

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 Гаттамелаты.
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.

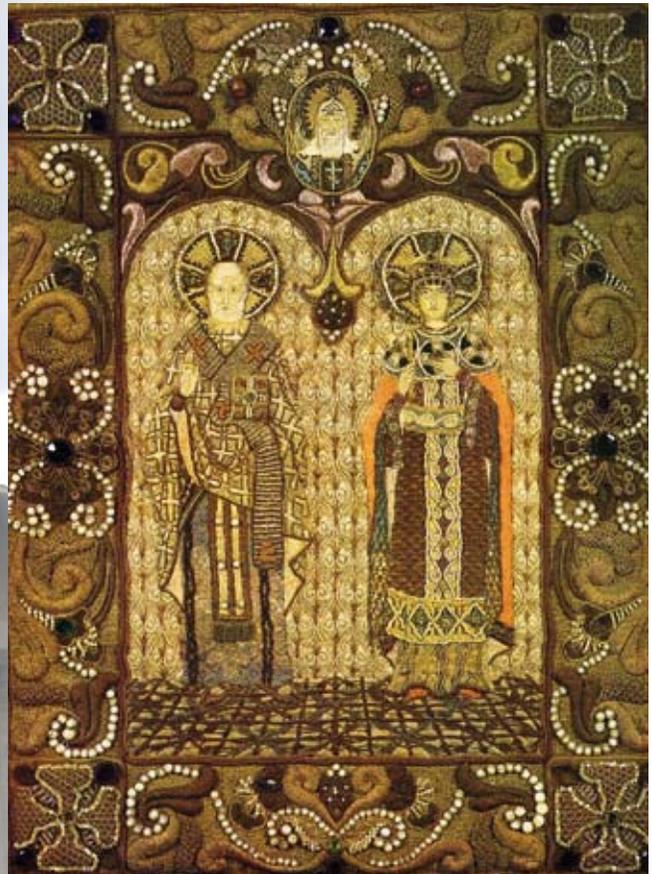
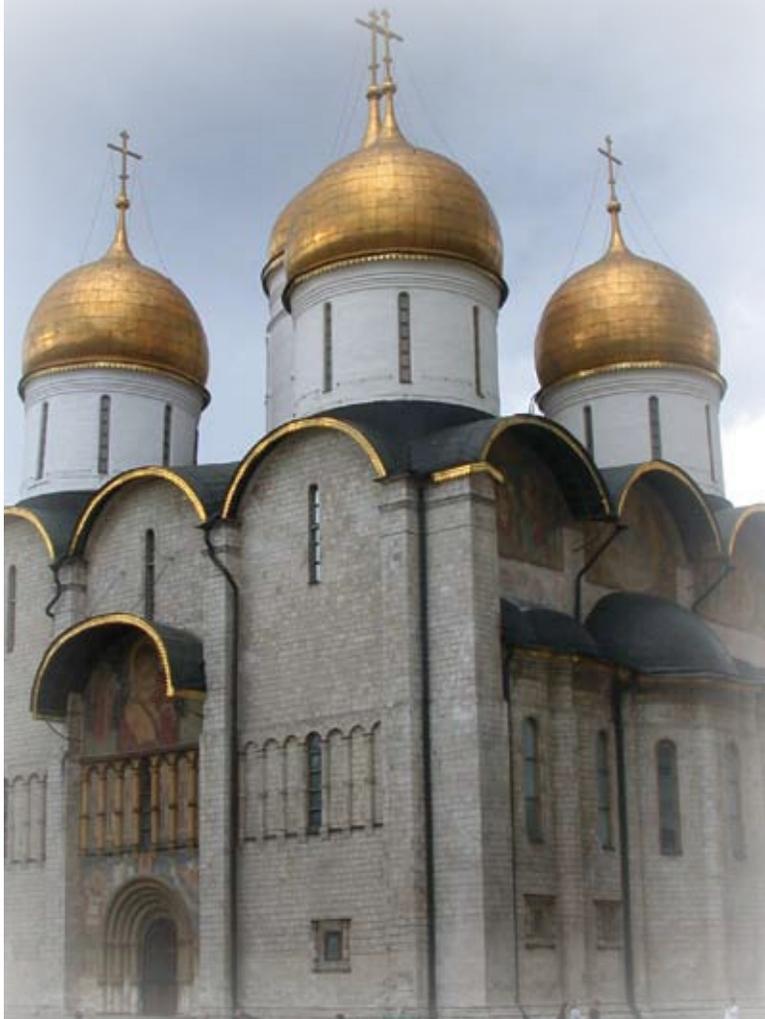
В XV в. после падения Византии, которая считалась преемницей Римской империи и получила название Второго Рима, центром православной культуры становится Москва. В период экономического и военного роста Московское государство нуждалось в соответствующем культурном имидже. Двор московского царя становится 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 святые 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.

Булат 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 сплетающихся 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.

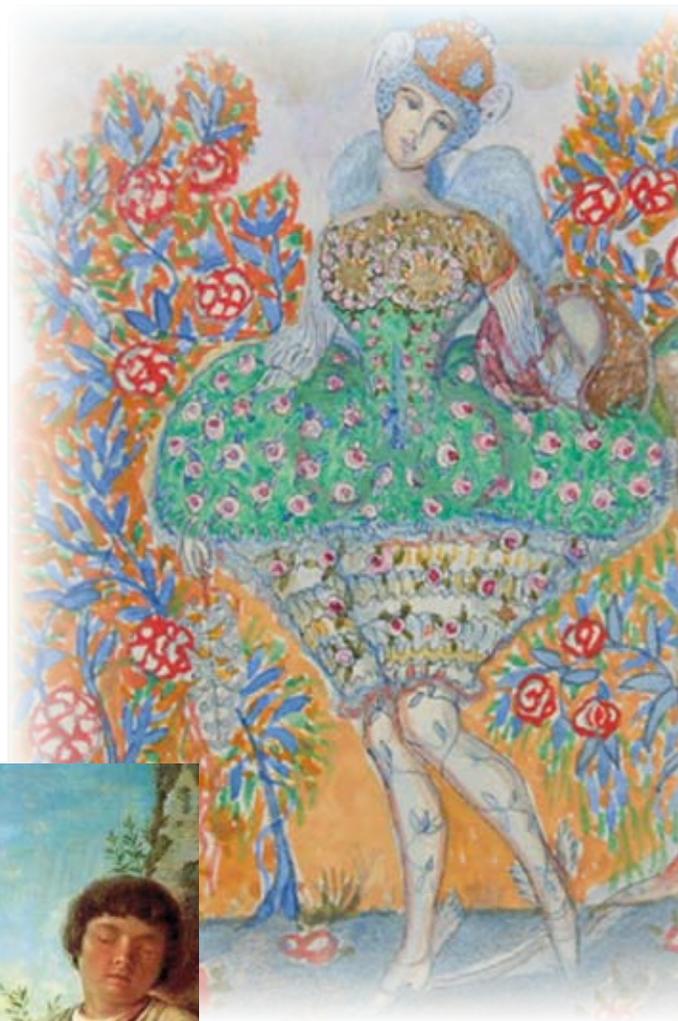
Вторая часть — «Сон крестьянина». Вивальди не без юмора нарисовал картину сладкого сна — солирующая скрипка поет мелодию, очень тихое (*pp*) звучание всех скрипок оркестра

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

Цветов дыханье, шелест трав,
Полна природа грез.
Спит пастушок, за день устав,
И твякает 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.

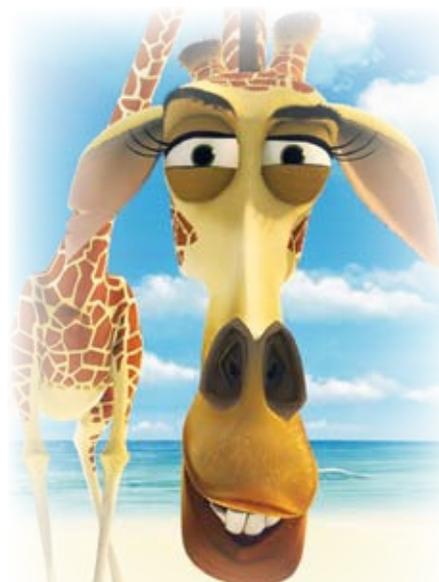
Для усиления художественного образа формы могут быть *стилизованными* или *трансформированными*. В них подчеркиваются или изменяются характерные черты предмета, а ненужные детали отбрасываются. Особенно часто эти приемы используются в плакатной и книжной графике и в мультипликации, а также в современной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

В *музыке под формой* подразумеваются организация музыкального целого, способы развития музыкального материала, а также жанровые обозначения, которые авторы 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

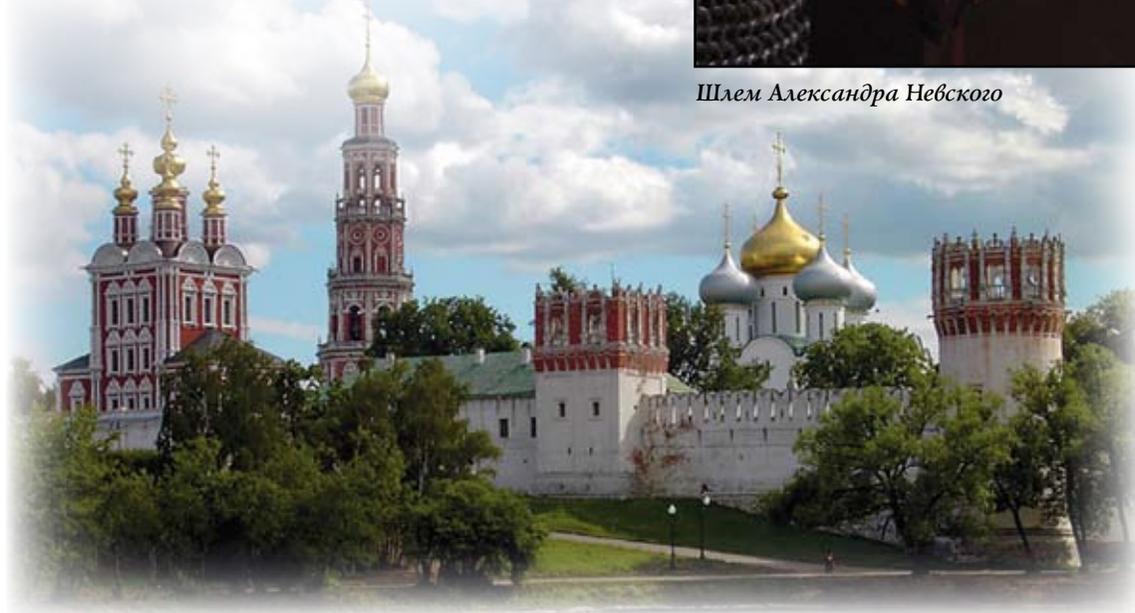
Фра Филиппо Липпи. Портрет неизвестной дамы

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

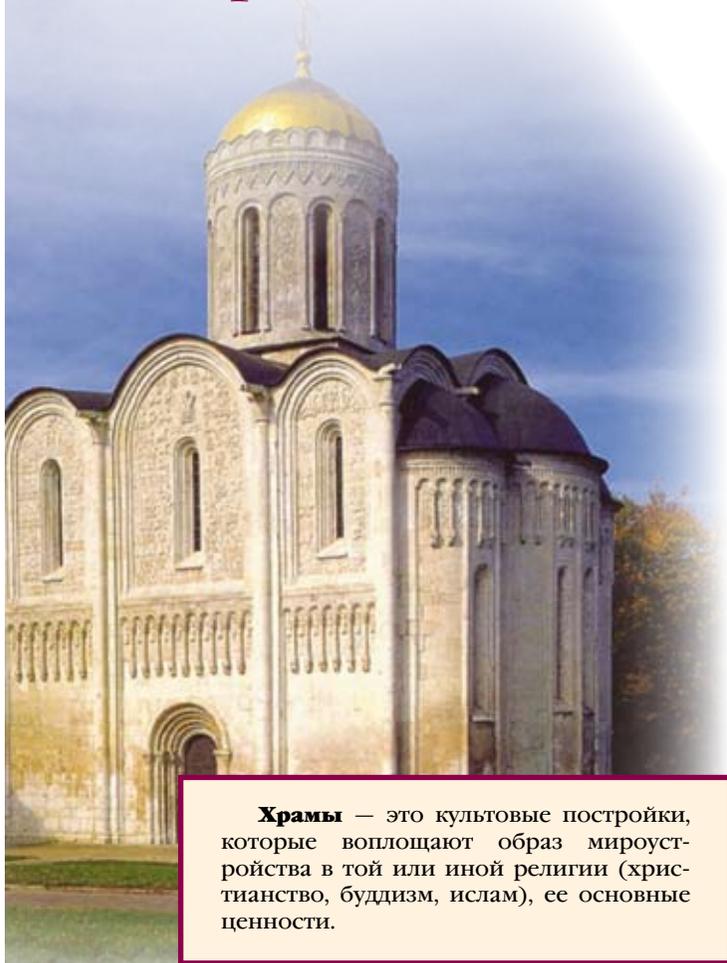
Новодевичий монастырь в Москве

- 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.

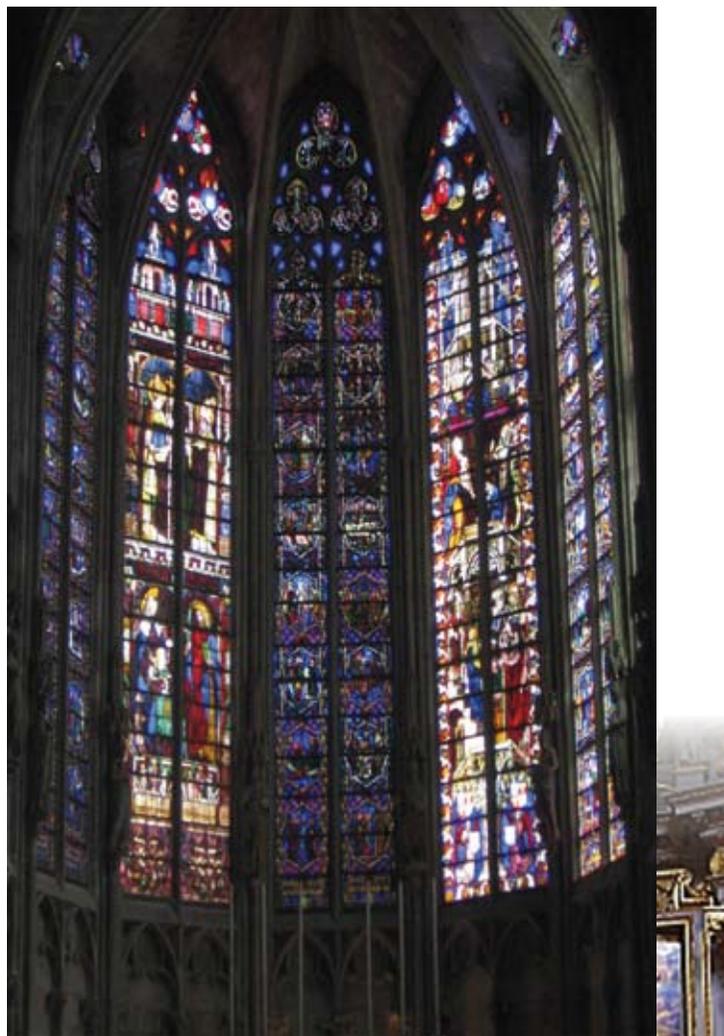
Певучесть Слова, строгие лики древних икон, величественная архитектура церквей и храмов, монументальность фресок, сдержанная пластика скульптур, звучащая церковная музыка с ее строгими и возвышенными мелодиями, предметы декоративно-прикладно-

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 Маджида

Каллиграфический орнамент. Марокко

Деталь арочного свода. Альгамбра. Испания

Архитектура, скульптура, живопись, таинство литургического действия в православном храме соотносятся с хоровым пением без сопровождения (акапелла). 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

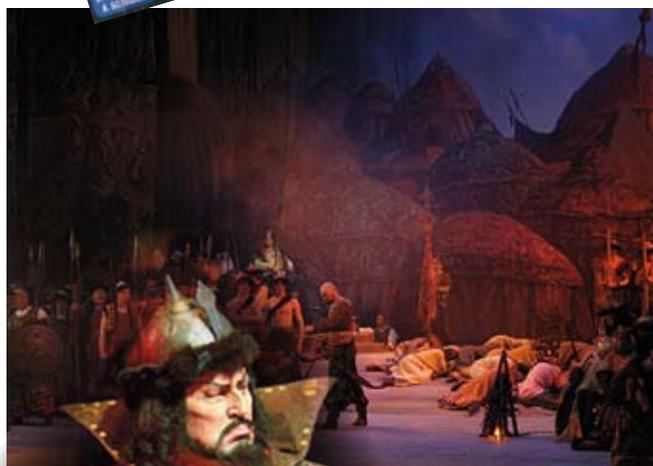
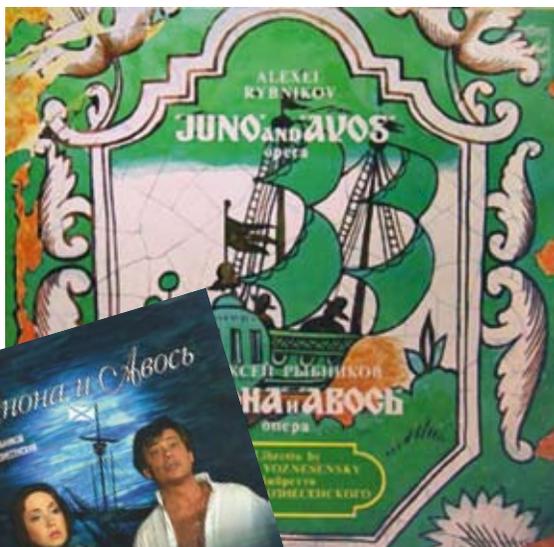
Буддийский храм

- Рассмотрите фотографии храмов, представляющих основные мировые религии: христианскую (католицизм и православие), буддийскую и мусульманскую, их планы 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

С. Риччи. Персей с головой медузы Горгоны

Э. Берн-Джонс. Персей и стигийские нимфы

Дар предвосхищения

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.

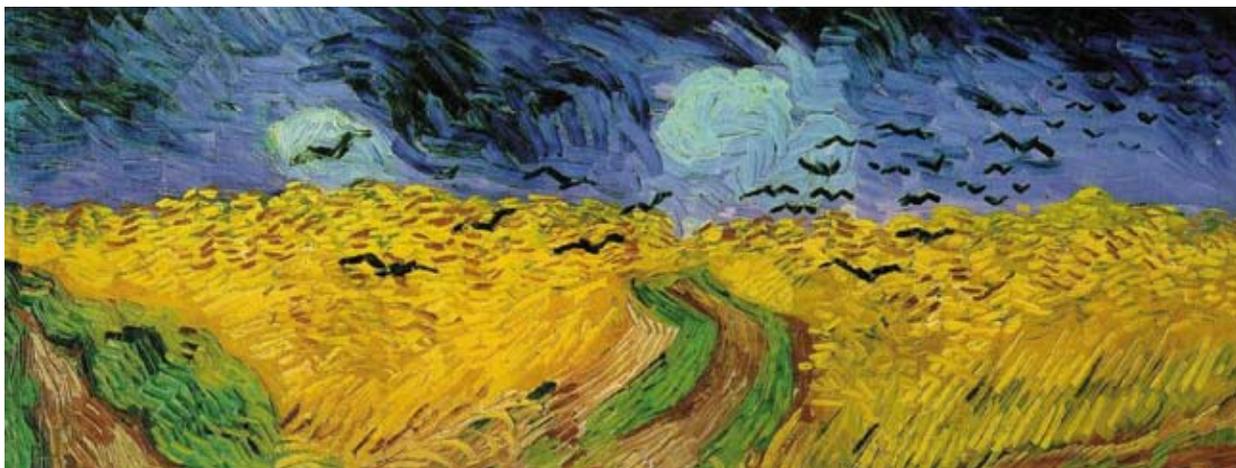
► Напишите эссе о каком-либо заинтересовавшем вас явлении современного искусства (изобразительного, музыкального, литературы, кино, театра), в котором есть скрытое пророчество будущего.

Какие знания дает искусство?

Ж.-Э. Лиотар. Шоколадница

В. ван Гог. Вороны над пшеничным полем.

Искусство помогает людям обратить внимание на то, что в обыденной жизни они сами не всегда видят. Оно как бы открывает привычные вещи и явления с новой стороны.

Особенно важно, что искусство дает людям знания порой незаметно ненавязчиво.

В истории человечества искусство не раз открывало знания, имеющие научное значение. Например, художник XVIII в. Ж.-Э. Лиотар в картине «Шоколадница» разложил свет по законам, в то время еще неизвестным физике.

Французский писатель-фантаст XIX в. Ж. Верн в романе «20 тысяч лье под водой» предсказал появление подводной лодки, а русский писатель XX в. А. Толстой в романе «Гиперболоид инженера Гарина» — появление лазера.

Художник В. Кандинский, разработав теорию влияния цвета на эмоции человека, приблизился к решению задач современной психологии и арт-терапии (исцеления искусством).

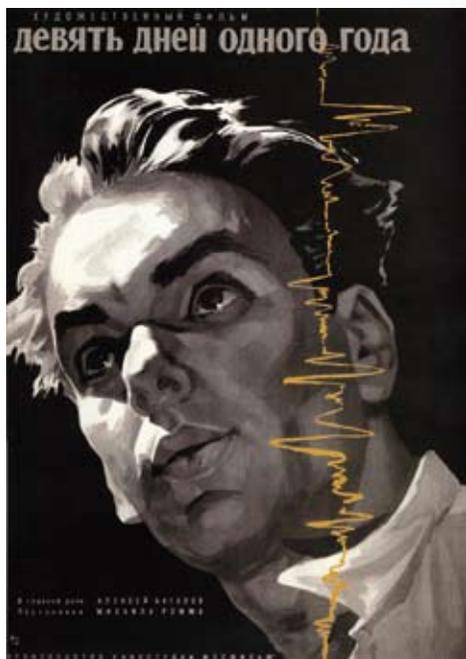
Многие произведения литературы, кино, театра, рассказывающие о научных открытиях (например, фильм «Девять дней одного года» режиссера М. Ромма, по роману Д. Гранина «Иду на грозу» и др.), не научат ставить эксперименты или делать опыты. Но из них узнают, какие разные по своему характеру люди занимаются наукой,

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

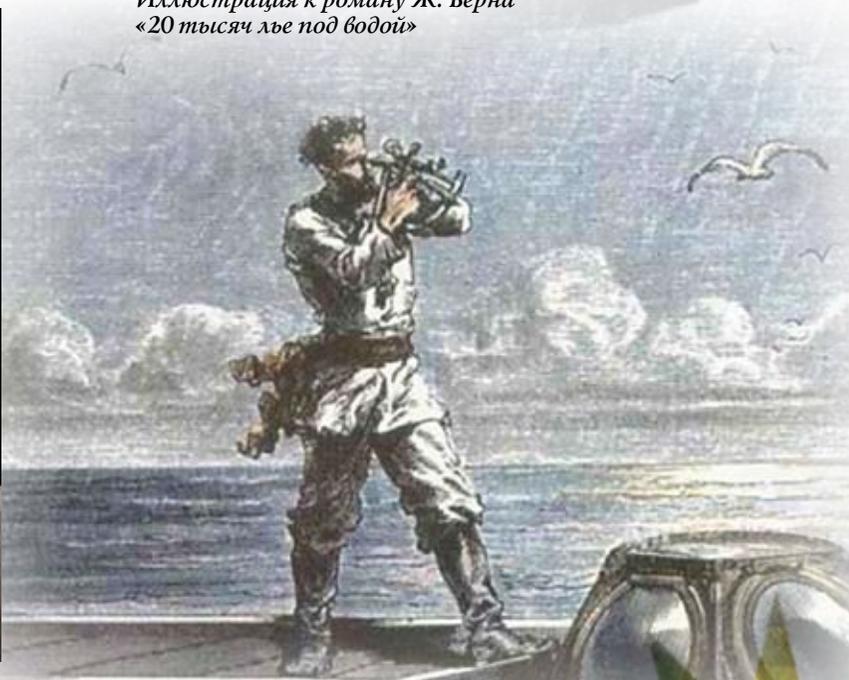
Ученые, оцифровавшие и математически рассчитавшие произведения французского художника В. ван Гога, утверждают, что он обладал уникальным даром видеть то, что простым смертным не дано, — воздушные потоки. Своеобразная, будто хаотично закольцованная манера письма художника, как выяснилось, не что иное, 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 многоголосье 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 одновременно вступающими головами представляет собой некую образную модель строения Вселенной.

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

9 дней одного года. Плакат

- 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.

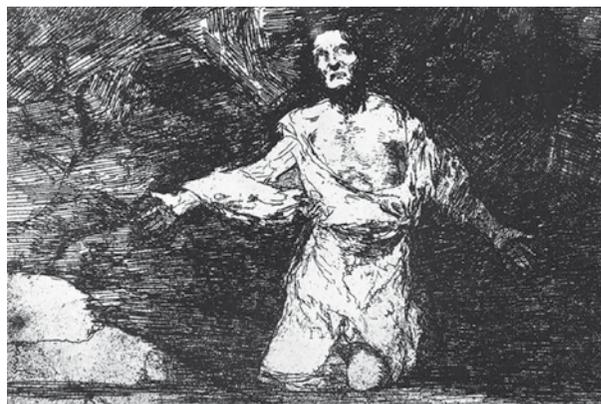
По сюжету Апокалипсиса всадники появляются на земле по очереди, но художник специально поместил их рядом. Всё как в жизни — война, мор, смерть, суд приходят вместе. Считается, что разгадка подобного размещения фигур — в желании Дюрера предупредить современников и потомков о том, что, сокрушив стену,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

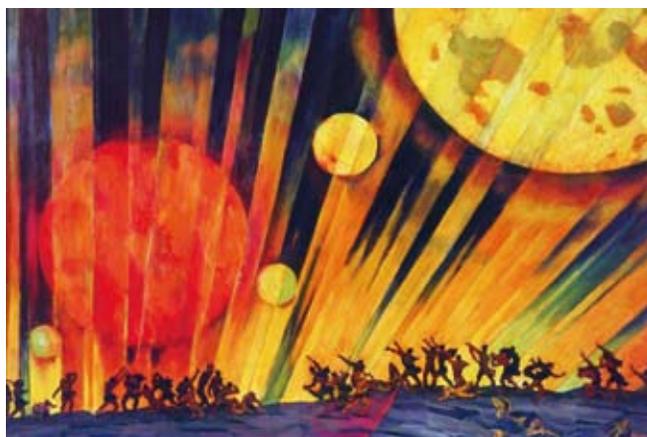
Многие годы эту картину трактовали как торжественный гимн стойкому, твердому духом, негибаемому революционеру, возвышающемуся над обыденным миром, который он осеняет взмывающим в небо красным флагом. События последнего десятилетия XX в. дали возможность понять то, что осознанно или, скорее всего, неосознанно 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.

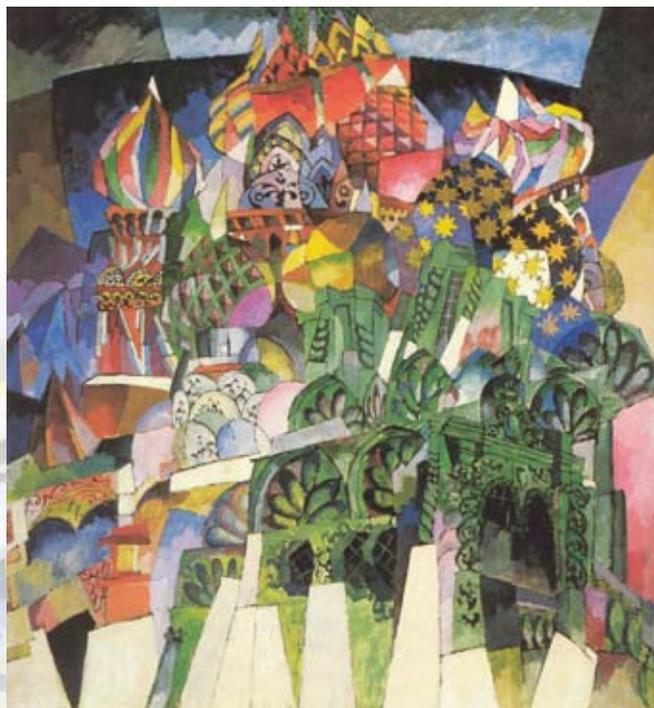
Б. Кустодиев. Большевик

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-

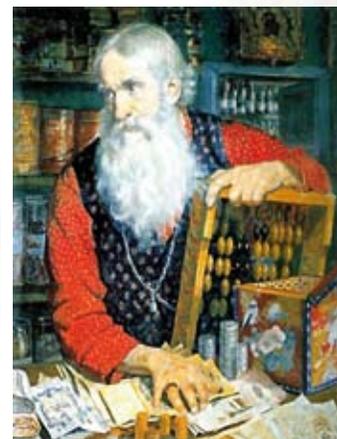
ном, смещающемся, несущемся и расщепленном пространстве угадываются знакомые очертания московских соборов, виды Новгорода, исторические события, выраженные в аллегорической форме, цветы и даже портреты. Лентулова волнуют бездонные глубины человеческого сознания, находящегося в постоянном движении. Его 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. Широко 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 Шаляпина

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 Шаляпина». 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.

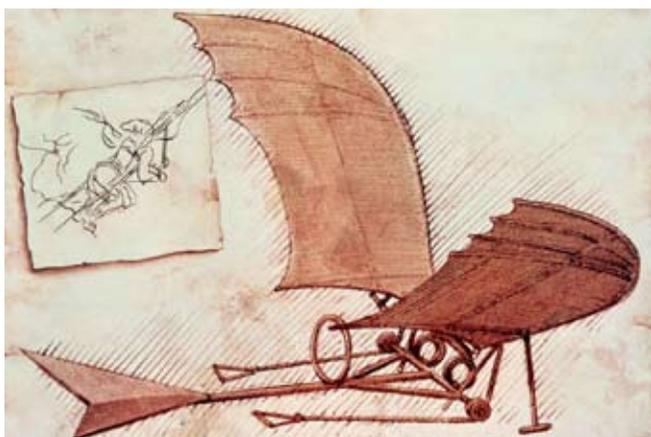
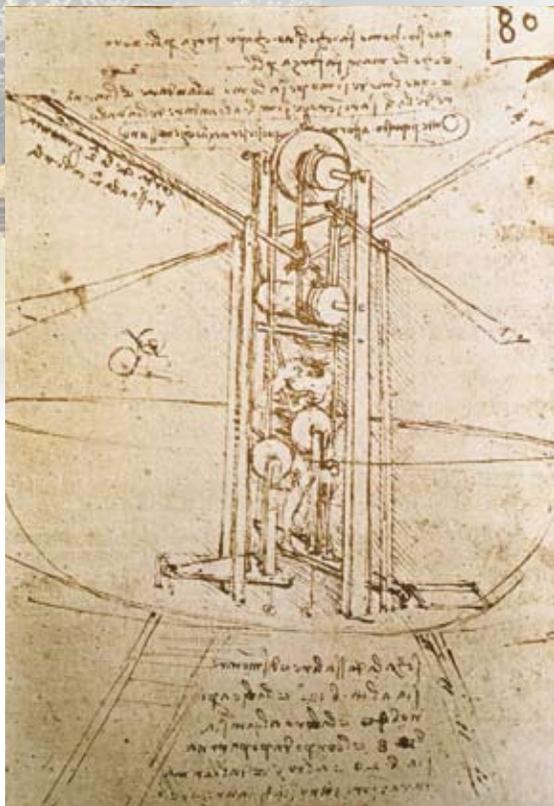
- Рассмотрите картину К. Юона «Новая планета», написанную в 1921 г. Дайте интерпретацию идеи этой картины с позиции человека сегодняшнего дня.

- 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.

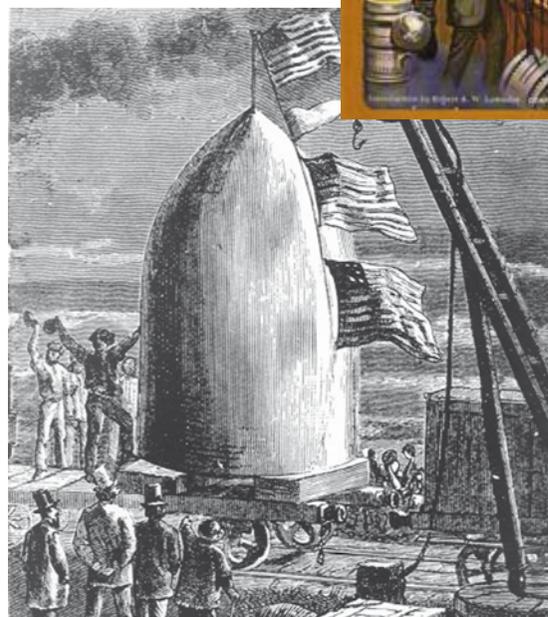
Научная фантастика не только проектировала технический прогресс человечества, но и стремилась предугадать будущее человека и общества.

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

