья часть («Танец-пастораль») полна энергии и жизнерадостности. Ритм этой части напоминает поступь старинного итальянского танца сицилианы, его особый признак — повторяющаяся ритмическая фигура

Пастушеской волынки звук
Разносится, гудящий над лугами,
И нимф танцующих волшебный круг
Весны расцвечен дивными лучами.

Ю. Судейкин. Балетная пастораль

А. Венецианов. Спящий пастушок

- Рассмотрите картину «Весна» Боттичелли. Передайте графически композиционное построение картины. О чем говорит эта линия? Можно ли здесь использовать музыкальный термин «кульминация»? Где она находится и как это передал художник?

- Как можно интерпретировать строки из стихотворения Микеланджело: «Кто создал все, тот сотворил и части»?

- Послушайте концерт «Весна». Как его композиция влияет на общее впечатление? Какими средствами композитор создает образ весны? В каких эпизодах вы услышали пение птиц?

- Каковы особенности построения первой части концерта? Почему композитор избрал форму рондо? Появлению каких зрительных образов весны помогает противопоставление музыкальных тем? Какой принцип построения музыки играет ведущую роль — повтор или контраст? А в картине Боттичелли?

- Какую роль играет сопоставление звучания скрипки соло и всего оркестра в концерте Вивальди? Можно ли найти в картине Боттичелли аналогии этому музыкальному сопоставлению соло и оркестра?

Форма представляет собой сумму приемов, выразительных и изобразительных средств для создания художественного образа в любом виде искусства. Благодаря форме рождается внешнее выражение определенного содержания, например, изобразительная форма, музыкальная форма, стихотворная форма. В разных видах искусства внешнее выражение имеет свои особенности.

В **изобразительном искусстве форма** — это очертание, наружный вид, контур предмета. Самые простые формы приближаются к квадрату, треугольнику, кругу, «амебе».

Каждая форма имеет свой характер. *Квадрат* — законченная, устойчивая форма — выражает утверждающие образы, ей не свойственно движение, полет. *Треугольник* — активная, развивающаяся на плоскости и в пространстве форма — несет в себе возможность движения, выражает борьбу противоположностей, может быть агрессивной. *Круг* — наиболее яркое выражение идеи природы (Земли, Солнца, мироздания), поэтому ассоциируется с понятиями «добро», «счастье», «жизнь». Текучая форма *амебы* придает образам неустойчивый характер, ассоциируется с романтичностью, меланхолией, пессимизмом.

- Посмотрите плакаты, рекламные листовки, современную скульптуру, фрагменты мультфильмов с изображением стилизованных животных. Что подчеркивает стилизация или трансформация?

- Послушайте два музыкальных произведения. Сравните, как в них развивается и утверждается основная музыкальная мысль. Какие способы развития преобладают в каждом из этих произведений?

А. Джакометти. Кошка

А. Джакометти. Паук

Линия тоже имеет свою форму, которая выражает образ. Она может быть стремительной или тягучей, плавной или угловатой, целенаправленной или хаотичной и тем самым формирует различные образы.

Для усиления художественного образа формы могут быть *стилизованными* или *трансформированными*. В них подчеркиваются или изменяются характерные черты предмета, а ненужные детали отбрасываются. Особенно часто эти приемы используются в плакатной и книжной графике и в мультипликации, а также в современной скульптуре.

В **музыке под формой** подразумеваются организация музыкального целого, способы развития музыкального материала, а также жанровые обозначения, которые авторы дают своим произведениям, например: песня, романс, баллада, прелюдия и др. Формы композиции в музыке основаны на известных вам принципах — *повтор* и *контраст*. Различают *двухчастные* и *трехчастные* музыкальные формы, *вариации*, *рондо*, *сонатная форма* и др.

Масштабность замысла музыкального произведения определяет его форму-композицию. Для песенных жанров характерны простые формы (куплетные, куплетно-вариационные); произведения танцевальных жанров нередко написаны в трехчастной форме. А драматургия таких жанров, как симфония, концерт, опера, балет, требует более развернутых форм, построенных на сопоставлении и противопоставлении контрастных образов.

Кадры из мультфильмов «Мадагаскар», «Винни Пух»

А. Дейнека. На катке

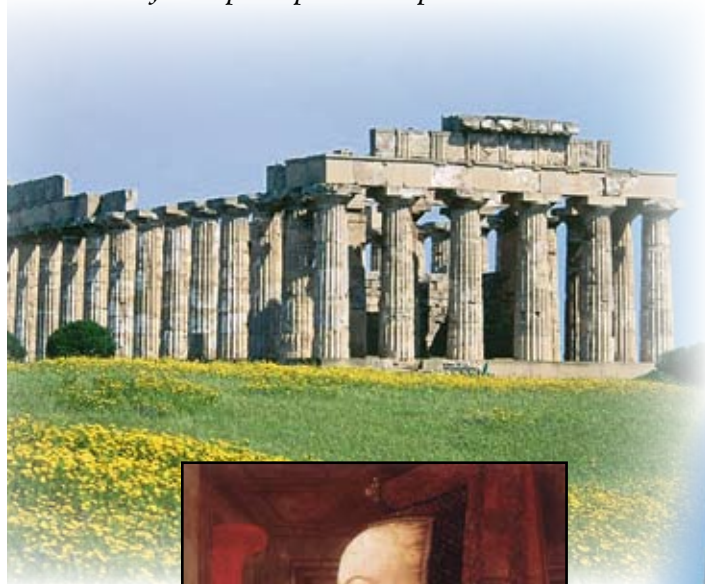
И. Билибин. Пир

- Посмотрите фрагменты орнаментов из иллюстраций И. Билибина к русским народным сказкам, репродукцию картины «На катке» А. Дейнеки. Какой эффект создает ритмическая организация орнамента и композиции картины?

- Послушайте фрагменты музыкальных произведений. Определите, какую роль играет ритмическая организация в музыке разных эпох.

Руины древнегреческого храма

Ритм отражает связь природы, человека и его деятельности с мирозданием. Слово ритм означает «мерность».

Ритм сложился под влиянием деятельности человека: шага, танца, заклинания, плача-причета, укачивания ребенка, бытовой речи, этапов работы. Ритм подсказывает и природа: сердцебиение и пульс живого организма, пение птиц, движение морских волн и т. п. Такие ритмы понятны всем людям. С помощью ритма можно выразить состояния покоя и безмятежности, величия и стабильности, суетливости и испуга.

В европейской культуре в Средние века вытянутые по вертикали пропорции соборов создавали образы, созвучные устремленной к небу в эмоциональном порыве душе человека. В древнерусском искусстве выразительные пропорции архитектурных построек несли в себе образы, объединяющие человека с природой.

Фактура от лат. *factura* — обработка, строение.

Реймский собор. Франция

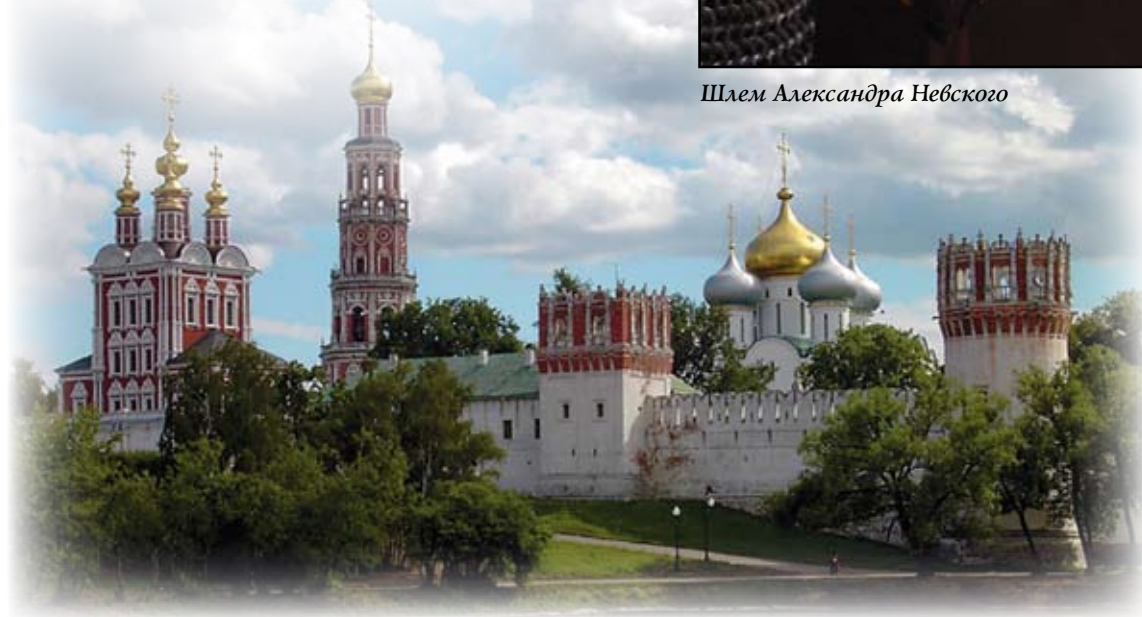
Фра Филиппо Липпи. Портрет неизвестной дамы

В **изобразительном искусстве фактура** — это характер обработки поверхности изделия декоративно-прикладного искусства, скульптуры или живописной плоскости, способ передачи особенностей реальных предметов (бархат, шелк, бронза и др.) изобразительными средствами. Это и совокупность технических приемов художника: ведение кисти, наложение красочных слоев, удары резца, полировка.

В **музыке под фактурой** понимают характер, совокупность средств музыкального изложения, склад, тип взаимоотношений различных голосов музыкальной ткани: гармоническая (аккордовая), в которой голоса движутся «стройными рядами»; полифоническая, в которой каждый голос самостоятелен; гомофонно-гармоническая.

Шлем Александра Невского

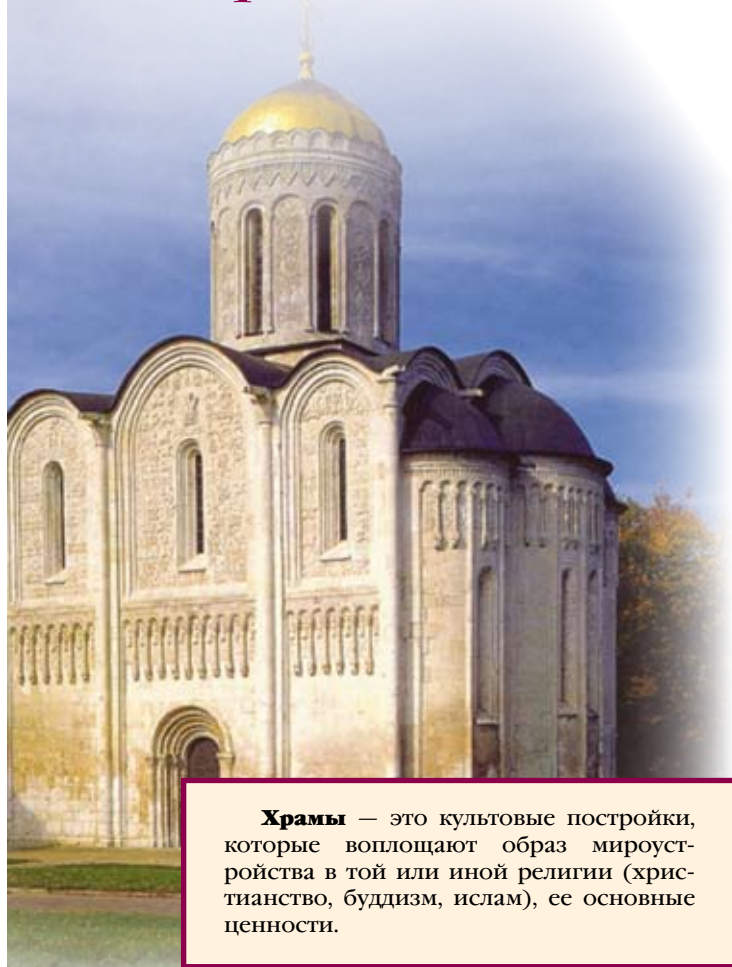
Новодевичий монастырь в Москве

- Рассмотрите изображения античного храма, готического собора, православной церкви. Какие ассоциации вызывают у вас пропорции этих архитектурных сооружений?
- Послушайте звучание разных колоколов и сопоставьте их ритмические формулы. Как изменение ритма влияет на эмоциональный строй колокольных звонов?
- Объясните, как вы понимаете термины «композиция», «содержание», «сюжет», «ритм», «пропорции», «форма», «фактура». Найдите эти понятия в справочной литературе.
- Какие средства художественной выразительности, общие для различных искусств, вам известны?
- Послушайте и сравните два музыкальных произведения. Какое значение имеет фактура в создании различных образов?

Художественно-творческие задания

- Создайте в технике аппликации (или на компьютере) несколько уравновешенных или неуравновешенных композиций, используя разные по характеру элементы.
- Создайте изобразительную композицию, которая ассоциировалась бы с одним из знакомых музыкальных произведений. Аргументируйте особенности реализации своего замысла.

Храмовый синтез искусств

Храмы — это культовые постройки, которые воплощают образ мироустройства в той или иной религии (христианство, буддизм, ислам), ее основные ценности.

Дмитровский собор и фрагменты декоративного пояса

Синтез искусств — это соединение нескольких разных видов искусства в художественное целое, сотворение оригинального художественного явления. Синтез искусств можно найти в разных сферах художественной деятельности. С древних времен известен синтез архитектуры, декоративно-прикладных и монументальных искусств, скульптуры и живописи.

Возникновение, развитие и существование искусства разных народов мира обладает удивительным сходством. Это свидетельствует об общечеловеческих законах искусства, которые находят свое воплощение в обрядах, верованиях, религиозных ритуалах. В архитектуре, оформлении храмов, музыкальном сопровождении богослужения отразились представления человека о мире, мироощущение эпохи и народа, их создавших.

Храмы — это культовые постройки, которые воплощают образ мироустройства в той или иной религии (христианство, буддизм, ислам), ее основные ценности. Храм есть как бы земное жилище неземного и вездесущего Бога, место обретения Бога через молитву, место единения с Богом через таинство, место спасения души...

Земной храм является образом Храма высшего, земным жилищем Бога. Поэтому образ Храма содержит в себе выходящую за пределы человеческого сознания идею Божественного и в то же время вбирает все представления о мироустройстве. В Храме человек ищет убежище от мирской суеты. Обращаясь в молитвенном порыве к Богу, осознает единство земного и небесного.

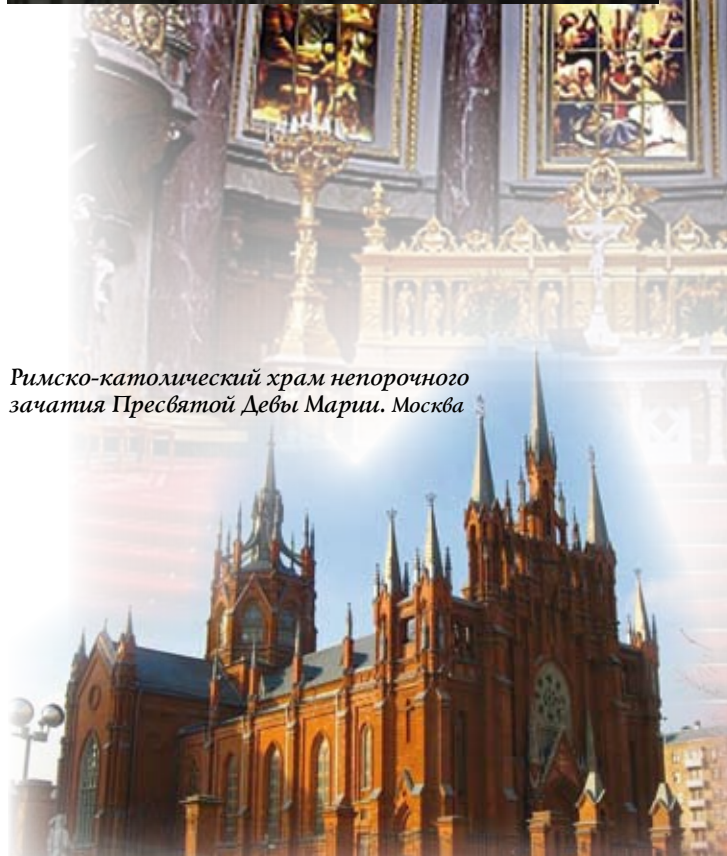
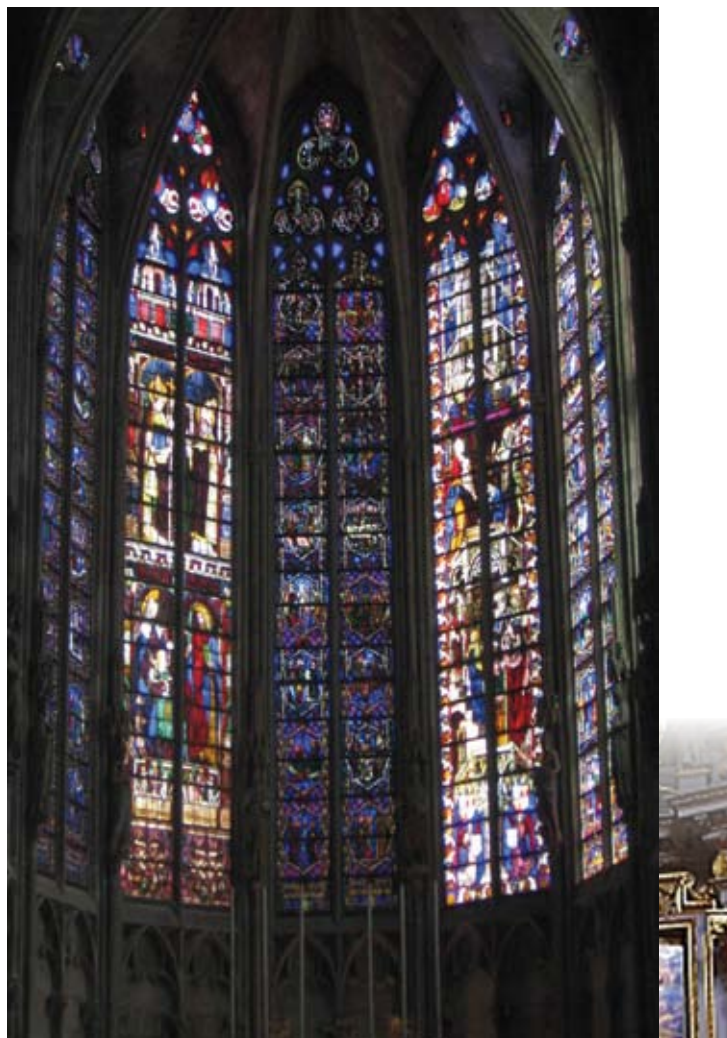
Певучесть Слова, строгие лики древних икон, величественная архитектура церквей и храмов, монументальность фресок, сдержанная пластика скульптур, звучащая церковная музыка с ее строгими и возвышенными мелодиями, предметы декоративно-прикладно-

го искусства — все это вызывает высокие нравственные чувства, раздумья о жизни и смерти, грехе и раскаянии, рождает стремление к истине и идеалу. Религиозное искусство обращается к таким человеческим чувствам, как сострадание и сочувствие, умиление и покой, просветленная радость и одухотворение.

В *православном храме* для молящихся отводится основное помещение храма, включающее подкупольное пространство. Алтарная часть — для божественной сверхреальности. Зримым напоминанием о Боге и призывом к Нему является икона. Строгие одноголосные напевы в древности были созвучны ликам святых, представленным на иконах, в мозаиках, фресках. В XVIII в. их сменили многоголосные концертные композиции, символизирующие могущество и единение светского и церковного начал, как основы государственности России.

Золотой фон словно уносит фигуры святых в недостижимые светящиеся сферы. Интенсивные красочные пятна в мозаиках придают выразительность образам святых и реальных людей. Сияние огромного количества лампад и свечей, пение искусных и подготовленных певцов усиливают благолепие службы. Но внутреннее, душевно-духовное наполнение обряда молитвой есть дело находящихся в храме людей.

Грандиозность и величественность архитектурного образа *католического собора* звучит особенно возвышенно в светлом, взлетающем пространстве интерьера. Мощным потоком вверх устремляются все элементы декора: тонкие, изящные столбы, колонны, стрельчатые арки. Огромные ажурные окна с цветными стеклами — витражами — делают прозрачной и легкой преграду между интерьером собора и внешним миром. Льющийся через стекла витражей цветной таинственный свет, создавая в храме необычную цветовую среду, отличную от внешнего мира, символизирует свет христианского познания.

Римско-католический храм непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. Москва

Мечеть Джамии Маджиды

Каллиграфический орнамент. Марокко

Деталь арочного свода. Альгамбра. Испания

Архитектура, скульптура, живопись, таинство литургического действия в православном храме соотносятся с хоровым пением без сопровождения (акapelла). В католическом — не только с пением, но и со звучанием органа.

Мусульманский храм (мечеть) своим великим куполом символизирует единого Бога (Аллаха) и минаретом (башня около мечети) — его пророка (Магомета). Мусульманская мечеть включает в себя два соразмерных пространства — открытый двор и затененный молитвенный зал.

Главные архитектурные элементы мечети послужили основой для формирования мусульманских понятий о красоте. Огромный купол, парящий над мечетью, также как и архитектурные «сталактиты» — ниши, нависающие друг над другом, создают иллюзию бесконечного и непостижимого неба и символизируют божественную совершенную красоту, а минарет — божественное величие. На стенах мечети размещаются декоративно оформленные изречения из Корана.

В религиозной культуре *ислама* из всех видов искусств преимущество получили архитектура (дворцы, мечети) и поэзия, звучащая под аккомпанемент струнных инструментов. Изображение божества и любого живого существа считалось святотатством. Поэтому художественный стиль ислама — декоративный, орнаментальный.

Бесконечный по своей природе орнамент служит способом художественного выражения исламского мироощущения. Именно орнамент строится на ритмическом повторении основных мотивов. А в мусульманстве повторение считается одним из надежных способов постижения истины и выражения преданности Аллаху.

Древний *буддийский храм*, сооруженный из мощных обтесанных камней и плит, был основой для пышного и тяжелого орнаментального скульптурного декора, охватывающего почти всю его поверхность. Своеобразным следствием этого является отсутствие арки и свода. В буддийских храмах на кровлях висят многочисленные колокольчики. Они раскачиваются при малейшем порыве ветра, наполняя окружающее пространство нежным мелодичным звоном. Одновременно колокольчики были защитой святилища от проникновения злых духов, входили в состав ритуальных предметов, которые использовались в церковных обрядах. Буддийские религиозные праздники сопровождаются обычно шествиями с театрализованными представлениями, музыкой и ритуальными танцами на открытом воздухе.

Резьба по камню. Ангкор

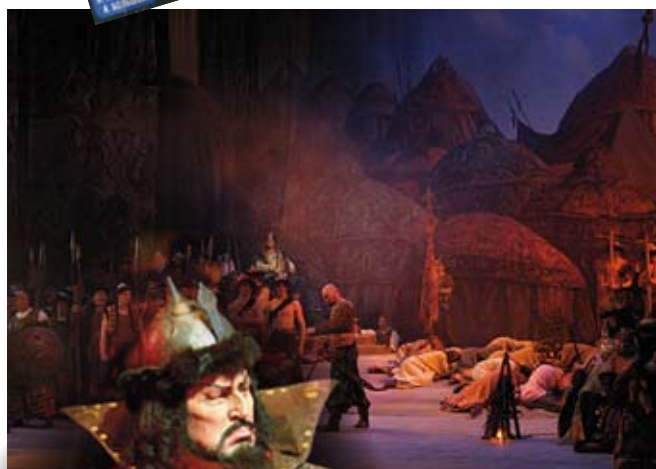
Буддийский храм

- Рассмотрите фотографии храмов, представляющих основные мировые религии: христианскую (католицизм и православие), буддийскую и мусульманскую, их планов и интерьеров. Опишите специфику каждого из них. Есть ли между ними что-либо общее? Если да, то что именно? Что можно сказать о стилях этих храмов? В чем специфичность каждого?

- Какие искусства задействованы в религиозных ритуалах?
- Послушайте музыку, сопровождающую богослужения в разных религиях, и определите, в каких храмах она должна звучать. Соотнесите характер ее звучания с особенностями того или иного храма.

Синтез искусств в театре, кино, на телевидении

Сцена из оперы
«Князь Игорь»

В театре, кино, на телевидении также активно взаимодействуют различные виды искусства. Синтетическими видами искусства являются **театр** и **кино**, объединяющие драматическое, музыкальное, изобразительное искусства.

Зритель и слушатель испытывает на себе воздействие сюжета литературного произведения, лежащего в основе сценария фильма или либретто спектакля. Декорации и костюмы, создающие зрительный образ спектакля, погружают его в атмосферу реальности, в которой разворачивается сюжет. Эмоциональное переживание происходящих на сцене коллизий во много раз усиливается музыкой.

Особый сценический жанр — *мюзикл*, где в неразрывном единстве сливаются драматическое, музыкальное, вокальное, хореографическое и пластическое искусства. Их сочетание и взаимосвязь придают мюзиклу особую динамичность. Характерной чертой многих мюзиклов стало раскрытие серьезного содержания доступными для восприятия художественными средствами. Мюзикл впитал в себя некоторые черты оперетты, водевиля, эстрадного шоу, варьете, отличающихся особым ощущением сценического времени, броскостью, яркостью материала.

Жанр мюзикла сформировался в США в начале XX в. и вскоре начал свое триумфальное шествие по всему миру. Некоторые зачастую называют *рок-операми*. При высочайшем уровне исполнения постановка вокала или пластики в мюзиклах и рок-операх принципиально иная, нежели в классических музыкальных жанрах: голоса не могут звучать по-оперному, а танец — выглядеть балетным.

Многие мюзиклы и рок-оперы обрели свою вторую жизнь в кино и получили высокие кинематографические награды.

К синтетическим жанрам можно отнести и модные сегодня различные **шоу на телевидении**, в которых для вовлечения зрителя в пространство, в атмосферу, задуманные по сценарию, используют ослепительные цвето-музыкальные и световые эффекты, часто агрессивную звуковую среду. Синтез искусств сегодня можно наблюдать в архитектуре музеев, театров, общественных зданий. Фасады и интерьеры театра или музея часто украшают рельефы, мозаики или декоративная живопись, передающие характер и тематическую направленность здания. По-разному будет использован синтез искусств в формировании атмосферы музея искусства или музея боевой славы.

Соотношение искусств, участвующих в синтезе, определяется стилем произведения, художественным замыслом автора и вкусом заказчика.

Сцена из мюзикла «Кошки»

Сцена из балета «Спящая красавица»

Сцена из балета «Лебединое озеро»

- Какие искусства задействованы в различных видах театра? Вспомните, какой спектакль произвел на вас самое сильное впечатление. Почему?
- Послушайте фрагмент музыки балета «Ярославна» Б. Тищенко. Какие чувства, зрительные образы он у вас вызвал? Проанализируйте почему.
- Посмотрите фрагмент фильма-оперы «Князь Игорь» на музыку А. Бородина. Что особенно вас захватило: игра актеров, музыка, декорации, сюжет?
- Найдите в тексте «Слова о полку Игореве...» эпизоды, созвучные фрагментам оперы и балета.
- Вспомните и спойте известные вам хиты из мюзиклов и рок-опер.

Художественно-творческие задания.

- Выполните эскиз декораций или костюмов к музыкальному спектаклю: опере, балету, мюзиклу (по выбору).
- Инсценируйте отрывок из оперы, балета, мюзикла (по выбору).

Искусство предвосхищает будущее

Дар предвосхищения

С. Риччи. Персей с головой медузы Горгоны

Э. Берн-Джонс. Персей и стигийские нимфы

В древнегреческой мифологии рассказывается о дочери троянского царя — Кассандре, которую Аполлон сначала наградил даром пророчества, а потом, когда девушка отвергла его любовь, сделал так, что люди перестали ей верить. Поэтому, когда Кассандра, предсказывая гибель Трои, пыталась предупредить троянцев об опасности, которая таится в деревянном коне, ей никто не верил. И Троя, как известно, действительно погибла. Выражение «пророчество Кассандры» стало иносказательным.

Так же порой происходит и с произведениями искусства и литературы. Некоторые их создатели обладают удивительным даром предсказывать будущее, но им редко верят, несмотря на то, что их предсказания сбываются.

Что же помогает этим людям предугадывать события? Может быть, интуиция? Умение сделать предположение, решить проблему, не имея всех необходимых данных, которые в этом случае домысливаются? Это качество может быть только у людей с хорошо развитым образным мышлением.

Поскольку художественное мышление лучше, чем у других людей, развито у художников, композиторов, писателей — людей, чьей профессией является творческое достраивание реальности, именно они чаще всего и делают удивительные прогнозы, которые часто через какое-то время сбываются.

Произведения искусства не раз предвосхищали исторические события, научные открытия, развитие технического прогресса и др. Энергия

искусства пробуждает чувства и сознание и авторов произведений, и людей, их воспринимающих.

Не менее важны произведения искусства, в которых авторы, остро чувствуя свое время, предвидят его дальнейшее развитие и стремятся предупредить людей о социальных и политических опасностях, заставить их быть терпимее, внимательнее, добрее и сдержаннее.

И. Билибин. Баба-Яга в ступе

В. Васнецов. Ковер-самолет

- Вспомните сказки, народные предания, легенды, персонажи которых предвосхитили явления и события будущего.
- Объясните понятия: *иносказание, метафора, аллегория, олицетворение* — на примере известных вам произведений разных видов искусства.

Художественно-творческое задание.

► Напишите эссе о каком-либо заинтересовавшем вас явлении современного искусства (изобразительного, музыкального, литературы, кино, театра), в котором есть скрытое пророчество будущего.

Какие знания дает искусство?

Ж.-Э. Лиотар. Шоколадница

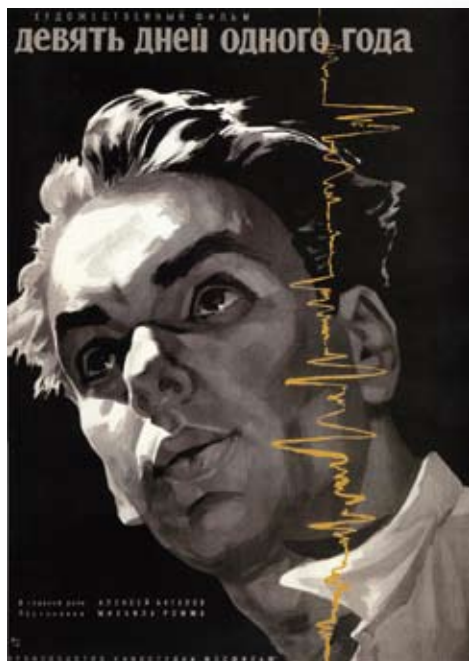
В. ван Гог. Вороны над пшеничным полем.

как от индивидуальности ученого зависит путь исследования и как опасно, когда в науку проникают далекие от ее интересов личности.

Ученые, оцифровавшие и математически рассчитавшие произведения французского художника В. ван Гога, утверждают, что он обладал уникальным даром видеть то, что простым смертным не дано, — воздушные потоки. Своеобразная, будто хаотично закольцованная манера письма художника, как выяснилось, не что иное, как распределение яркости, соответствующее математическому описанию турбулентного потока, теория которого была заложена великим математиком А. Колмогоровым лишь к середине XX в. Ученые, объяснив явление турбулентности, решают серьезную проблему в авиации: ведь сегодня причиной многих воздушных катастроф становится именно турбулентность.

Одной из уникальных догадок о многоголосии Вселенной стало величайшее музыкальное творческое открытие XVII в. — фуга — жанр полифонической музыки, который получил свое развитие в творчестве И.-С. Баха. Через два с половиной столетия А. Эйнштейн, создатель теории относительности, скажет, что Вселенная — слоеный пирог, где в каждом слое свое время и своя плотность, структура, формы движения и существования. Это, по сути, образ, который приближает нас к пониманию фуги. Именно фуга с ее разновременными вступающими голосами представляет собой некую образную модель строения Вселенной.

9 дней одного года. Плакат

Иллюстрация к роману Ж. Верна
«20 тысяч лье под водой»

- Приведите другие примеры научного значения художественного знания.
- Послушайте фугу И.-С.Баха. Какие ассоциации у вас вызывает эта музыка?

Предсказания в искусстве

А. Дюрер. Четыре всадника. Гравюра

Ф. Гойя. Какое мужество! Офорт

Любое художественное произведение устремлено в будущее. В истории искусства можно найти много примеров предупреждения художниками своих сограждан о надвигающейся социальной опасности: войнах, расколах, революциях и т. п. Способность к провидению присуща великим художникам, возможно именно в нем и состоит главная сила искусства.

Немецкий живописец и график эпохи Возрождения Альбрехт Дюрер (1471–1528) создал серию гравюр «Апокалипсис» (греч. *apokalypsis* — откровение — это слово служит названием одной из древних церковных книг, которая содержит пророчества о конце света). Художник выразил тревожное ожидание всемирно-исторических перемен, которые действительно через некоторое время потрясли Германию. Самой значительной из этой серии является гравюра «Четыре всадника». Всадники — Смерть, Суд, Война, Мор — яростно проносятся по земле, не щадя ни королей, ни простолюдинов. Клубящиеся облака и горизонтальные штрихи фона увеличивают скорость этого бешеного галопа. Но стрела лучника упирается в правый край гравюры, словно останавливая это движение.

По сюжету Апокалипсиса всадники появляются на земле по очереди, но художник специально поместил их рядом. Всё как в жизни — война, мор, смерть, суд приходят вместе. Считается, что разгадка подобного размещения фигур — в желании Дюрера предупредить современников и потомков о том, что, сокрушив стену, которую в виде края гравюры воздвиг художник, всадники неминуемо ворвутся в реальный мир.

Примерами предсказаний искусством социальных перемен и потрясений можно считать и офорты Ф. Гойи, картины «Герника» П. Пикассо, «Большевик» Б. Кустодиева, «Новая планета» К. Юона и многие другие.

В картине «Большевик» Борис Михайлович Кустодиев (1878–1927) использовал метафору (скрытый смысл), которая на протяжении многих десятилетий не была разгадана. На этом примере можно понять, как содержание картины наполняется новым смыслом, как эпоха с ее новыми взглядами, изменившимися ценностными ориентирами вкладывает в содержание новые смыслы.

Многие годы эту картину трактовали как торжественный гимн стойкому, твердому духом, негибаемому революционеру, возвышающемуся над обыденным миром, который он осеняет взмывающим в небо красным флагом. События последнего десятилетия XX в. дали возможность понять то, что осознанно или, скорее всего, неосознанно почувствовал художник в начале века. Сегодня эта картина, как и «Новая планета» К. Юона, наполняется новым содержанием. Но вот как художникам в то время удалось так точно ощутить грядущие социальные перемены, остается загадкой.

Б. Кустодиев. Большевик

Ф. Гойя. Скорбное предчувствие будущего. Офорт

К. Юон. Новая планета

А. Лентулов. Василий Блаженный

А. Лентулов. Звон. Колокольня Ивана Великого

В музыкальном искусстве примером такого рода предвидений может служить пьеса для оркестра «Вопрос, оставшийся без ответа» («Космический пейзаж») американского композитора Ч. Айвза (1874—1954). Она создана в начале XX в. — во время, когда совершались научные открытия в области покорения космоса и создания летательных аппаратов (К. Циолковский). Эта пьеса, построенная на диалоге струнных и деревянных духовых инструментов, стала философским размышлением о месте и роли человека во Вселенной.

Русский художник Аристарх Васильевич Лентулов (1882—1943) в своих динамичных композициях стремился выразить внутреннюю энергию объекта. Дробя предметы, надвигая их друг на друга, сдвигая плоскости и планы, он создавал ощущение молниеносно меняющегося мира. В этом беспокой-

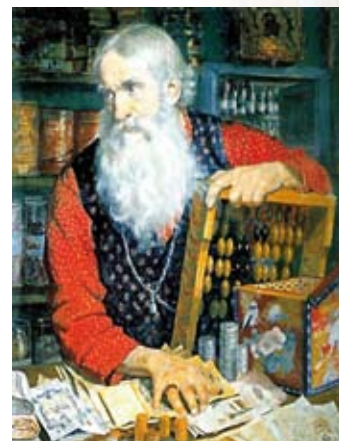
ном, смещающемся, несущемся и расщепленном пространстве угадываются знакомые очертания московских соборов, виды Новгорода, исторические события, выраженные в аллегорической форме, цветы и даже портреты. Лентулова волнуют бездонные глубины человеческого сознания, находящегося в постоянном движении. Его привлекает возможность передать то, что вообще неизобразимо, например, распространяющийся звук в картине «Звон. Колокольня Ивана Великого».

В картинах «Москва» и «Василий Блаженный» невиданные, фантастические силы сдвигают устоявшиеся формы и понятия, хаотичное смешение цветов передает калейдоскопические, хрупкие, распадающиеся на бесчисленные элементы изображения города и отдельных сооружений. Все это предстает перед зрителями какдвигающийся, мерцающий, звучащий, эмоционально насыщенный мир. Широкое использование метафоры помогает художнику обычные вещи превращать в яркие обобщенные образы.

В русском музыкальном искусстве тема колокольности нашла яркое воплощение в творчестве разных композиторов прошлого и современности: (М. Глинка, М. Мусоргский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, В. Гаврилин. А. Петров и др.).

Б. Кустодиев. Портрет Шалапина

Б. Кустодиев. Купец

А. Лентулов. Москва

- Найдите в словаре значение слова «ксилография». В этой технике выполнена серия гравюр А. Дюрера «Апокалипсис».

- Дайте свою трактовку идеи картины Б. Кустодиева «Большевик». Сравните картины Б. Кустодиева «Большевик», «Купец» и «Портрет Шалапина». Какой прием является типичным, характерным для стиля художника? Какие художественные образы он создает с помощью сходных выразительных средств?

- Что хотел художник выразить в своих картинах: тревогу, наэлектризованность сознания современников? изменчивое непостоянство мира? ощущение радости и яркости жизни? Выскажите свое суждение о художественных образах картин.

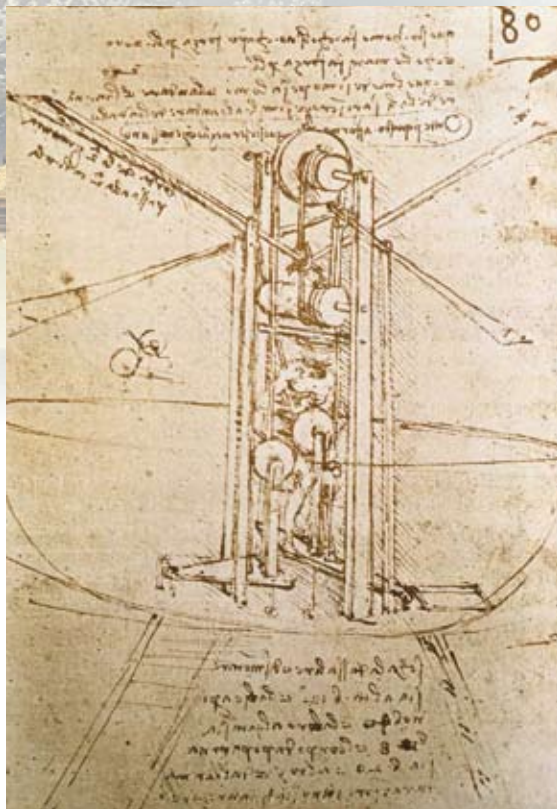
- Рассмотрите картину К. Юона «Новая планета», написанную в 1921 г. Дайте интерпретацию идеи этой картины с позиции человека сегодняшнего дня.

- Посмотрите фрагмент кинофильма «Андрей Рублев» (режиссер А. Тарковский, композитор В. Овчинников). Попытайтесь объяснить, почему фильм, в котором Русская земля, истерзанная набегами татар и междоусобными войнами князей, голодом, произволом, жестокостью, вызывает все-таки светлые чувства.

Художественно-творческое задание

► Разработайте музыкально-литературный сценарий на тему «Колокольные звоны России» («И несется над землею колокольный звон...»).

Художественное мышление в авангарде науки

Леонардо да Винчи. Эскизы летательных аппаратов

Конечно, для искусства предсказание будущего или открытие новых научных фактов не является главной целью, это всего лишь одна из его многочисленных функций. Можно сказать, побочный результат. Но он очень показателен для понимания значимости художественно-образного мышления в культурном развитии человечества. Как известно, культурное развитие включает в себя и достижения технического прогресса. В истории культуры много различных фактов, подтверждающих это.

Гений эпохи Возрождения *Леонардо да Винчи* уже в XV в. разработал модель летательного аппарата! Его, правда, тогда так и не построили, но чертежи сохранились.

Французский писатель *Оноре де Бальзак* (1799—1850) в своей эпопее «Человеческая комедия», включающей множество романов и рассказов, раньше ученых сделал отдельные наблюдения, связанные с биологической природой человека, исследовал психологию душевной деформации личности.

Французский писатель *Жюль Верн* (1828—1905), один из основателей жанра научной фантастики, предсказал полеты на Луну в то время, когда ни самолетов, а тем более ракет еще не было. Во многих произведениях писателя звучит протест против использования науки в преступных целях. Значит и эту возможность он предвидел!

Русский писатель, граф *Алексей Николаевич Толстой* (1882—1945), автор известных исторических романов, на-

писал и несколько не менее популярных научно-фантастических произведений. В них он предсказал появление лазера и космических кораблей.

Русский инженер *Лев Сергеевич Термен* (1896—1993) предвидел появление современного синтезатора и звучание электронной музыки. В 1920 г. им был изобретен терменвокс — электромузыкальный инструмент, на котором звук извлекается путем перемещения рук исполнителя в электромагнитном поле вблизи металлической антенны. Терменвокс может звучать как скрипка, виолончель, флейта. Инструмент предназначен для исполнения любых (классических, эстрадных, джазовых) музыкальных произведений, а также для создания различных звуковых эффектов (пение птиц, свист и др.), которые находят применение при озвучивании кинофильмов, в театральных постановках, цирковых программах. Л. Термен считал, что самое удачное произведение для демонстрации возможностей терменвокса — «Вокализ» С. Рахманинова.

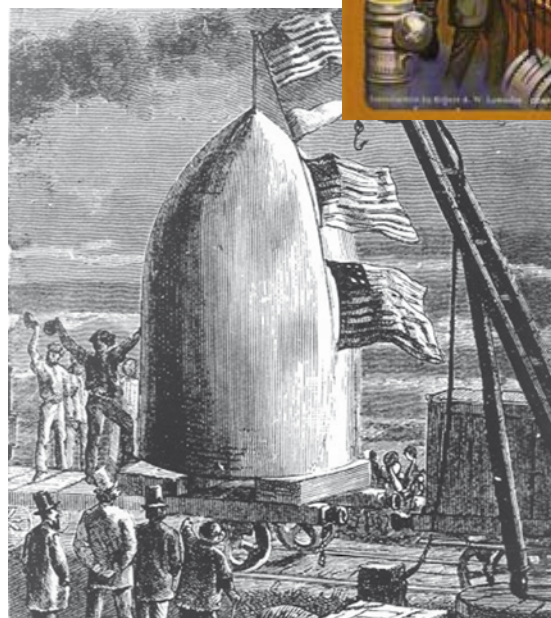
Научная фантастика не только проектировала технический прогресс человечества, но и стремилась предугадать будущее человека и общества.

Лев Термен играет на терменвоксе

Иллюстрации и обложка книги Жюль Верна «Путешествие на Луну»

Художественно-творческое задание

► Создайте средствами любого вида искусства композицию, отражающую ваше представление о будущем России, мира.

Художник и ученый

М. Эшер. Луна и солнце

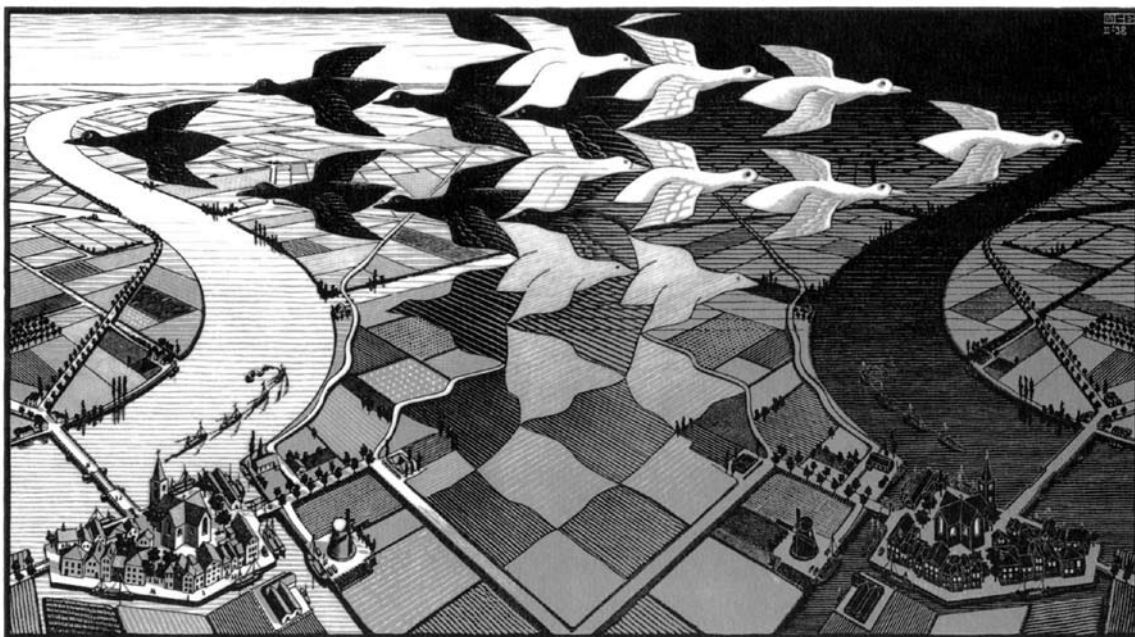
Многие выдающиеся ученые ценили искусство и признавались, что без занятий музыкой, живописью, литературным творчеством они не совершили бы своих открытий в науке. Возможно, именно эмоциональный подъем в художественной деятельности подготовил и подтолкнул их к творческому прорыву в науке.

Для того чтобы открыть как для науки так и для искусства законы пропорции золотого сечения, древнегреческие ученые должны были в душе быть художниками. И это действительно так. Интересовали же Пифагора музыкальные пропорции и соотношения. Более того, музыка являлась основанием всего пифагорейского учения о числе. Известно, что А. Эйнштейну, в XX в. перевернувшему многие устоявшиеся научные представления, в его творчестве помогала музыка. Игра на скрипке доставляла ему столько же удовольствия, сколько работа.

Многие открытия ученых оказали неоценимую услугу искусству.

Французский физик XIX в. Пьер Кюри провел исследования по симметрии кристаллов. Он обнаружил интересную и важную для науки и ис-

М. Эшер. День и ночь

кусства вещь: частичное отсутствие симметрии порождает развитие предмета, в то время как полная симметрия стабилизирует его вид и состояние. Это явление было названо *диссимметрией* (не симметрия). Закон Кюри гласит: диссимметрия творит явление.

В середине XX в. в науке появилось еще и понятие «*антисимметрия*», т. е. против (противоположно) симметрии. Если общепризнанное понятие «асимметрия» как для науки, так и для искусства означает «не совсем точная симметрия», то антисимметрия — некоторое свойство и его отрицание, т. е. противопоставление. В жизни и в искусстве — это извечные противоположности: добро — зло, жизнь — смерть, лево — право, верх — низ и т. д.

«Забыли, что наука развивалась из поэзии: не принимали во внимание соображение, что в ходе времен обе отлично могут к обоюдной пользе снова дружески встретиться на более высокой ступени». И.-В. Гете

Сегодня это пророчество сбывается. Синтез научных и художественных знаний приводит к появлению новых наук (синергетика, фрактальная геометрия и др.), формирует новый художественный язык искусства.

Голландский художник и геометр *Мауриц Эшер* (1898—1972) на основе антисимметрии строил свои декоративные работы. Он, так же, как Бах в музыке, был очень сильным математиком в графике. Изображение города в гравюре «День и ночь» зеркально симметрично, но в левой его части день, в правой — ночь. Образы белых птиц, улетающих в ночь, формируют силуэты черных птиц, устремившихся в день. Особенно интересно наблюдать, как из неправильных асимметричных форм фона постепенно проявляются фигуры.

М. Эшер. Ящерицы

Р. Делоне. Башия

- Найдите в справочной литературе понятия «синергетика», «фрактал», «фрактальная геометрия». Подумайте, как эти новые науки соотносятся с искусством.
- Вспомните знакомое вам явление цветомузыки, получившее свое распространение благодаря творчеству композитора XX в. А. Н. Скрябина.
- Как вы понимаете смысл высказывания А. Эйнштейна: «Подлинной ценностью является, в сущности, только интуиция».
- Назовите литературные произведения с антисимметричными названиями (пример «Принц и нищий»). Вспомните народные сказки, в основе сюжета которых лежали антисимметричные события.

Художественно-творческое задание

► Послушайте на компьютере образцы классической, электронной и популярной музыки, включив функцию «зрительные образы». Подберите созвучный музыке образ: танец причудливых кругов, космический полет, умиротворение, вспышка и др.

М. Ларионов. Петух (Лучистый этюд)

П. Филонов. Формула весны

Под влиянием открытий радиоактивности и ультрафиолетовых лучей в науке русский художник *Михаил Федорович Ларионов* (1881—1964) в 1912 г. основал одно из первых в России абстрактных течений — *лучизм*. Он считал, что изображать надо не сами предметы, а идущие от них энергетические потоки, представляемые в виде лучей.

Изучение проблем оптического восприятия натолкнуло французского живописца *Робера Делоне* (1885—1941) в начале XX в. на идею образования характерных кругообразных поверхностей и плоскостей, которые, создавая разноцветную бурю, динамично овладевали пространством картины. Абстрактный цветовой ритм возбуждал эмоции зрителей. Взаимопроникновение основных цветов спектра и пересечение криволинейных поверхностей в работах Делоне создают ди-

намику и истинно музыкальное развитие ритма. Одним из первых его произведений стал цветной диск, по форме напоминающий мишень, но цветовые переходы составляющих его соседних элементов имеют дополнительные цвета, что придает диску необычайную энергию.

Русский художник *Павел Николаевич Филонов* (1882—1941) выполнил в 20-е гг. XX в. графическую композицию — одну из «формул Вселенной». В ней он предугадал движение субатомных частиц, с помощью которых современные физики пытаются найти формулу мироздания.

Р. Делоне. С уважением к Блерио

М. Ларионов. Лучистый пейзаж

П. Филонов. Формула вселенной

- Посмотрите самые известные гравюры М. Эшера «День и ночь», «Солнце и луна». Какие эмоциональные состояния они передают? Объясните почему. Дайте интерпретацию сюжета гравюр.
- Послушайте фрагмент симфонической поэмы А. Скрябина «Прометей». Нарисуйте цветовую партитуру этого фрагмента.

Художественно-творческие задания

- Сделайте эскиз герба, товарного знака или эмблемы (карандаш, перо, тушь; коллаж или аппликация; компьютерная графика), используя разные виды симметрии.
- Представьте какой-нибудь предмет или явление в виде исходящих от него энергетических потоков, как это делали художники-лучисты. Выполните композицию в любой технике. Подберите музыку, ассоциирующуюся с этой композицией.
- Выполните декоративную работу, используя антисимметрию как принцип получения изображения (по типу гравюр М. Эшера).

Дар созидания

Эйфелева башня. Париж

Жилой комплекс «Алые паруса». Москва

Эстетическое формирование искусством окружающей среды

Трудно представить себе современную жизнь без больших и малых городов с многоэтажными зданиями, широкими проспектами, площадями и парками, памятниками и фонтанами, с потоком машин, броскими, зазывающими витринами магазинов, рекламными щитами, плакатами и афишами... И весь этот шумный, беспокойный, пестрый, многозвучный мир — дело рук множества людей.

Человек во все времена, создавая окружающий его мир, стремился сделать его максимально удобным и красивым. При этом он руководствовался присущими его времени представлениями о красоте и пользе. Выбор форм, материалов, цвета во многом определялся национальными традициями, а также техническими возможностями эпохи.

Однако культура современного мира в основном интернациональна, в ней все меньше и меньше остается места традиционным вкусам и представлениям. Сегодня на разных концах планеты люди пользуются одинаковыми предметами быта, носят похожую одежду, ездят на машинах одних и тех же марок, живут в типовых домах и квартирах, слушают одни и те же музыкальные произведения, смотрят одни и те же фильмы. Но несмотря на это каждый народ имеет свое неповторимое искусство.

Сегодняшний предметный мир создается средствами индустриальных

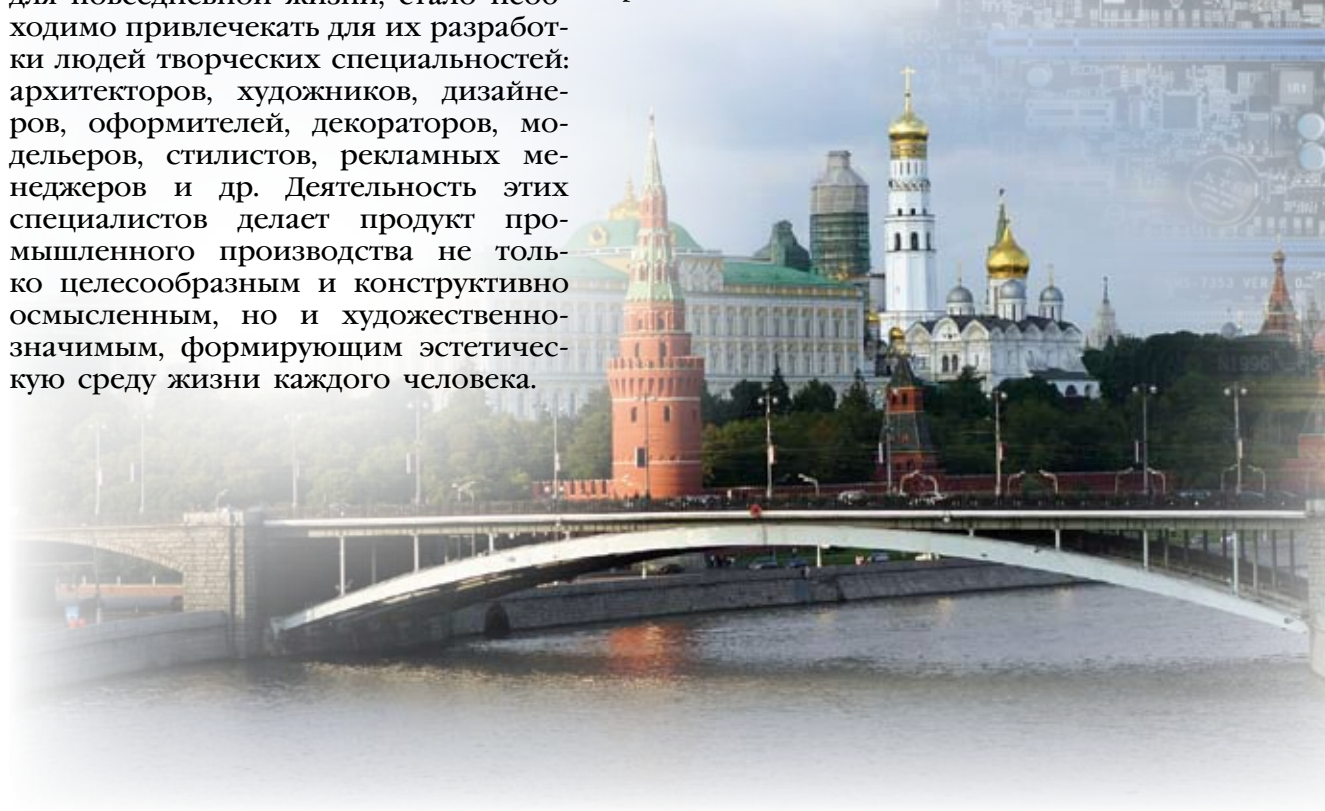
технологий, которые учитывают не только меру (законы) красоты, но и моду, функциональность. Эти технологии открывают область промышленного искусства и являются результатом проникновения эстетики в технику. О художественной ценности же каждого отдельного предмета говорить уже не приходится. Вещи, созданные на основе индустриальных технологий, производятся быстро и в большом количестве, становятся дешевле и доступнее для массового покупателя.

Чтобы выдержать конкуренцию производителей предметов и услуг для повседневной жизни, стало необходимо привлекать для их разработки людей творческих специальностей: архитекторов, художников, дизайнеров, оформителей, декораторов, модельеров, стилистов, рекламных менеджеров и др. Деятельность этих специалистов делает продукт промышленного производства не только целесообразным и конструктивно осмысленным, но и художественно-значимым, формирующим эстетическую среду жизни каждого человека.

Парламент. Лондон

Кремль. Москва

- Найдите в справочной литературе понятия: *промышленное искусство, техническая эстетика, дизайн*. Выпишите в тетрадь те слова и выражения, которые отражают их смысл.
- Изучите облик вашего города (района), поселка, деревни. Какие особенности говорят о традициях в его облике, а какие — о новаторстве?
- Проследите историческую трансформацию (изменение) одного из предметов быта или орудия труда (чайник, утюг, пила и др.)

Художественно-творческие задания

► Сделайте фотомонтаж или подготовьте компьютерную презентацию на одну из тем: «Площадь современного города», «Реклама в нашем поселке (селе)», «Магазины: убранство и интерьеры», «Фонари на улицах города», «Музыка на городских (сельских) праздниках», «Традиции и современность в облике моего города».

Архитектура исторического города

Карта Москвы XVI века

Архитектура (лат. architectura) — искусство проектировать и строить здания, сооружения, организующие пространственную среду, искусство формирования этой среды для жизни и деятельности людей, доставляющее эстетическое наслаждение.

В. Васнецов. XVI века. Расцвет Кремля

Одним из самых полезных для жизни человека искусств является **архитектура**.

Если сравнивать архитектуру с другими искусствами, то по мере условности к ней ближе всего музыка. Ведь музыка так же как архитектура и математика, не имеет аналогов в окружающем мире — ее форма абстрактна. Не явилось ли это основанием для постоянного сравнения архитектуры с музыкой? «Застывшей музыкой» назвал архитектуру Ф. Шеллинг; «отзвучавшей мелодией» — И.-В. Гёте. Многие композиторы были тонкими ценителями архитектуры.

С древнейших времен человек научился строить для себя жилище. Для этого использовались природные материалы, которыми была богата окружающая местность. Большое количество домов образовывало поселения. Для обороны от врагов поселения обносились стенами, огораживались тыном или частоколом, плетнем или деревянной стеной. Поэтому русское слово «город» первоначально означа-

ло «укрепление» и произошло от выражений «огораживать», «обнести оградой», «городить».

Планировка и строительство городов — это одна из областей архитектуры, она получила название «градостроительство». Планировка городов Античности, Средневековья, эпохи Возрождения, древнерусских городов во многом различалась.

В Античности на укрепленном холме строили храмовый комплекс. Примером может служить *Афинский Акрополь* — политический, религиозный, культурный центр города. Он был ориентиром среди располагавшейся внизу прямоугольной сетки улиц.

Каждый *средневековый город* огораживали могучими каменными стенами с зубцами и башнями, окружали глубоким рвом, делая его мощной, надежной крепостью. Город-крепость имел оборонительное значение, овладеть его воротами означало овладеть всем городом.

В отличие от западноевропейского города, заключенного в высокие каменные стены, раз и навсегда определившие его границы, город средневековой Руси был слит с природой и сельским окружением. Русский город и его оборонительные укрепления возводились с учетом условий природного ландшафта. Немаловажную роль

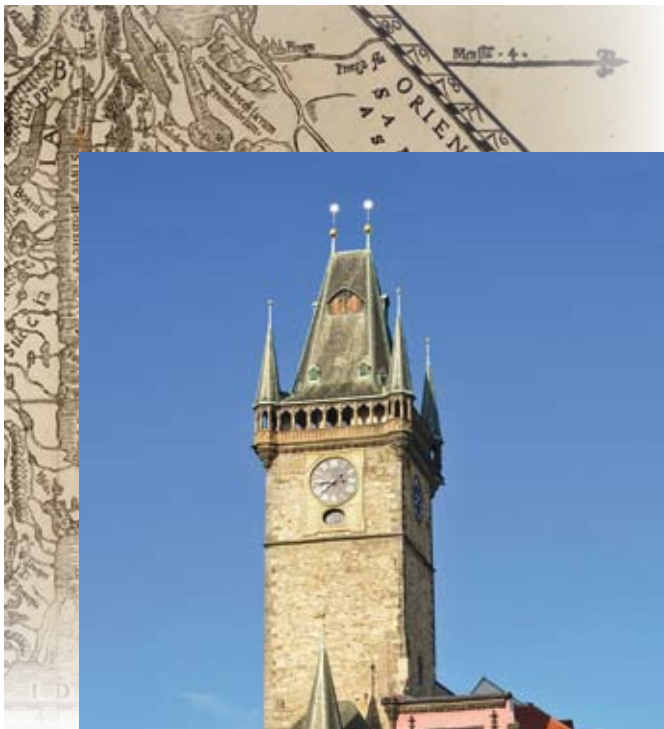
Акрокоринф. Греция

Афинский акрополь. Греция

Новгородский детинец. Современная аэрофотосъемка

Площадь и здание городской ратуши. Прага

Регистан. Самарканд. Узбекистан

в выборе места для будущего города играло эстетическое чувство людей. Летописи сохранили много рассказов, содержащих такие сообщения: «и виде место красно и лесно на горе... И возлюбив место то и помысли, да сожжет на нем градец мал» (Ипатьевская летопись).

Город обычно вырастал на возвышенном месте. Центральное место в его композиции и силуэте занимал *детинец* (с XIV в. — кремль). Он был внутренним ядром городских укреплений, под его защиту уходили люди после падения внешнего пояса обороны. В кремле были сосредоточены самые большие, монументальные сооружения — собор и дворец. Характерным примером является план древней Москвы.

Центром западноевропейского города был *кафедральный собор*. Поблизости располагалось административное здание ратуши и рыночная площадь. Улицы стекались к ним по касательной от городских ворот. Феодальный замок располагался за городской чертой.

Экономическим и стратегическим центром восточного средневекового города была площадь, на которой строилось *медресе* — высшая школа, готовящая служителей культа, учителя

лей и т. п. Рядом с мечетью высились минареты — башни, с которых мусульман призывали на молитву. Важную роль в архитектурной композиции города играл дворец правителя и торговая часть — караван-сарай, базар (торговые купола). От площади к городским воротам разбегались дороги. По ним в мирное время шли в город караваны со всего света, в военное время перемещались воины.

В эпоху Возрождения архитекторы вновь обратились к античной традиции градостроительства: в конце широких прямых улиц обязательно размещался какой-нибудь архитектурный ансамбль, определяющий величественность перспективы.

По этому же принципу построен и Санкт-Петербург. Он возводился по плану, заранее составленному и тщательно выверенному Петром I. Улицы и проспекты в центральной части города трезубцем сходятся к площадям.

Карта Санкт-Петербурга начала XX в.

Санкт-Петербург. Исторический центр

- Найдите в тексте термины, которые имеют отношение к архитектуре и градостроительству. Объясните их значение, пользуясь словарями по искусству.
- Рассмотрите старинные гравюры. Найдите на них изображения крепостей, оборонительных сооружений, жилых кварталов, торговых площадей, культовых построек. Опишите их устно.
- Найдите стихи о двух столицах России — Москве и Санкт-Петербурге, посвященные архитектурным достопримечательностям этих городов. Прочитайте их одноклассникам.
- Как вы понимаете смысл выражений: «Архитектура — застывшая музыка» и «Архитектура — отзвучавшая мелодия»? Что общего между музыкой и архитектурой?

Художественно-творческое задание

- Используя перо и тушь, начертите план-схему средневекового города. Передайте характерные черты русского, европейского и восточного средневекового города (по выбору).

Архитектура современного города

Ш. Ле Корбюзье. Дом над водопадом

Ш. Ле Корбюзье. Вилла Савой

Ш. Ле Корбюзье. Капелла Нотр-Дам-дю-О

Каждый город имеет свое собственное лицо, запечатленное в памятниках архитектуры, в специфике современной планировки и строительства. Современные города и современные районы исторических городов тщательно планируются архитекторами. На чертежах и макетах выверяются не только расположение и размеры будущих жилых зданий, но и вся инфраструктура микрорайона, в которую включены магазины, школы, детские сады, поликлиники, места отдыха (скверы, парки, и т. д.) — все то, что необходимо для нормальной жизни человека.

В современных микрорайонах строятся типовые, очень похожие друг на друга жилые дома. Однако общественные здания часто возводятся по специальным проектам, и в них, так же как прежде, архитектура отражает духовные устремления людей и воздействует на их эмоциональное восприятие. В строительстве используются проверенные временем соотношения объемов и ритмов, формирующих пространственную среду.

Язык архитектуры всегда современен, так как он учитывает физиологию и психологию человека.

Особенностью архитектуры XX в., послужившей основанием для архитектурных форм и технологий XXI в., стали невиданные ранее принципы формообразования и организации пространства. Появление новых строительных материалов и технологий позволило облегчить вес конструкций, более рационально организовать внутреннее пространство помещений.

Французский архитектор *Шарль Эдуард Ле Корбюзье* (1887—1965) впервые начал использовать в своих постройках сборные модули из железобетона.

Появление оригинальных форм, конструкций и материалов привели к

зарождению в архитектуре таких направлений, как конструктивизм, рационализм, функционализм и т.д. Сами названия говорят о том, что архитекторы стремились к созданию целесообразной, комфортной атмосферы с простыми и ясными формами зданий. Для выразительности их художественного образа используются асимметрия, контрастное противопоставление горизонтальных и вертикальных плоскостей, гармоничное сочетание постройки с окружающим пейзажем.

Если раньше в городе возвышались шпили соборов и колоколен, то сейчас в целях экономии площади вверх потянулись жилые и офисные здания. Особенно наглядно это проявилось в США в небоскребах Чикаго и Нью-Йорка.

Новый смысл получили связанные с архитектурой *монументальная живопись* и *декоративная скульптура*.

Современные архитекторы пользуются открытиями бионики — науки, которая изучает особенности строения и жизнедеятельности организмов с целью создания новых приборов, механизмов, систем. В архитектуре на основании свойства различных объектов природы создаются аналогичные формы. Например, формы пчелиных сот, колосьев, раковин, кукурузных початков и т. д.

Муниципалитет в Таллине. Эстония

Дом Оперы в Сиднее. Австралия

Д. Сикейрос. Вехи истории. Мехико

Д. Сикейрос. Индустрия Детройта

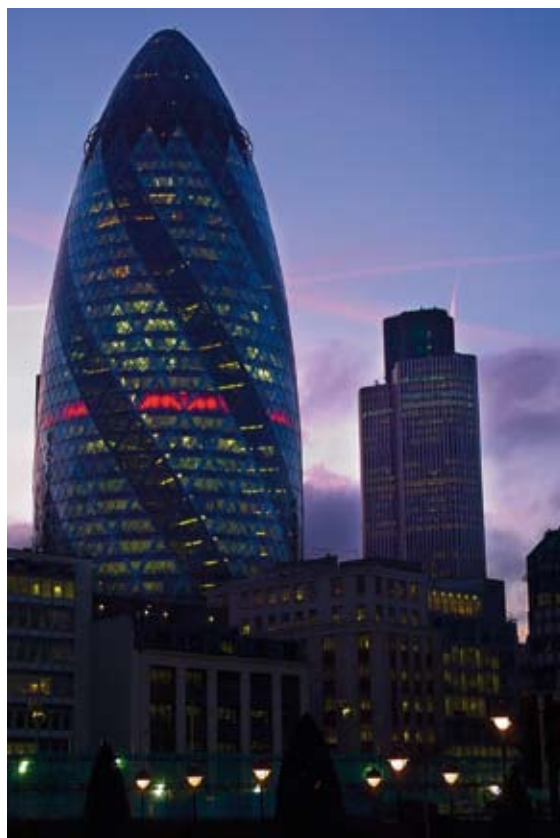
Д. Сикейрос. Культурный центр в Мехико

Эти тенденции проявляются и в **современной музыке**. Например, в *конкретной музыке*, композиция которой составлялась из предварительно записанного материала (природные шумы, различные звуки), а затем он подвергался преобразованию, и его части располагались в иной последовательности.

Первопроходцем в этой области был *Пьер Шеффер* (1910–1995) — один из пионеров коллажной техники, автор термина «конкретная музыка» (*musique concrete*). Этот стиль появился благодаря развитию звукозаписывающей техники, появлению доступных микрофонов и, как следствие, благодаря доступности проведения экспериментов.

Оливье Мессиан (1908–1992) — французский органист, композитор и выдающийся педагог своего времени. Многие из своих работ создал на основе пения птиц, которое он тщательно изучал, нотировал (записывал нотами), а затем перекладывал на музыку. Известно такое его произведение, как «Каталог птиц».

«Темный корнишон». Лондон

О. Мессиян

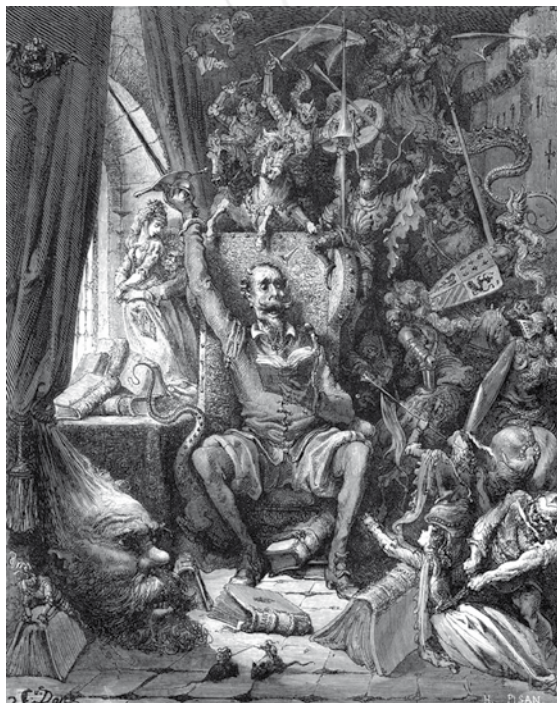
П. Шеффер

- Рассмотрите изображения современных архитектурных построек. Определите:
 - а) для каких климатических условий они созданы архитекторами;
 - б) какие функции они выполняют в городском ландшафте; в) какие строительные материалы использованы для их воплощения; г) каковы приемы формообразования (асимметрия, сопоставление горизонтальных и вертикальных плоскостей и др.); д) какие природные конструкции они повторяют; е) каким образом они вписываются в природную среду города.
- Приведите известные вам примеры использования монументальной живописи и декоративной скульптуры (в современных микрорайонах вашего города, областного центра, других городов России и мира).

Художественно-творческие задания

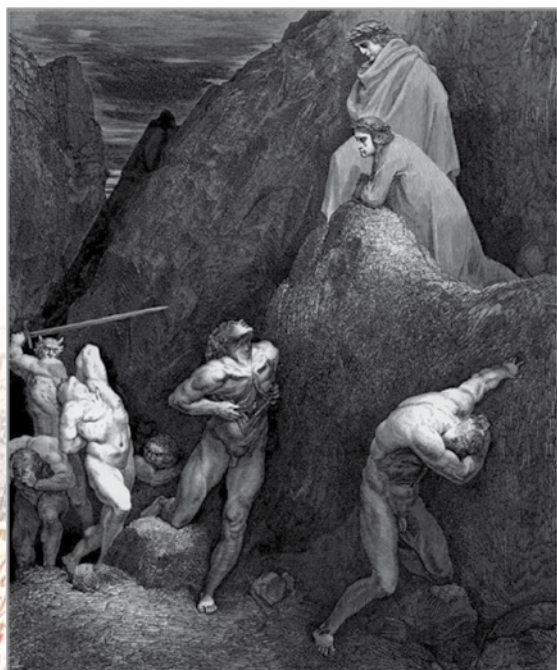
- Выполните коллективную работу: «Проект детской площадки» для вашего двора (рисунок, чертеж, макет, описание, расчеты). Аргументируйте выбор средств и материалов для ее воплощения.
- Подготовьте эскиз-проект ландшафтного дизайна фрагмента сквера, парка; придумайте дизайн интерьера школьной рекреации, музея, столовой, актового зала, спортивной площадки (по выбору).
- Выполните эскиз панно, витража или чеканки для украшения фасада или интерьера здания (жилого, офисного).
- Составьте музыкально-литературную композицию для презентации ваших проектов на школьной конференции «Искусство на улицах нашего города (поселка, села)»

Специфика изображений в полиграфии

Г. Доре. Дон Кихот

Г. Доре. Ад. Вергилий и Данте

Одними из самых распространенных и популярных видов искусства в окружающей нас повседневной жизни являются искусства, связанные с *полиграфической промышленностью*: книжная и журнальная графика, плакаты, афиши, рекламные листовки и проспекты, промышленная графика.

Книга — синтетическое произведение, над ней работают люди разных творческих профессий: писатели, редакторы, дизайнеры, художники.

Книжная графика включает в себя конструирование книги, выбор компонентов ее оформления, изготовление макета, иллюстраций.

Специфика оформления книги зависит от типа издания: детская книга, художественная литература, учебник, книга по искусству и т.д. Так, детские и подарочные книги обычно имеют большой формат, печатаются на плотной бумаге, содержат много цветных иллюстраций, тщательно и нарядно декорированы. В художественной литературе главное — содержание, поэтому ее оформление обычно скромнее. Иллюстрации, как правило, черно-белые, но их образность направлена на выявление характеров, настроений и намерений персонажей.

Иллюстрации, зримо представляющие образы героев и происходящие события, усиливают воздействие литературного содержания на читателя. Зрительные образы помогают читателю в осознании замысла автора.

Создание иллюстраций к художественному произведению — дело сложное и деликатное. Художнику-иллюстратору недостаточно владеть материалом, техникой и художественными приемами, недостаточно знать эпоху и ее материальную культуру, необходима особая интуиция, умение почувствовать подтекст произведения в духовном единении с автором. Только в этом случае возникает феномен

слияния изобразительного и литературного образа. Неразрывная его целостность и остается в сознании читателя.

Замечательный иллюстратор Н. Кузьмин пишет о том, что художник, вложивший свой труд и вдохновение в создание книги, всегда мечтает о том, что его рисунки станут для этой книги «вечными спутниками». Для многих поколений читателей «Робинзон Крузо» Д. Дефо неотделим от иллюстраций французского графика *Гранвиля*, а «Дон Кихот» М. Сервантеса, «Приключения барона Мюнхгаузена» Р. Распе — от иллюстрации тоже французского графика *Г. Доре*.

Художник ищет присущий каждому из авторов стиль и соответственно этому выбирает графическую манеру. Так, М. Врубель создал образ Демона, близкий по духу трагической и мятежной поэзии М. Лермонтова.

Печальный Демон, дух изгнания,
Летал над грешною землей,
И лучших дней воспоминанья
Пред ним теснились толпой...

В иллюстрациях *А. Бенуа* к произведениям А. Пушкина объединились большая эрудиция и безупречный вкус. Рисунки Бенуа к «Пиковой даме», «Медному всаднику», «Капитанской дочке» — явление высокой художественной культуры.

Выдающийся иллюстратор, блистательный мастер гравюры *В. Фаворский* создал много серий иллюстраций к классическим и современным произведениям литературы. И ни одна из них по своей пластике не повторяет другую. Его интересовал не столько сюжет, сколько характер и стиль иллюстрируемой книги, ее особое, присущее только ей мироощущение. Через пластическое осмысление содержания текста книги, стиля конкретного писателя он передавал общечеловеческую значимость содержания. «Его иллюстрации не графический подстрочник текста. Это сотворчество... Он умел

А. Бенуа. Медный всадник

М. Врубель. Демон

А. Бенуа. Пиковая дама

В. Фаворский. Повесть о полку Игореве...

читать!» — сказал о Фаворском художник и искусствовед Д. Бисти.

Есть такие литературные произведения, которые иллюстрировались множеством раз различными талантливыми художниками. И всякий раз каждый из них создавал образ персонажа.

В XX в. жанр иллюстрации представлен не только в книжной графике. Уникальным явлением в истории русской музыкальной культуры стало создание иллюстраций к литературным произведениям в музыке. Это и «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» Г. Свиридова, и Симфонические гравюры «Дон Кихот» К. Караева к одноименному роману М. Сервантеса.

Г. Доре. Дон Кихот

И. Билибин. Василиса прекрасная

- Найдите в справочной литературе определений понятий «полиграфия», «полиграфическая промышленность».
- Рассмотрите книжные иллюстрации. Как характер линии отражает эмоциональный строй литературного произведения?
- Какими средствами художник-график может передать состояние покоя, умиротворенности, радости, веселого порыва, трагедии, ужаса?
- Прочитайте повесть А. Пушкина «Метель», а затем послушайте пьесы из «Музыкальных иллюстраций...» Г. Свиридова к ней. Какими средствами выразительности композитор передал колорит пушкинской эпохи? Какая из частей этого произведения произвела на вас наиболее яркое впечатление? Почему?
- Рассмотрите один из глянцевого журналов. Какие приемы художественного оформления в нем использованы?
- Прочитайте отрывки из литературных произведений А. Пушкина, М. Лермонтова, М. Сервантеса, Р. Распе. Рассмотрите на предыдущих страницах учебника иллюстрации к ним. В какой технике они выполнены? Какими средствами художники подчеркивают особенности каждого образа?
- Послушайте фрагменты музыкальных сочинений, в основе которых лежат литературные произведения.

Художественно-творческие задания

- Найдите иллюстрации, выполненные разными художниками, к вашему любимому произведению с изображением персонажа, который вам нравится больше других. Какая из них ближе вашему представлению об этом герое? Почему? Придумайте свой образ этого героя и изобразите его (перо, тушь, акварель, пастель, аппликация и др.).
- Разработайте идею и выполните фрагмент макета (в технике коллажа или компьютерной графики) сборника стихов, учебника по любимому предмету, журнала, в который будут включены художественно оформленные обложка, титульный лист, страницы с иллюстрациями, фотографиями, рисунками, а также заставки, концовки, буквицы.

Журнальная графика в последнее время приобрела особую популярность. Яркие, блестящие обложки гляцевых журналов приглашают заглянуть внутрь и познакомиться с самыми разнообразными сферами жизни и деятельности современного человека. В оформлении журнала, которое не менее важно, чем его содержание, принимают участие дизайнеры и фотографы. Современный дизайнер должен хорошо владеть компьютерными графическими программами, потому что макет и верстка журнала выполняются на компьютере.

Д. Арчимбольдо. Вертумн

Имитация картины Арчимбольдо с использованием настоящих овощей и фруктов. Современная фотография

- Рассмотрите товарные знаки (логотипы) тех книжных издательств, которые выпускают учебники по разным школьным предметам. Какие символы используют авторы для этих товарных знаков?
- Приведите примеры понравившихся вам решений упаковки какого-либо товара. Объясните художественную ценность этой упаковки. Найдите самую остроумную, на ваш взгляд, рекламу какого-либо изделия.
- Изучите рекламные щиты на улицах вашего города (поселка, села). На какие виды можно условно разделить уличную рекламу (социальная, услуги, товары, отдых, учеба и др.)?
- Посмотрите на канале «МузТВ» один из видеоклипов популярных исполнителей. Какие рекламные приемы усиливают впечатление от содержания музыкального произведения, а какие — направлены на разрушение музыкального образа?
- Послушайте несколько фрагментов музыкальных произведений. Какой из них наиболее целесообразно использовать в магазинах: а) продуктов; б) спортивных товаров; в) парфюмерии и косметики; г) модной молодежной одежды?

Художественно-творческие задания

Оформите пригласительный билет; поздравительную открытку; программу музыкального концерта, конкурса, фестиваля искусств (по выбору).

Разработайте и выполните оформление для компакт-диска с вашей любимой музыкой или кинофильмом.

Разработайте антирекламу какого-либо товара, изделия, услуги, используя трансформацию действительно существующей рекламы.

Организируйте конкурс на изготовление буклета своей школы, используя фотографии со школьных праздников, с перемен и уроков, интерьеров школы, тексты с необходимыми данными о школе (номер, адрес, количество классов и учащихся, формы дополнительного образования, кружки и студии, традиции и др.).

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества

Ч. Макинтош. Стул

Дизайн (англ. design — проект, замысел, чертеж, рисунок) — термин, обозначающий различные виды проектной и творческой деятельности

Формирование красивой и комфортной предметной среды всегда привлекало внимание людей. На рубеже XIX—XX вв. вместе с развитием промышленного производства возник дизайн. Слово «дизайн» имеет английское происхождение, в переводе означает «проект, замысел, чертеж, рисунок». Дизайнеры — это художники, осуществляющие художественное конструирование и проектирование различных изделий: машин и тканей, предметов быта и мебели, одежды и обуви, интерьеров и садово-парковых ансамблей и т. д.

Бурный технический прогресс в XX в. определил появление фабрик и заводов, которые пришли на смену кустарным мастерским. На новом производстве в изготовлении каждой вещи стал принимать участие большой коллектив, выпуская одинаковые изделия для массового покупателя. Дизайнеры старались оживить художественную культуру и придать эстетическую ценность предметам быта.

Классицизм, модерн, арт-деко, минимализм, хай-тек, китч, этно — это далеко не полный перечень стилей, существующих в дизайне интерьера и архитектуре.

Англия стала родиной нового стиля в искусстве — *модерна*. Модерн возник в творчестве шотландского архитектора и дизайнера *Чарлза Макинтоша* (1868—1928). Он создал свой собственный стиль интерьера и мебели, строгий, изысканный, лаконичный, подчеркивающий утонченность и яркую индивидуальность владельца. Линии в модерне изысканные, плавные и мягкие, напоминают растительный орнамент. Этому стилю присуще максимальное выявление фактуры и пластических возможностей материала. В конструкции и украшении предметов быта художники, работающие в стиле мо-

дерн, ориентировались на природные формы.

В России в стиле модерн работали известные художники М. Врубель, С. Малютин и др. Достаточно посмотреть на особняки начала XX в., где все дизайнерские элементы, начиная с витиеватых решеток и заканчивая орнаментом на стенах, выполнены в одном стилевом решении. Создавая интерьер в стиле модерн, дизайнер импровизировал, подчиняя все одной тематике.

Дизайнеры второй половины XX в. проектировали предметы домашнего обихода и мебель ярких, кричащих цветов и самых немыслимых форм. Именно в это время появилась одноразовая посуда, являющаяся тоже продуктом дизайна.

Современные дизайнеры выполняют художественное проектирование продукции всех производств, начиная от самой серьезной техники и машин и заканчивая упаковкой для молока и йогуртов. Им принадлежат

С. Малютин. Фрагмент деревянной резьбы

Ч. Макинтош. Интерьер Дома любителя искусств

С. Дали. Идея шляпки в форме туфли

Фотография из журнала «Vogue». 1970-е гг.

идеи так называемой комплексной эстетизации пространства которая выражается в поиске оптимального сочетания функций и формы серийно выпускаемых предметов: мебели, телевизоров, радиоприемников, телефонных аппаратов, светильников, предназначенных не только для создания комфорта в повседневной жизни человека, но и для ее украшения.

Сегодня развитие дизайна привело к тому, что искусство, технологии и промышленное производство образовали взаимовыгодное содружество, в результате которого в искусстве появилось множество новых возможностей самовыражения, а различные технологические процессы получили эстетический смысл.

Взаимосвязанными в XX в. оказались искусство и мода. Модельеры не раз использовали в своих моделях мотивы большого искусства. В то же время и мода подчас диктовала художникам некоторые идеи. Например, известный испанский художник *Сальвадор Дали* (1904—1989) разработал для популярного в Италии Дома мод проекты женских шляпок в виде туфли. А демонстрации моделей одежды в крупных городах превратились в настоящие театрализованные представления.

Дизайн одежды спас положение в музыкальных театрах Италии и Америки во второй половине XX в. В эти театры были приглашены мастера авангардного искусства. Декораторам и художникам по костюмам представилась возможность реализовать свои самые смелые творческие замыслы при создании сценических костюмов для персонажей опер и балетов.

Ч. Макинтош. Софа

С. Дали. Флакон для духов

Ч. Макинтош. Спальная комната

- Найдите в справочной литературе определения стилей дизайна: *классицизм, модерн, арт-деко, минимализм, хай-тек, китч, этно*. Подберите в журналах изображения различных интерьеров, выполненных в этих стилях.
- Рассмотрите изображения различных изделий дизайнерского искусства. Какие элементы художественного языка делают их привлекательными для потребителя?

Художественно-творческие задания

- Выполните проект какого-либо предмета быта — посуды или мебели (рисунок-эскиз предмета, чертеж и описание материала, особенностей формы, размера и т. д.).
- Послушайте фрагменты музыкальных спектаклей (опера, балет, мюзикл). Посмотрите киноверсию одного из них. Создайте эскизы костюмов главных действующих лиц одного из спектакля.
- Создайте проект дизайнерского оформления пришкольного участка, спортивной площадки, сквера или парка около вашего дома.

Декоративно-прикладное искусство

Дифилонский кратер. Греция

Декоративно-прикладное искусство — сложное и многогранное явление культуры. Оно охватывает многие виды народных промыслов, связанных с созданием художественных изделий, имеющих практическое назначение в быту, и художественной обработкой утилитарных предметов (утварь, мебель, ткани, орудия труда, средства передвижения, одежда, украшения, игрушки и т. д.). Декоративно-прикладное искусство живет вместе с народом, уходя корнями в седую древность и развиваясь в наши дни.

Произведения декоративно-прикладного искусства обычно тесно связаны с архитектурно-пространственным окружением, ансамблем (на улице, в парке, в интерьере) и между собой, образуя художественный комплекс. Возникнув в глубокой древности, декоративно-прикладное искусство стало одной из важнейших областей народного творчества. Его история

Фрагмент краснофигурной вазы. Греция

связана с художественным ремеслом, художественной промышленностью, с деятельностью профессиональных художников и народных мастеров, а с начала XX в. — с художественным конструированием и дизайном.

Человек издавна стремился украсить свое жилище и все, с чем ему приходилось сталкиваться в быту. При изготовлении любой вещи народный мастер думал не только о ее практическом назначении, но и о красоте. Из самых простых материалов — дерева, металла, камня, глины — создавал он истинные произведения искусства, передававшие поэтическое представление мастера об окружающем мире.

В народном искусстве всегда находила свое отражение родная природа. Знакомые каждому с детства цветы и травы, изображения зверей и птиц, солнца и неба, земли и воды, преобразованные фантазией художника, превращались в изделия в яркий, выразительный орнамент.

К. Маковский. Боярыня у окна

Глиняные фигурки играющего на лире и танцующих женщин. Греция

Декоративно-прикладное искусство имеет свой язык и свои законы. Выражая представление о прекрасном своими специфическими средствами, оно никогда не стремится слепо копировать окружающий мир, а передает только самое характерное и выразительное. Художник творчески перерабатывает формы, найденные в природе, с учетом конкретного материала, его декоративных достоинств

Фарфоровые тарелки. Китай

Фаберже. Пасхальное яйцо

*Кинжал и ножны.
Западная Европа*

и особенностей технологической обработки.

Язык декоративно-прикладного искусства отличается стилизацией или, напротив, необычайной точностью форм; выявлением и обыгрыванием фактуры и пластических свойств материала; использованием орнаментов, включающих как мотивы традиционных изображений, так и авангардные формы. Композиционное построение декора в предметах декоративно-прикладного искусства всегда основано на гармонии частей и целого.

Современные изделия декоративно-прикладного искусства созданы с учетом народных традиций и моды сегодняшнего дня. До сих пор самыми популярными предметами этого искусства, овеянными дымкой старинных традиций, являются изделия из стали, ковры, сделанные вручную и украшенные традиционным орнаментом, — в восточных странах; керамика, предметы

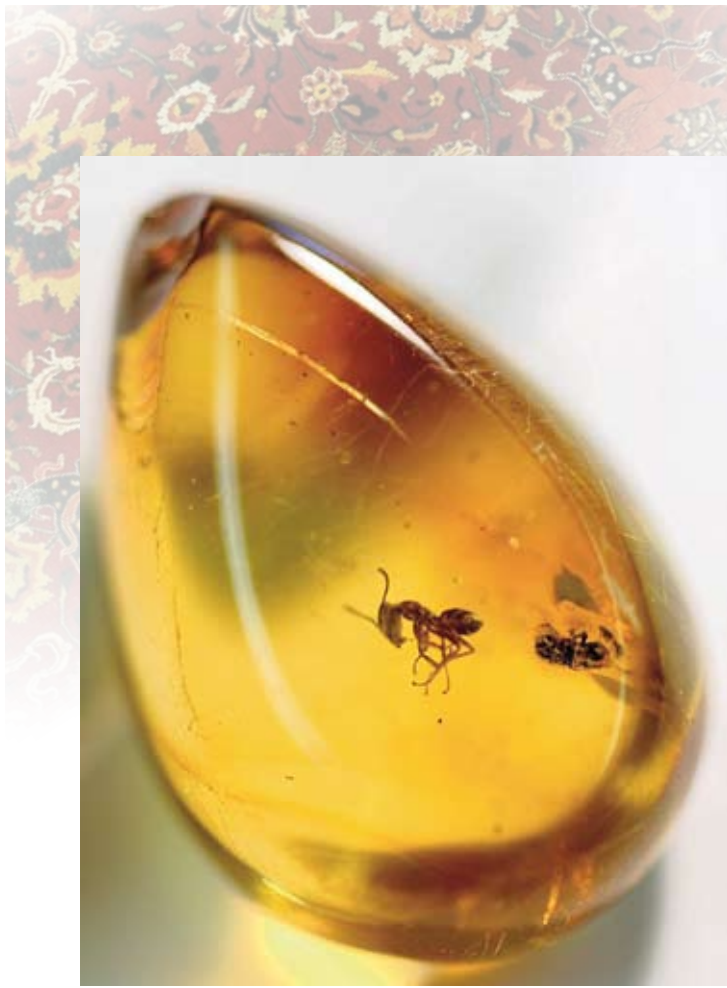
Большая императорская корона. Россия

Иван-царевич. Дулево

Ритуальная маска. Габон. Африка

из морских раковин — в южных; изделия из янтаря — в прибалтийском регионе; ритуальные маски — в Африке; фарфор, перегородчатая эмаль, ткани, расписанные цветами, фруктами, фантастическими животными, — в Китае и Японии и т. д.

Много прекрасных образцов декоративно-прикладного искусства можно увидеть в художественных, исторических, краеведческих и этнографических музеях, а также в книгах, альбомах и на страницах журналов. Каждая выставка народного искусства — это всегда открытие мира красоты и мудрости. Изделия, сработанные старыми и современными художниками, неизменно вызывают восхищение посетителей, а у некоторых появляется желание следовать примеру народных мастеров.

Каждому, кто соприкасается с произведениями декоративно-прикладного искусства, важно не оставаться праздными зрителями, а стремиться быть исследователями, всякий раз пытаясь понять, какими художественными и техническими приемами мастер смог достичь совершенства. Многие из того, что каждый из вас попытается любовно сделать своими руками, будет доставлять окружающим людям

Морской янтарь и изделия из него.

Персидский ковер. Иран

*Пудреница. Финифть.
Ростов Великий*

*Поднос с черненым
орнаментом. Москва*

Поднос. Жостово

- Рассмотрите предметы декоративно-прикладного искусства на страницах учебника. Как и с какой целью украшали предметы быта и орудия труда древние люди?
- Проанализируйте символику орнаментов на различных произведениях декоративно-прикладного искусства. Какую информацию несут формы и украшения этих предметов?
- Послушайте народные мелодии и наигрыши. Какие предметы, изображенные на развороте, соответствуют им по стилю?

Художественно-творческие задания

- Подберите информацию об истории одного из известных народных промыслов, подготовьте альбом, стенд, компьютерную презентацию, познакомьте с ней одноклассников.
- Выполните эскиз росписи по мотивам какого-либо русского народного промысла: Жостово, Городец, Хохлома и др. (по выбору), на одну из тем: «Времена года», «Утро», «Лесная сказка», «Золотая рожь» и др.
- Подготовьте с одноклассниками выставку изделий декоративно-прикладного искусства разных жанров. Продумайте музыкальное сопровождение, подберите образцы народного словесного творчества (отрывки из сказок, преданий, пословицы, поговорки и др.). Проведите экскурсию по данной экспозиции для младших школьников, родителей, гостей школы.

Музыка в быту

Трудно представить жизнь современного человека без музыки. Она окружает его повсюду. Музыка звучит с экранов телевизоров, с мониторов компьютеров. Она сопровождает праздники, развлечения и т. п.

У каждого наверняка есть своя фонотека — коллекция любимых музыкальных произведений, к которым можно обратиться и в минуты радости и веселья, и в минуты раздумий, переживаний, размышлений о жизни. Поэтому всегда рядом существует музыка серьезная и музыка легкая.

Музыка серьезная — это та музыка, которая прошла испытание временем и не подвластна ни изменчивым вкусам, ни влияниям моды. К серьезной музыке относится большое число классических произведений. Напомним, что термин «классический» значит «образцовый». Познание этой музыки требует от слушателей и исполнителей большого напряжения душевных сил. Не случайно венгерский композитор XIX в. Ференц Лист сказал: «Есть музыка, которая к нам идет, и — другая, которая требует, чтобы мы к ней шли».

Камерный ансамбль

Максим Федотов

Симфонический оркестр

Содержание *легкой музыки* изменчиво и во многом зависит от моды: сегодня вы увлекаетесь одними произведениями и их исполнителями, завтра — другими.

Самым популярным и демократичным жанром музыкального искусства является песня. Песня — душа народа. В ней как в зеркале отражаются мысли и чувства людей.

Неизвестные сочинители создавали песни, которые передавались из поколения в поколение, из уст в уста и сопровождали человека во все периоды его жизни. Младенцу пели колыбельные; трудовые песни облегчали процессы работы; обрядовые (хороводы, заклички, колядки, плачи, духовные песнопения, молитвы) служили основой для многочисленных ритуальных действий — прославления таинственных сил природы, прощания с ушедшим из жизни человеком, поклонения божеству и молитвенному созерцанию; лирические песни раскрывали внутренний мир поющих; солдатские — укрепляли волю и дух воинов-защитников.

Исаак Дунаевский

П. Кончаловский. Портрет С. Прокофьева

Котильон. Старинная гравюра

Менуэт. Рукописные ноты

Самодетельные фольклорные исполнители. Россия

В дни праздников наши предки, как и мы сегодня, не обходились без танцев, которые сопровождалась игрой на многочисленных народных инструментах. До наших дней дошли известные плясовые наигрыши: «Калинка», «Барыня», «Камаринская» и др.

Пение и танцы сопровождали самые разные музыкальные инструменты. Они составляли часть целого направления музыкальной культуры прошлого — искусства скоморохов. Скоморохи подвергались гонениям со стороны церкви. Их инструменты сжигались на кострах. Но несмотря на это многие старинные инструменты дошли до нашего времени и стали основой оркестра народных инструментов и современного симфонического оркестра.

Танцевальная музыка прошла долгий путь развития — от старинных танцев (сарабанда, жига, гавот, менуэт, полонез и др.) до современных (кадриль, фокстрот, вальс, танго, твист, рок-н-рол, брейк-данс и др.).

Марш — шествие, движение вперед — организует одновременное, синхронное движение большого количества людей. Обычно маршевая музыка отличается размеренным темпом, соотношенным с шагом, поступью человека, четкими ритмами, яркими запоминающимися призывными интонациями.

Одной из самых древних разновидностей маршевой музыки являются военные марши. Они звучали в Древнем Египте, Китае, Индии, Древней Греции, Древнем Риме, сопровождая и сами боевые действия, и различные торжественные церемонии, на которых чествовали победителей.

Военные марши исполняются при обучении войск, проведении парадов, строевых смотров и других воинских ритуалов.

Традиции русской военной музыки восходят к эпохе Киевской Руси (IX–XII вв.). Но значительное свое развитие она приобретает в начале XVIII в., когда в России создается регулярная армия и в ее полки вводятся военные

оркестры. По мнению великого русского полководца А. Суворова, развернутые знамена и громкая музыка удваивают, утраивают армию.

В эпоху царствования Петра I, прославившегося ратными подвигами, наряду с кантами (многоголосными хоровыми песнями), звучала и инструментальная маршевая музыка, исполняемая военными оркестрами, прикомандированными к войскам.

Во время Великой Отечественной войны (1941—1945) музы не молчали. Музыка обеспечивала укрепление и рост патриотических чувств не только армии, но и всего русского народа.

В развитии маршевой музыки большую роль играет духовой оркестр. Состав духового оркестра может колебаться от 20 до 100 исполнителей. Интересен тот факт, что музыку для духовых оркестров писали разные композиторы, в том числе и такие известные, как Л. Бетховен, Н. Римский-Корсаков и др.

Звучат ли марши в мирное время? Конечно, звучат! Они сопровождают спортивные соревнования и парады, массовые мероприятия, школьные праздники.

Поскольку песенная, танцевальная и маршевая музыка является частью окружающей нас жизни, то она будет всегда присутствовать там, где речь идет о человеке — поющем, танцующем, шествующем. Жанры песни, танца и марша находят свое яркое воплощение в сценической музыке (оперы, балеты, мюзиклы, драматические спектакли, музыка к кинофильмам), а также в камерной и симфонической музыке, становясь частью сонаты, сюиты, симфонии.

Духовой военный оркестр

- Послушайте несколько музыкальных произведений и определите, к какой области музыки они относятся — серьезной или легкой. Аргументируйте свои ответы, прибегая к анализу содержания, эмоционального строя музыки, средств ее выразительности.

- Составьте перечень музыкальных произведений из своей фонотеки по разделам: «Классическая музыка», «Народная музыка», «Современная музыка». Какие сочинения в вашей коллекции преобладают? Как вы думаете, почему?

Художественно-творческие задания

Подготовьте программу вечера песни (информация о композиторах и исполнителях, фонограммы, исполнение соло, ансамблем, хором) на одну из предложенных тем: «С песней на Руси родились», «Вся Россия просится в песню», «Духовные песни», «Популярные песни и их исполнители», «Любимые барды».

Разработайте содержание танцевального конкурса или дискотеки на тему «От гавота до брейк-данса». Придумайте элементы костюмов, отражающие эпоху, подберите музыкальные записи, подготовьте выступления танцевальных пар.

Составьте музыкальную композицию для проведения спортивного праздника, включив в него известные марши; праздника, посвященного Дню Победы («А музы не молчали»). Подумайте о художественном оформлении праздников — плакаты, афиши, пригласительные билеты и пр.

Подготовьте компьютерную презентацию на темы: «Классическая музыка в современной обработке», «Классика на мобильных телефонах».

Массовые, общедоступные искусства

Э. Стейхен. Глория Свенсон

С. Прокудин-Горский. Фотография 1890-хх гг.

Огромную популярность в XX в. приобрели виды искусства, связанные с техническим прогрессом. Фотография, кино, телевидение, продукция полиграфической промышленности (книги, журналы, газеты) стали символами времени.

Слово **«фотография»** переводится как «светопись», что отражает основополагающую роль света в процессе фотографирования. Техника фотографирования основана на знакомом людям с древности оптическом эффекте: луч света, попадая в небольшое отверстие камеры, дает на ее противоположной стенке перевернутое изображение освещенных предметов.

Фотография, являясь одним из самых распространенных средств массовой коммуникации, имеет огромное историческое значение как свидетель своего времени. Даже не обладающая художественной ценностью, фотография через много лет становится ценным историческим документом.

Широкое распространение получила *художественная фотография*. Взгляд через объектив фотоаппарата позволяет увидеть экзотические страны, диких животных, подводные глубины океана, культурно-исторические реликвии древней архитектуры, популярных актеров, новые течения в моде (одежда, прически, интерьеры домов и др.). Свое отношение к нему автор передает через выбор момента съемки, ракурс, распределение света и тени.

Фотография развила свою особую систему выразительных средств, но не потеряла связи с древними изобразительными искусствами. Это проявляется, в частности, в том, что их основные жанры — портрет, пейзаж, натюрморт, картина — представлены и в фотоискусстве. Говорят, например, что портрет делает отсутствующих присутствующими и умерших — живыми. Особенность изобразительного образа в фотографии заключается в его

документальности, так как он — всегда объект реального мира или существенный момент действительности.

Чем же фотография отличается от живописи? Прежде всего, тем, что фотография ловит мгновения, передает одномоментный образ происходящего события, тем самым переводя его в вечность.

Сегодня техника фотографирования, пережив множество усовершенствований, достигла цифрового уровня. Компьютер помогает добиться необычайного эффекта в фотографии, дает возможность соединять различные объекты, трансформировать или частично менять форму, фактуру или цвет предметов, комбинировать объекты наподобие коллажа.

И. Судек. Осенний дворик

А. Родченко. Портрет Маргариты Тупицыной

Первый дагерротип. 1839 г.

- Найдите в справочной литературе объяснение принципов работы фотоаппарата.

Художественно-творческие задания

► Сделайте, используя цифровой фотоаппарат, компьютерную презентацию на одну из тем: «Моя семья», «Мир моих увлечений», «Друзья» и др. Подберите музыкальное оформление к презентации.

► Создайте портретную галерею учителей или одноклассников, выбрав их самые яркие жесты, мимику, передающие образ. Напишите короткие литературные комментарии к серии фотографий.

► С помощью компьютерной программы Photoshop произведите трансформацию фотографии (изображение природы, человека, события), усилив ее образность и эмоциональную окрашенность, изменяя цвет, фактуру, пропорции.

Кадр из кинофильма «Веселые ребята»

Прокатный плакат кинофильма
«Веселые ребята»

Вера Холодная,
звезда русского дозвукового кино

Кино сегодня является одним из самых массовых видов искусства.

Кинематограф (в переводе с греческого — изображаю движение) с технической точки зрения представляет собой развитие искусства фотографии. Изобретение так называемых движущихся фотографий принадлежит французам — братьям Луи Жану (1864—1948) и Огюсту (1862—1954) Люмьерам. С помощью кадров — отдельных фотоснимков, на киноплёнке происходит фиксация фаз движения объекта, монтаж помогает соединить кадры соответственно замыслу режиссёра.

Кино как вид искусства появилось в Японии, Европе и Америке практически одновременно — в конце XIX в. Первый киносеанс в Москве состоялся 26 мая 1896 г. в саду «Эрмитаж». Одним из крупнейших кинотеатров в России стал «Художественный» (построен в 1909 г. русским кинопредпринимателем А. Ханжонковым). Позже появились кинотеатры «Форум», «Колизей» (ныне театр «Современник») и др.

Кинематограф со временем стал важнейшим средством коммуникации. Кино доступно, увлекательно, выразительно. Оно обладает свойствами «зримой литературы», «движущейся живописи», «цветомузыки». Исходя из этого, можно сказать, что кино — синтез

Кадр из кинофильма «Праздник святого Йоргена»

тическое искусство. В нем слово, жест, пластика, пространство, свет, цвет, музыка создают единый образ. Кино не заменяет литературу, живопись, музыку, а преломляет их опыт в соответствии со своей спецификой. Музыка способствует драматургическому развитию происходящего на экране действия. Она эмоционально окрашивает тот или иной эпизод в зависимости от замысла режиссера.

Объединяя литературу, театр, живопись, музыку, кино раскрывает динамичный целостный зрительно-слуховой образ эпохи. Едва ли не самая специфическая основа киноязыка — монтаж, т. е. расстановка кадров в определенной последовательности. Монтаж создает движение, выстраивает ритм картины, придает определенный смысл кадрам — снимкам-образам жизни. И в конечном счете служит прямым воплощением мысли автора, выражением художественной идеи фильма. По сло-

Кадр из кинофильма «Женищина, которая избрала любовь.»

*Прокатный плакат кинофильма
«Броненосец Потемкин»*

*Прокатный плакат кинофильма
«Иван Грозный»*

Кинофильм «Кинг Конг». Рекламный постер

Кинофильм «Парк Юрского периода». Рекламный постер

Кинофильм «Звездные войны». Рекламный постер

вам кинорежиссера В. Пудовкина, монтаж — это «найденный и развиваемый киноискусством метод выявления и ясного показа... связей, существующих в реальной действительности».

Герои фильмов — красивые, сильные, бесстрашные — проходят «через огонь и воду». Зрители, погружаясь в атмосферу фильма, оценивают их действия, мечтают быть похожими на них. Но, к сожалению, в последнее время на киноэкранах слишком часто возникают образы беспощадных убийц-победителей, монстров, ни во что не ставящих человеческую жизнь, и образы несчастных поверженных жертв.

Современные технические возможности создания спецэффектов помогают воплотить самые необычные художественные замыслы. С помощью компьютера создаются фантастические персонажи,двигающиеся как настоящие актеры, и т. п.

Фильм состоит из *эпизодов*. Каждый эпизод делится на *кадры*, которые характеризуются полем изображения, планом и углом съемки, составляющими особый язык кино. Кинорежиссер, меняя поле изображения, планы, ракурсы, последовательность монтажа кадров, а также особенности ритма, света, цвета, музыки, звука, создает целостный образ произведения.

«Бременские музыканты». Конверт музыкальной пластинки

Именно кинематограф дает вторую жизнь шедеврам классической музыки. Известно множество киноверсий опер, балетов, мюзиклов, а также мультипликационных фильмов на музыку композиторов-классиков («Адажио» Т. Альбини — фильм режиссера Г. Бардина; «Времена года» П. Чайковского — фильм режиссера И. Иванова-Вано и др.).

«Щелкунчик». Балет

- Запишите в свою творческую тетрадь названия знакомых вам видов киноискусства, его жанров с конкретными примерами.
- Посмотрите мультфильм «Времена года». Какими средствами анимации отражены в фильме особенности пьес П. Чайковского «Осенняя песнь (Октябрь)» и «На тройке (Ноябрь)»?
- Подберите из вашей фильмотеки фрагменты фильмов с компьютерными эффектами, которые потрясли ваше воображение. Пр продемонстрируйте их (фрагменты) на уроке.
- Посмотрите фрагменты кинофильмов, созданных на сюжеты известных литературных произведений («Метель» А. Пушкина, «Ромео и Джульетта» У. Шекспира). Что вносит язык киноискусства в раскрытие драматургии образов?

Художественно-творческие задания

- Придумайте сюжет небольшого, но интересного фильма или мультфильма. Сделайте раскадровку.
- Выполните коллективную работу: создайте альбом, посвященный моде XX в. Подберите популярные песни, соответствующие по стилю каждому персонажу.

Шуховская башня. Москва

Заставки популярных американских телепроектов

Телевидение (от греч. tele — вдаль, далеко и лат. video — вижу) — одно из мощных средств массовой информации, имеет новые изобразительные возможности. С помощью телевидения происходит передача на расстояние изображения подвижных и неподвижных объектов с помощью электрических сигналов, распространяющихся по каналу связи. Первые телепередачи начались в Москве еще в 1935 г. Они были посвящены жизни нашего государства, культурным мероприятиям, спорту.

Сегодня все большее распространение получают телепроекты, ориентирующие зрителя на интерактивное общение. Это многочисленные ток-шоу, развлекательные программы с интернет-голосованием, sms-сообщениями. Это игры и конкурсы («Фабрика звезд», «Народный артист», «Ледниковый период», «Танцы со звездами» и др.).

Особое значение в этих передачах имеет синтез искусств: разговорный жанр, театрализация, музыка различных жанров. Роль музыки в этих программах неоднозначна. В одних она

выполняет фоновую или чисто развлекательную функцию, в других — нацеливает зрителей на более глубокое восприятие образов, создаваемых артистами.

Процесс создания телевизионной продукции связан с коллективным творческим трудом сценариста, режиссера, оператора, художника, актеров, работников сопутствующих служб (осветителей, костюмеров, гримеров и пр.).

Телепроект
«Танцы со звездами»

В. Леонтьева — ведущая телепередачи
«Спокойной ночи, малыши»

Телепроект «Две звезды»

Телепроект «Народный артист»

- Изучив телевизионную программу одного из дней недели, систематизируйте передачи по жанрам, запишите свои выводы в творческую тетрадь.

- Согласны ли вы с высказыванием известного американского теле- и радиожурналиста Э. Мэроу: «Телевидение может учить и просвещать и даже вдохновлять, но только до тех пор, пока люди будут использовать его соответствующим образом. В противном случае это не более чем ящик с проводами и лампочками». Аргументируйте свое мнение.

Художественно-творческие задания

- Придумайте небольшой, но увлекательный сценарий (смешной, грустный, поучительный и т. д.) фильма или мультфильма. Сделайте его раскадровку. При наличии видеокамеры снимите короткий фильм, раскадровку которого вы выполнили. Подберите к нему музыкальное сопровождение.

- Разделившись на группы (5–7 человек), посмотрите по телевизору различные передачи. Проанализируйте средства художественной выразительности, которые используются в телевизионных передачах разных жанров.

Изобразительная природа кино

Прокатный плакат кинофильма «Летят журавли»

Кадр из кинофильма «Летят журавли»

Каждое произведение искусства создает неповторимую модель мира. Более полувека назад (в 1957 г.) появился на свет художественный фильм «Летят журавли» (режиссер М. Колотозов, оператор С. Урусевский), который снискал заслуженную славу и в отечественном, и в зарубежном кинематографе. Пальмовая ветвь Международного Каннского кинофестиваля приравняла ленту к шедеврам таких признанных мастеров, как Ф. Феллини и М. Антониони (Италия).

В основе сюжета фильма — пьеса драматурга В. Розова «Вечно живые», дань памяти прошедшим войну и наставление будущим поколениям. В ней через конкретные истории самых обыкновенных людей раскрывается судьба целого народа, исковерканная, покореженная войной (1941–1945 гг.), но не сломленная.

В драматическом фильме «Летят журавли» органично соединяются боль и радость, потери и обретения, юмор и слезы, молодость и мудрость. Каждый из действующих лиц — на фронте и в тылу — прибавляет желания выстоять и жить в мирное время. Кто-то предаст себя, а кто-то никогда не изменяет собственным принципам, кто-то не выдерживает и сдается, а кто-то начинает понимать свое предназначение. Каждый ведет эту войну, которая происходит не только на полях сражений, но и в душе человека.

В фильме явно выделяются две драматургические линии, два пласта, две истории. Первая — внешняя: несложная история жизни девушки Вероники (Татьяна Самойлова), жених которой (Алексей Баталов) уходит на фронт. И тогда она от собственной слабости, от страха, вызванного бомбежкой, изменяет своему жениху и связывает свою жизнь с его братом — пианистом Марком.

Вторая линия — внутренняя. Это — душевный мир Вероники, где она настоящая — страдающая от собственной измены, но живущая любовью к Борису, измотанная ожиданием, уничтоженная страшным известием о его смерти. Это образ «хорошей плохой героини».

Значимыми в фильме становятся язык образов, психологизм героев, повторы деталей, ракурсов, отсылки к прежним временам, к воспоминаниям, которые заставляют зрителя взглянуть на мир глазами Вероники, ощутить движение ее души.

Кадры из кинофильма «Летят журавли»

• Посмотрите фрагменты фильма «Летят журавли»: гибель Бориса, бомбежка, сцена встречи на вокзале, эпизод с подарком (белочка), сцена с ребенком. Какие черты образа Вероники раскрываются в них?

• Какие средства выразительности подчеркивают эмоциональный строй сцен? Как детали фильма помогают зрителям сопереживать его действующим лицам?

• На каких нравственных ценностях акцентируют внимание зрителей создатели фильма?

* Как вы понимаете смысл выражения «Летят журавли» сквозь время и пространство...?»

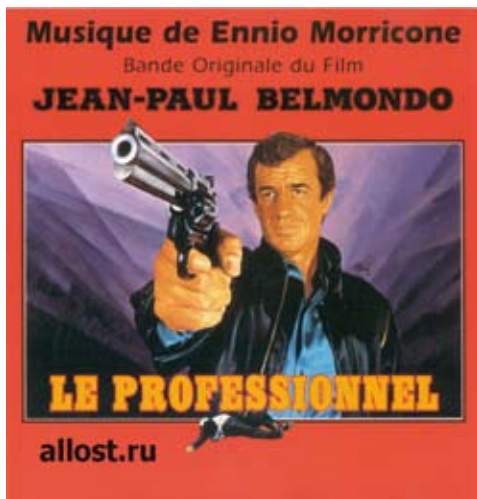
• Представьте себя членами жюри кинофестиваля, на котором демонстрируется фильм «Летят журавли». Какие особенности сценария, режиссуры, операторского и актерского мастерства вы бы отметили?

Музыка в кино

Энио Морриконе

«Профессионал»

Композитор, пишущий музыку для кино, — это человек, от которого требуется развитие драматургических принципов, заложенных в картину режиссером. Его музыка способствует драматургическому развитию происходящего на экране действия. Замысел режиссера диктует ту или иную эмоциональную окраску музыки в эпизодах и сценах фильма. Если в этом нет необходимости, а нужен просто какой-то музыкальный фон, то может звучать все что угодно, любая музыка, соответствующая ритму действия.

Когда же речь идет именно о драматургии, очень хорошо работает прием музыкального контраста. Это очень мощный драматургический прием. На самом деле таких приемов не много, и все они, пожалуй, были подарены нам Шекспиром и Л. Толстым. Нам осталось только правильно их применять. Например, музыка, являющаяся фоном для, казалось бы, успешного и непобедимого героя, как бы предвещает фатальный финал. Она иносказательно говорит о том, что ничто не вечно и успех может обернуться неудачей. Именно это и происходит в финале хорошо известного фильма «Профессионал» с Бельмондо в главной роли.

Музыку для фильма написал композитор *Энио Морриконе* (род. 1928) — самый легендарный из живущих кинокомпозиторов. Число созданных им саундтреков приближается к пятистам, и, возможно, эта легкость в сотворении мелодий дала основание окрестить его Моцартом киномузыки. Им написана музыка примерно к 450 фильмам, среди которых «Однажды в Америке», «За пригоршню долларов», «Хороший, плохой, злой», «Двадцатый век», «Кентерберийские рассказы», «Декамерон», «Теорема», «Неприкасаемые», «Профессионал», «Гамлет», «Убить Билла», «72 метра» и многие другие. Среди режиссеров, с которыми работал Мор-

риконе, — Пазолини, Бертолуччи, Беллоккио, Торнаторе, Дзеффирелли, Де Пальма, Стоун, Альмодовар.

В картине «Профессионал» звучит всего одна мелодия, но она передает то самое состояние души, которое настраивает зрителя на правильное восприятие фильма. И неспроста эта единственная мелодия появляется всегда и в одном и том же исполнении. Именно это придает фильму особый колорит. В какие бы ситуации ни попадал герой Бельмондо, эта музыка передает взгляд режиссера. Возникает своего рода интрига, когда автор фильма знает то, что пока неведомо зрителю, — он знает финал. И финал этот трагичен, что подчеркивается музыкой. Потом, досмотрев фильм до конца, зритель понимает, почему звучала именно эта мелодия. И в конце фильма приходит как бы повторное переживание всего произошедшего и осознание всего трагизма картины.

Можно уверенно сказать, что удачно сочиненная киномузыка является еще одним важным действующим персонажем, актером, которого зачастую нет в титрах, но без которого фильм перестанет быть именно этим фильмом.

«Гамлет»

«Хороший, плохой, злой»

«Однажды в Америке»

«Убить Билла»

Тайные смыслы образов искусства или Загадки музыкальных хитов

Томазо Альбиниони

Сара Брайтман

Кинематографисты в своем творчестве нередко обращаются к интерпретации шедевров мирового искусства. Примером обращения к популярной музыке «Адажио» *Томазо Альбиниони* (1671–1750) — итальянского композитора и скрипача XVIII в., современника А. Вивальди и И.-С. Баха — является мультипликационный фильм с одноименным названием отечественного режиссера Г. Бардина.

Адажио для органа и струнных инструментов внесено в книгу «Рекордов Гиннеса», потому что авторство Альбиниони признается ошибочным. Существует версия о том, что мелодию этого произведения среди сторевших рукописей композитора нашел в середине XX в. исследователь жизни и творчества Альбиниони Ремо Джацотто и сочинил на ее основе музыкальное произведение.

Впервые реконструированное «Адажио» было исполнено в 1958 г. С тех пор его мелодия звучала неисчислимое количество раз как музыкальная подложка в разного рода телевизионных программах и рекламных роликах, как саундтрек (звуковая дорожка) в художественных и документальных фильмах. Многочисленные транскрипции «Адажио» для всевозможных инструментов и составов, практически во всех стилях звучат с эстрады. На музыку «Адажио» сочиняют стихи, и тогда оно звучит уже как песня. Наиболее известны варианты в исполнении Сары Брайтман (Anytime, Anywhere) и Лары Фабиан (Adagio Albinoni). В русскоязычном варианте широкую популярность приобрела песня «Мгновения» в исполнении Николая Баскова.

Музыка «Адажио» наполнена явными и скрытыми смыслами, знаками-символами. Ее мелодическая основа с ниспадающими, слово никнущими фразами, которые завершаются скор-

бными интонациями, строгий и возвышенный тембр органа, траурный минорный лад и, наконец, мерная неторопливая поступь шага вызывают у слушателей представление о движении по тернистому жизненному пути, которое ассоциируется с глубокой тоской и одиночеством.

Символ движения стал исходной точкой для создания мультипликационного фильма. На фоне музыки «Адажио» разворачивается неторопливое действие, в котором режиссер (с помощью бумажной пластики) призывает зрителей осмыслить вечные темы — добро и зло, свет и тень, черное и белое, кумиры и поклонники, чужой среди своих и др.

Гарри Бардин. Адажио

Николай Басков

Лара Фабиан

- Послушайте «Адажио» Т. Альбини — Р. Джацотто. Попробуйте высказать свои суждения о содержании этого произведения, приняв за основу идею: «человек на дороге жизни».
- Какими выразительными средствами создан этот художественный образ?
- С какими уже известными вам сочинениями отечественных и зарубежных композиторов можно выявить сходство этой музыки?

Запишите свои размышления в творческую тетрадь.

- Посмотрите фильм режиссера Г. Бардина «Адажио». Обращаясь к содержанию и средствам художественного воплощения фильма и музыки, сформулируйте вопросы для дискуссии на тему «Зло мгновенно в этом мире, неизбывна доброта» (Ш. Руставели).

• Как вы думаете, почему два художественных произведения, созданные в разное время, помогают современным слушателям и зрителям задуматься над проблемой: «Человек в поисках жизненных смыслов»? Какие нравственные уроки дают нам эти произведения?

• Послушайте «Адажио» в интерпретации современных исполнителей. Как вы думаете, что привлекло их в этом сочинении? Почему в этих обработках знаменитого произведения прошлого они обращаются к трактовке темы любви?

• Какие функции искусства можно выделить при сопоставлении художественных образов музыки и кино?

Художественно-творческие задания

- Посмотрите фильм режиссера Г. Бардина «Адажио». Обращаясь к содержанию и средствам художественного воплощения фильма и музыки, сформулируйте вопросы для дискуссии на тему «Зло мгновенно в этом мире, неизбывна доброта» (Ш. Руставели).

Искусство и открытие мира для себя

В библиотеке

В лаборатории

Под водой

Вопрос себе как первый шаг к творчеству

Современный человек живет в сложном и загадочном мире, ставящем перед ним почти каждый день множество вопросов, на которые он ищет ответы. Эти ответы иногда приходят к нему в результате познания и труда, а иногда в результате озарения. В любом случае верно найденный ответ на вопрос вызывает чувство удовлетворения.

Именно с вопроса начинается любое творчество: и художественное, и научное. Человеческие творения рождаются сначала в виде мысли и лишь затем воплощаются в предметы и события. Человечество ищет ответы на возникающие вопросы. Именно вопросы служат мотивом для познания мира.

Если человек не ждет, когда ему зададут тот или иной вопрос, чтобы начать свой поиск, а сам умеет задавать себе вопросы и самостоятельно искать на них ответы, то можно сказать, что у него есть потенциал для развития творчества. И чем больше он погружается в суть предмета, тем больше появляется вопросов, так как приходит понимание огромности и непознаваемости мира.

Этот парадокс заметил древнегреческий мудрец Сократ и выразил его в лаконичной, но глубокой по смыслу фразе: «Я знаю только то, что я ничего не знаю».

Именно вопросы стимулируют творчество. Чем больше возникает вопросов, тем больше шансов стать творческим человеком.

Летний сад

*П. Пикассо.
Девочка на шаре*

М. Нестеров. Философы

- Какое место в развитии человечества, в познании мира занимает искусство?
- Какое место в семье искусств занимают изобразительные искусства (пластические), музыка, литература, театр, кино и др.?

Литературные страницы

• Прочитайте притчу арабского философа, писателя и художника XX в. Халиля Джибрана.

Перед престолом красоты

В один из тяжелых дней я бежал от угрюмого лика общества и возмущающего голову городского шума и направил свои усталые шаги в просторную долину. Следуя приветливому течению ручейка, под музыкальный щебет птиц, я добрался до уединенного местечка, где ниспадающие ветви деревьев не позволяли солнцу прикоснуться к земле. Я стоял там, радуясь всей душой — изжаждавшейся душой, знавшей только мираж жизни, но не ее сладость.

Я углубился в раздумья, и дух мой поднимался все выше к тверди небесной, когда передо мной вдруг предстала Гурия, наготу которой прикрывал только виноградный листок, а золотые волосы украшал только веночек из маков. Заметив мое изумление, она приветствовала меня следующими словами:

— Не пугайся, я — нимфа леса.

— Но как может такая красота обитать здесь? Пожалуйста, скажи мне, кто ты и откуда взялась? — попросил я.

— Я — символ Природы! — ответила она, изящным движением опускаясь на зеленую траву. — Я — Вечная дева, которую почитали твои предки, и в мою честь возводили они святилища и храмы...

— Но храмы эти разорены, а кости моих благочестивых предков смешались с землей, — осмелился сказать я, — ничто теперь не напоминает об их богине, кроме нескольких жалких и полузабытых страниц истории.

— Некоторые богини живут столько, сколько их чтят, и умирают вместе со своими поклонниками, другие живут вечно и бесконечно. Жизнь мою поддерживает мир Красоты, которую ты можешь увидеть повсюду, куда бы

Персидская миниатюра. VI в.

ни обратился твой взгляд, ибо Красота эта есть сама Природа; в ней начало счастья пастуха на холмах, радости земледельца посреди поля и удовольствия наполненных благоговением племен гор и равнин. Эта Красота подводит мудрого к престолу Истины.

— Красота — это ужасная сила! — воскликнул я.

— Люди боятся всего, даже самих себя. Вы опасаетесь неба — источника духовного мира; вы страшитесь Природы — пристанища отдыха и спокойствия; вы боитесь благого Бога и обвиняете Его в гневе, хотя Он полон любви и милосердия.

После глубокого молчания, смешанного со сладостными мечтаниями, я попросил:

— Расскажи мне о той Красоте, которую люди толкуют и понимают каждый в соответствии с собственным разумением; я видел, что ее чтут и поклоняются ей различным образом и способами.

— Красота, — ответила она, — это то, что привлекает твою душу, то, что любит давать, а не брать. Когда ты встречаешься с красотой, твоя внутренняя суть протягивает к ней из глубин твоего существа руки, чтобы привлечь ее к сердцу. Она — великолепие, сотканное из печали и радости; она — это Незримое, вдруг увиденное тобой, и постигнутое тобой Непонятное, и вдруг услышанное Безмолвие... это — Святая Святых, начинающееся в тебе самом и заканчивающееся далеко за пределами земного воображения.

И тогда нимфа леса приблизилась ко мне и прикрыла пропитанной ароматами рукой мои глаза. А когда она отняла ладонь, я обнаружил, что остался в долине один. Потом я вернулся в город, суета которого более не раздражала меня, повторяя ее слова: «Красота — это то, что привлекает твою душу, то, что любит давать, а не брать».

• Почему Халиль Джибран назвал свою притчу «Перед престолом красоты»? Напомним, что престол — это символ Божественной или светской власти. Так называют священное место или трон, где восседает божество, например, престол Господень, или трон монарха, духовного владыки.

• Объясните смысл выражений:

«Красота эта есть сама Природа»

«Красота подводит мудрого к престолу Истины»

«Красота... — великолепие, сотканное из печали и радости»

«Красота — это то, что привлекает твою душу, то, что любит давать, а не брать».

• Какие явления жизни, человеческих взаимоотношений, произведения искусства являются для вас символами красоты? Аргументируйте свое мнение.

• Найдите на страницах учебника репродукции произведений изобразительного искусства, вспомните полюбившиеся вам музыкальные и литературные произведения, кинофильмы и театральные постановки, которые, на ваш взгляд, созвучны мыслям прочитанной притчи.

Персидская миниатюра. VI в.

Исследовательский проект

Памятник А. С. Пушкину на Тверском бульваре

Рукопись А. С. Пушкина

«Пушкин — наше всё»

В многогранном и обширном мире русской культурной жизни одним из самых ярких и выдающихся явлений был и есть *Александр Сергеевич Пушкин*, творческое наследие которого интегрирует практически все виды искусства. Поэтому мы предлагаем вам выполнить проект по одной из тем, связанных с его именем.

«Пушкин — наше всё» — эти слова А. Григорьева, (1822—1864), современника А. Пушкина, русского критика, поэта, переводчика, — подскажут вам самые разные направления проектной деятельности.

Пушкину-мыслителю, сумевшему в «просвещении стать с веком наравне», открывались важные для нашего времени идеи: братство народов, которые должны, «распри позабыв», соединиться «в единую семью»; абсолютная ценность личности; трепетное отношение к дружбе («Друзья мои, прекрасен наш союз! Он, как душа, неразделим и вечен...», «Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!»); «Ни музы, ни труды, ни радости досуга — ничто не заменит единственного друга»); призыв к смирению, терпению и терпимости, которых сегодня так часто не хватает людям («И дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи»); поклонения святому чувству любви («Хвала любви, хвала богам!»); «Сегодня я люблю, сегодня счастлив я»; «Любви все возрасты покорны, ее порывы благотворны...») и многие другие.

Пушкин может быть вам опорой в разные минуты жизни. Всё — это сама жизнь. Творение Пушкина — это живая жизнь в ее разных проявлениях. Пушкину-поэту открывались и «неба содроганье», и «горный ангелов полет», и «гад морских подводный ход», и «дольней лозы прозябанье» ... и русские «дороги плохи» (!) ... и «голос лиры вдохно-

венной», и «славы блеск и «мрак изгнания», «и светлых мыслей красота», «и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы и любовь».

В отечественном поэтическом наследии пушкинская нота — самая чистая и звонкая. В ней — душа народа, «русский дух», «животворящая святыня памяти».

С. Гейченко

Среди многочисленных высказываний поэта мы находим такие, в которых он предстает перед читателями XXI в. как пророк и неиссякаемый оптимист, человек, наделенный глубокими чувствами: «Недаром жизнь и лира мне были вверены судьбой»; «Дана мне лира от богов, поэту дар бесценный...»; «Да здравствует солнце, да скроется тьма!»; «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...».

Для работы над исследовательским проектом, надо разделить на небольшие группы (5—7 человек) и выбрать одну из тем.

Разрабатывая содержание этой темы, обратитесь в первую очередь к поэзии и прозе А. Пушкина, к уже знакомым и новым для вас его сочинениям. Найдите произведения различных

Н. Кузьмин. Иллюстрация к «Евгению Онегину»

И. Глазунов. Пиковая дама

В. Высоцкий в роли Дон Жуана. «Каменный гость»

А. Бенуа. «Пир во время чумы»

искусств, в которых воплощены образ самого поэта и образы его литературных произведений. Представьте изученный вами материал в виде реферата, компьютерной презентации, виртуального путешествия по пушкинским местам.

Защита каждого мини-проекта должна превратиться в увлекательное событие, в котором могут быть представлены различные виды художественной деятельности: выразительное чтение, пение, театрализованная постановка, видео- и фото композиции, хореография, выставка творческих художественных работ.

В защите проектов могут принять участие не только одноклассники, но и учителя, учащиеся других классов, родители, друзья. Чтобы гости не были пассивными наблюдателями этого действия, придумайте для них вопросы и задания, конкурсы. В предлагаемых ниже темах каждый из вас сможет найти тему по душе. Возможно, что вы предложите какой-либо новый ракурс раскрытия темы «Пушкин — наше всё».

Памятник А. С. Пушкину в Царском Селе

Темы групповых и индивидуальных мини-проектов, мини-исследований

- Образ А.С. Пушкина в изобразительном искусстве (портреты, скульптуры, образцы декоративно-прикладного искусства, детские рисунки, работы художников-иллюстраторов, памятные знаки, барельефы и др.).
- «Быстрый карандаш» А.С. Пушкина на полях его рукописей.
- Музыкальные воплощения лирической поэзии А.С. Пушкина.
- Образы пушкинской прозы и поэзии в музыке.
- Образы пушкинской прозы и поэзии в книжных иллюстрациях.
- Театр и А. С. Пушкин.
- Пушкинские музеи-заповедники, музеи-квартиры, музеи-усадьбы.
- Художественные и телевизионные фильмы о жизни А. С. Пушкина на сюжеты его произведений.
- Мультипликация: образы сказок А.С. Пушкина.
- Деятельность культурных, общественных организаций, связанных с именем А. С. Пушкина.
- Астрономиялогия: малая планета 2208 Pushkin.
- Увековечение имени поэта в названиях городов, улиц, площадей, скверов.

Оглавление

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

9 класс

Воздействующая
сила искусства
100

Искусство
предвосхищает будущее
120

Дар созидания
134

Искусство и открытие
мира для себя
178

Исследовательский
проект
182

Наука и искусство

Учебное издание
Сергеева Галина Петровна
Кашекова Ирина Эмильевна
Критская Елена Дмитриевна

Искусство

Учебник
для учащихся
8–9 классов
общеобразовательных учреждений

Зав. редакцией Л.И. Льяная
Редактор Ю.М. Соболева
Художественный редактор
Дизайн, макет, электронная верстка
Корректоры
Технический редактор