

художники и скульпторы видели воплощение красоты и гармонии человека.

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

Особой нежностью и теплотой веет от статуи Афродиты, богини любви и красоты, изваянной скульптором Праксителем в IV в. до н.э. для храма на острове Крит. В этом изображении нет божественного величия, образ дышит удивительным покоем и целомудрием.

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

*Пракситель.
Афродита Книдская*

Альбрехт Дюрер. Автопортрет

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

Л. да Винчи.
Эскиз

Л. да Винчи.
Мадонна Литта

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

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

В «Автопортрете» Альбрехта Дюрера (1471–1528) угадывается стремление художника найти идеализированного героя. Образы универсальных гениев XVI в., мастеров эпохи Высокого Возрождения — Леонардо да Винчи и Рафаэля Санти — олицетворяют идеального человека того времени.

В XVII в. главным критерием художественности становится материальный мир, воспринимаемый через чувства. Подражание действительности заменило в портрете непонятность и необъяснимость психических проявлений человека, его многообразных душевных порывов. Очарование мягкого бархата и воздушного шелка, пушистого меха и хрупкого стекла, нежной, матовой кожи и сверкающе 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 развертыванию сюжета повести или содержанию исторически важного сообщения.

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

Ф. Буше. Концерт.

А. Ванто. Меццетимен.

- 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, полугорение красок», «зыбкость, воздушность», «загадочность и таинственность», «вибрация света и цвета», «поэтическая хрупкость чувств», «затаенность душевных проявлений» и т. п. Кроме технических живописных новшеств, художник открывает новые возможности камерного интимного портрета в выражении душевного мира человека как главного критерия его достоинства. Нередко считают, что Рокотов наделял модели своей собственной одухотворенностью.

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

Почти сто лет назад поэт *Яков Петрович Полонский* (1819—1898) увидел у своих знакомых портрет *Марии Лопухиной*, написанный русским художником *Владимиром Лукичом Боровиковским* (1787—1825). Портрету к тому времени тоже было почти сто лет. Поэт долго оставался в задумчивости перед небольшим холстом. Он практически ничего не знал об этой женщине. Знал только, что жизнь ее отчего-то сложилась несчастливо и что умерла она совсем молодой. Поэт думал: «Какое чудо — живопись! Все давным-давно забыли бы эту прекрасную Лопухину, если бы не кисть живописца...» И в голове его начали складываться стихи:

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

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?

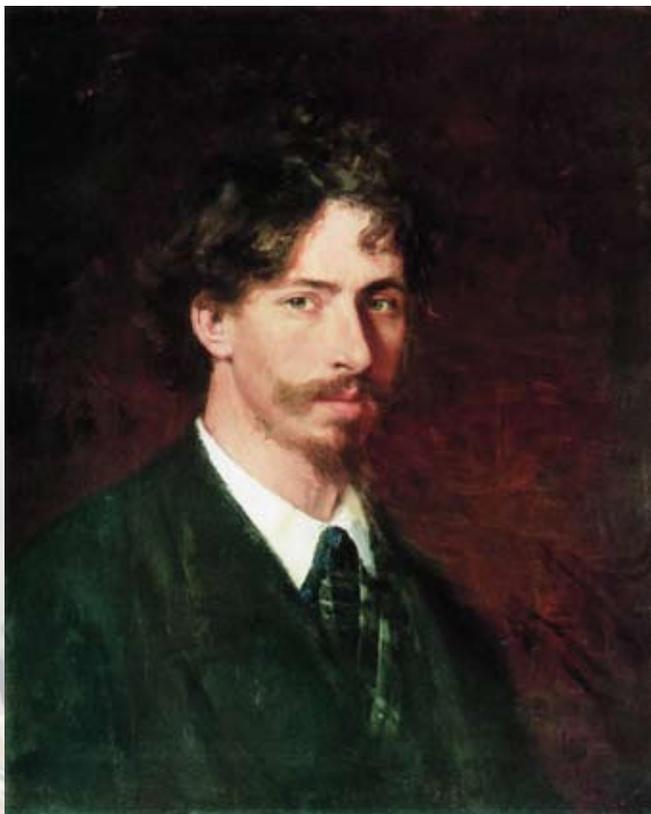

Ф. Рокотов. Портрет А. Струйской

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

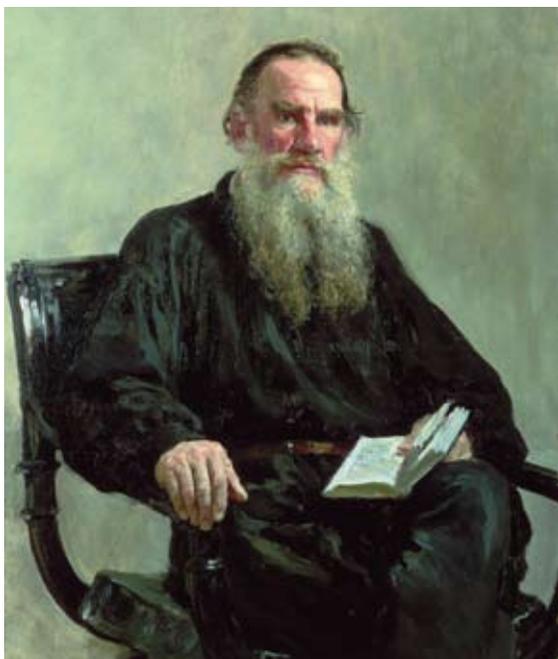
- Рассмотрите изображения людей. Определите, в какое время они созданы, какие особенности личности (облик, черты характера, увлечения, социальная принадлежность и др.) стремились подчеркнуть в них художники. Какие средства выразительности помогли вам понять это?

- 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.

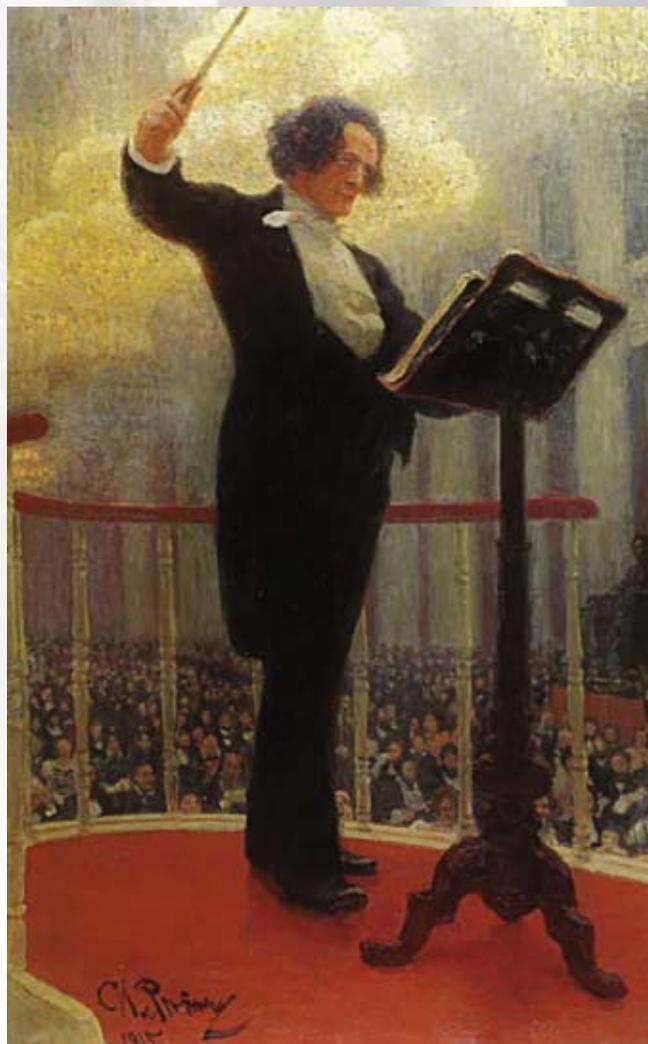
натами, которые внесли свой вклад в культурное наследие России.

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-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 назмалась галерея

И. Репин. Портрет П. М. Третьякова

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

— Тесно, до чего тесно!

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

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

— Тогда строй помещение.

Третьяков оставил картины, 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 уничтожат 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

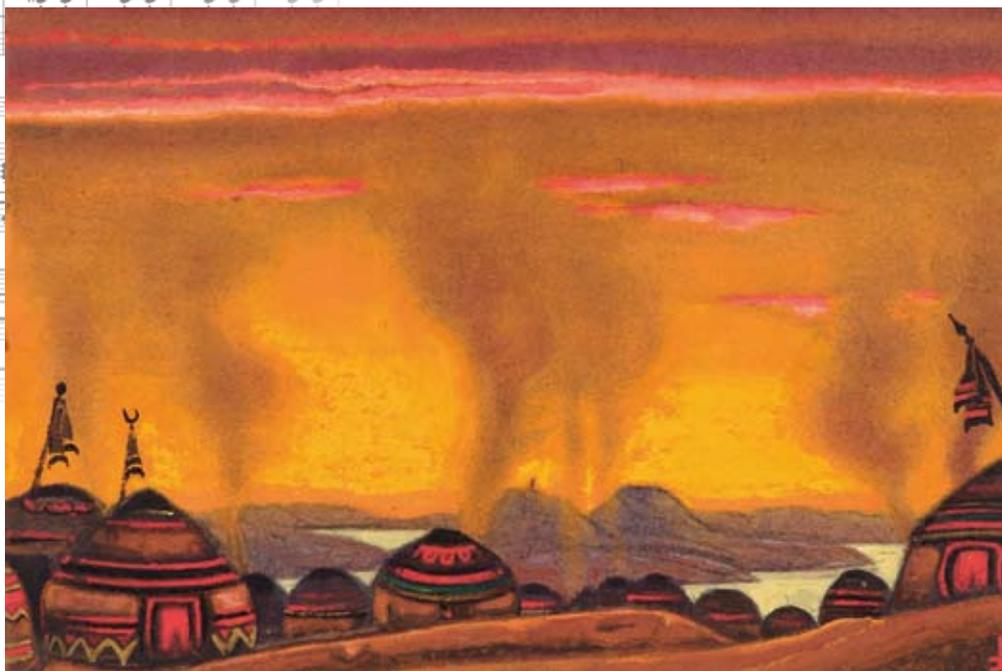
Музыкальный портрет

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 спрятан 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.

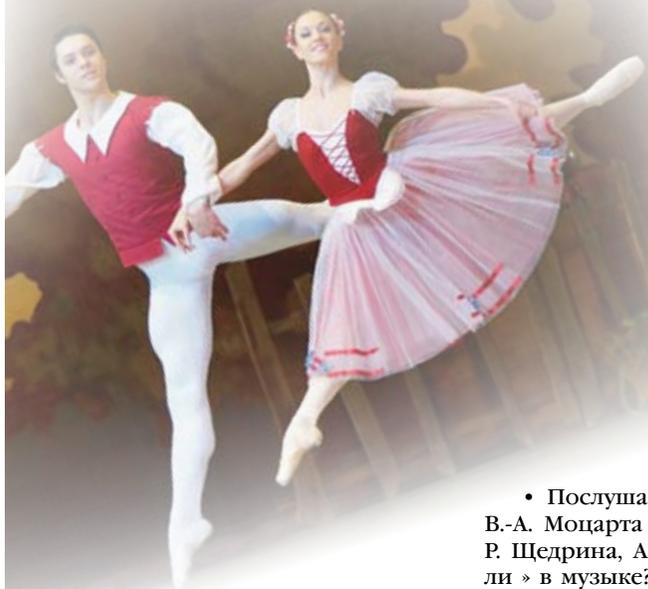
Н. Рерих. Эскиз декорации оперы «Князь Игорь»

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.

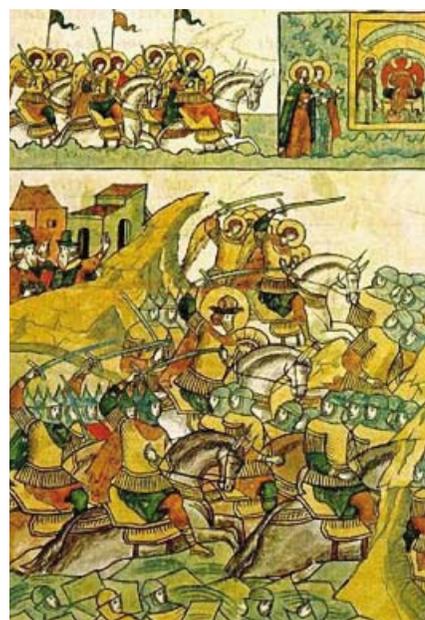
Александр Невский

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”».

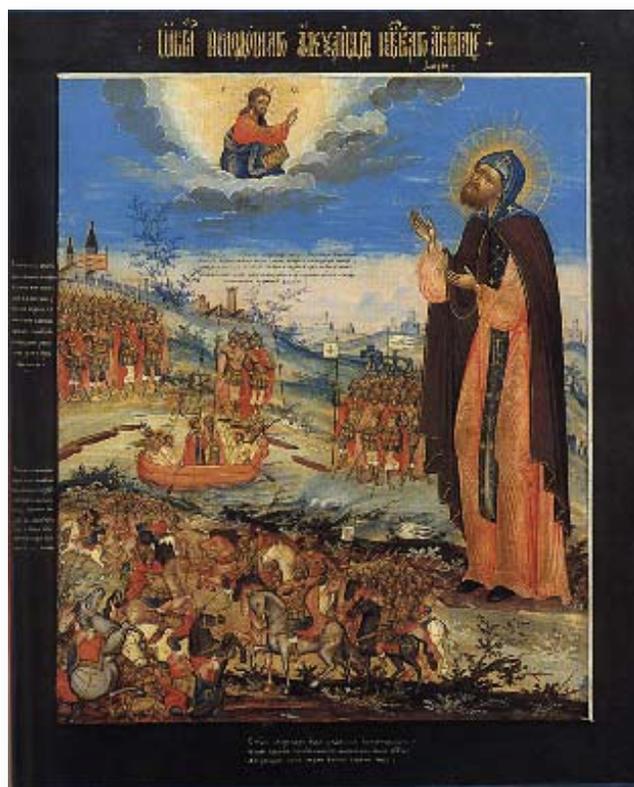
Александр Невский. Миниатюры Новгородского свода

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.

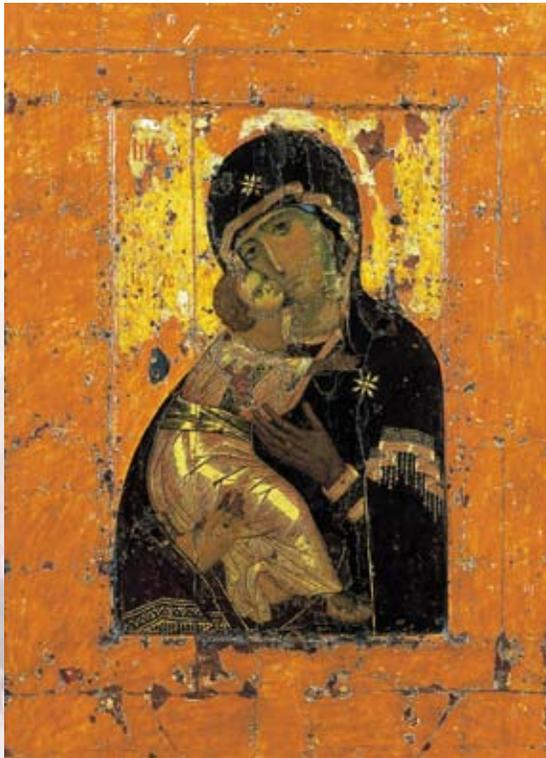
Иную трактовку взаимоотношений двух композиторов дает зрителям кинорежиссер М. Форман — создатель фильма «Амадей», удостоенного пяти премий «Оскар» Американской киноакадемии: обезумевший старик Сальери, которого спасают после попытки самоубийства, на исповеди рассказывает священнику о своих чувствах 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-

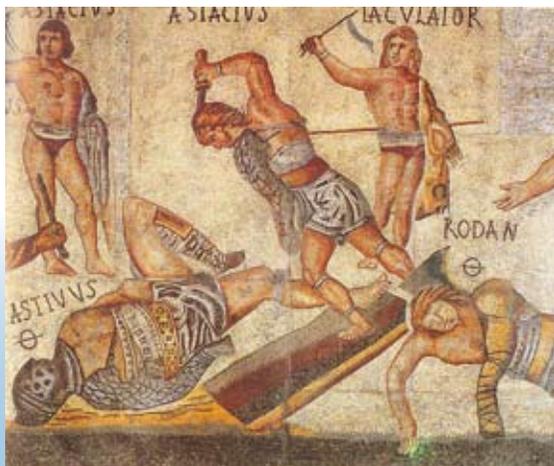

зательно иметь специальные знания по музыке, архитектуре, живописи. Главное — при встрече с художественным творением *сопереживать*. Ведь произведение искусства достигает своей цели в том случае, если оно заставляет звучать струны души человека, если оно побуждает выражать собственное отношение к увиденному, 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. Аникушин. Памятник А. С. Пушкину в Санкт-Петербурге

Колизей. Рим

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

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, Эрмитаж. Санкт-Петербург

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 Богородицы, «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 популяризируют исполнители разных стран? Как классическое и современное искусство способствует общению людей разных стран, различных национальностей?

Искусство художественного перевода — искусство общения

П. Заболотцкий. 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.

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.

Й. Штилер. Портрет И. Гете

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

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

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

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

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

Перевод С. Маршака

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

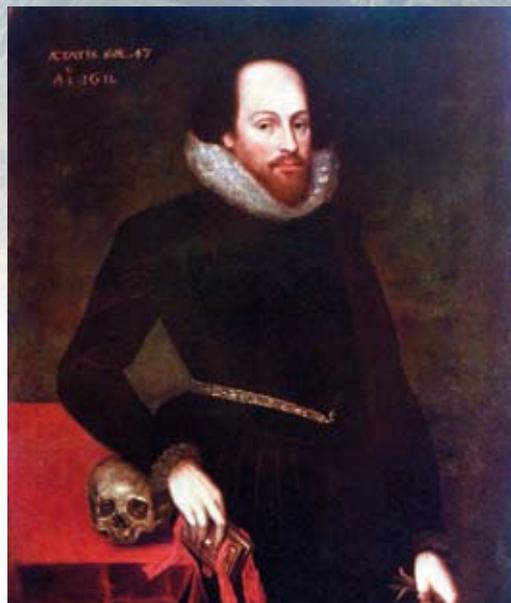
Ах, если сердцем я осилю зло,
Ему немедля ты явись на смену.
Чтобы за бурной ночью не пришло
С дождями утро, — доверши измену.

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 двустишия

Неизвестный художник. Портрет У. Шекспира

- Сравните содержание и эмоциональный строй двух переводов. Найдите в них общее и различное. Какой из переводов понравился вам больше? Почему?
- Послушайте две музыкальные версии Сонета № 90 — Д. Кабалевского и Б. Горбоноса (перевод С. Маршака). Какие чувства вызвала у вас прослушанная музыка? В чем различие прочтения текста сонета композиторами и исполнителями?
- Какую из исполнительских трактовок можно отнести к жанру серьезной музыки, какую — к легкой? Благодаря каким средствам музыкальной выразительности вы смогли определить принадлежность этих сочинений к тому или иному жанру? В какой интерпретации вы услышали полное слияние слов и музыки?

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?

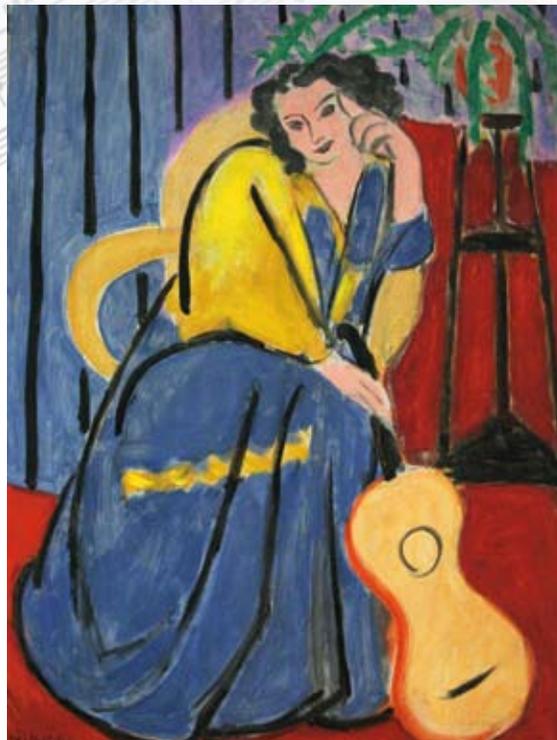
гитара плачет,
как вода по каналам — плачет,
как ветра над снегами — плачет,
не моли ее
о молчанье!

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 несколько не теряет силы своего художественного воздействия.

Мастер женских полуфигур. Музыкантши

В.Суриков. Утро стрелецкой казни

- В чем специфика искусства и каковы его особенности как способа общения?
- Сопоставьте два примера (сообщения): одно — из математики, другое — из области искусства. Какую информацию несет каждое из них? Аргументируйте свое мнение.

Знаки и символы искусства

Ю. ван Стрек. Света 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 Богородицы.

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

