

В. ван Гог. Церковь в Обере

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

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

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

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

П. Пикассо. Скрипка

В. ван Гог. Звездная ночь

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

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

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

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

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

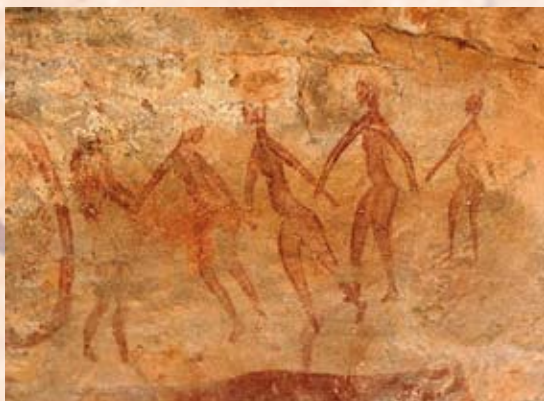
В. Ван Гог. Натюрморт с олеандром

- Как вы думаете, это знаки или символы? Попробуйте интерпретировать их сначала как знаки, а потом как символы.
- Послушайте несколько музыкальных сочинений и рассмотрите картины В. Ван Гога и П. Пикассо.

Художественно-творческое задание

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

Художественные послания предков

Ритуальный танец. Сефар. Сахара

А. делла Робиа. Помогающие дети

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

Произведения декоративно-прикладного искусства с древних времен рассказывают о представлениях людей о строении мира и своем месте в нем. Тогда в сознании человека соединялись *миф — изображение — ритуал*, т. е. слово — *изображение — действие*. Создание и использование изображения представляли собой действие, которое объединяло в себе миф и ритуал. При этом большую роль играло повторение элементов, которое позже проявилось в традиционном искусстве всех народов мира.

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

Обряды позволяли древним людям в игровой форме проживать ситуации, с которыми любой из них мог столкнуться в действительности. Это своего рода образцы поведения, выраженные в художественной форме. Участники обряда, ритуала, осваивая различные роли, учились творчески воспринимать мир.

Музыкальное искусство имеет несколько источников.

Фольклор — буквально «народная мудрость» — образная модель мира, отражающая богатство духовной жизни народа. Самые ранние обрядовые песни рождались из действия, ритма движений, из возгласов, интонаций речи. Инструментальные формы возникали из музицирования, основанного на свойствах самого инструмента, в сочетании с характерными для народа песенными интонациями.

Церковное искусство христиан, напевы, на которых строился круг церковных обрядов, были сочинены как «Богом внушенное пение», а иконы, фрески, сама служба, не мыслимая вне храмового синтеза искусств, создавала определенную дистанцию между земным и небесным: привычным, обыденным, чувственным и идеальным, высоким, духовным.

Все дальнейшее развитие искусства в Европе в течение второго тысячелетия шло

как сближение духовного и светского, профессионального и народного. В результате этого взаимодействия возникло богатейшее классическое искусство, которое не только не исчерпало себя, но и научилось отражать действительность во всем ее многообразии. Искусство — накопленный человечеством духовный опыт поколений — людьми XXI в. воспринимается как часть жизни. Вот почему в произведениях разных искусств так много цитат, переключек, подражаний созданному ранее. Идет живой диалог современного искусства с тем, которое уже стало общечеловеческой ценностью.

В. Васнецов. Снегурочка

И. Билибин. Снегурочка

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

Обряд — развернутое символическое действие, в отличие от ритуала, имеет более сложный сценарий, например обряд крещения. В основном обряды посвящаются временам года, хозяйственной деятельности. В народном обряде нет ничего официального: в нем все идет от игрового традиционного действия, то есть от самой жизни. Обряд может сопровождаться песнями, хороводами, переодеванием, гаданием, театрализацией.

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

Художественно-творческое задание

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

Разговор с современником

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

Великий русский иконописец *Андрей Рублев* (около 1340/1350 — 1430) оставил людям замечательную икону «Троица», слава о которой гремит по всему миру.

Эта икона была написана Рублевым для Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры в память о ее великом основателе Сергии Радонежском и в похвалу своему учителю. Именно признательность этому святому, удивительно цельному и преданному своим идеалам человеку, заставила художника продолжить в искусстве дело жизни преподобного Сергия — борьбу за единение Руси, которую подвижник вел мирным средством — убеждением. В то жестокое время Сергий Радонежский с помощью слова, иносказания, притчи затрагивал самые сокровенные чувства людей, примирял враждующих между собой князей, объединял их, предрекал победу над общим врагом. Его любили и почитали в народе.

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

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

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

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

- Какое символическое значение имеет композиция иконы, ее колорит, ритмическое построение, характер линий? Какой знак дает понять, что эти ангелы — странники?
- Какое историческое событие могло послужить поводом для создания Андреем Рублевым иконы «Троица»?
- В чем заключается историческая миссия Дмитрия Донского и Сергия Радонежского?
- Какие музыкальные произведения созвучны образному строю иконы Андрея Рублева?
- Какие знаки-символы раскрывают смысл праздника Троицы?
- Посмотрите фрагменты кинофильма «Андрей Рублев». Как трактует режиссер А. Тарковский символы слияния металла и огня, небесного и земного?
- Как вы понимаете смысл высказывания режиссера А. Тарковского: «Предчувствие перемен выразил в своем творчестве Рублев. Он прозрел утро в самый темный час ночи. В этом и заключается высшее предназначение художника».

Символы в жизни и искусстве

Прялка. Архангельская губерния. Конец XIX в.

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

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

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

Образ Руси, бешено несущейся по неизведанной дороге, не так оптимистично безмятежен, как может показаться с первого взгляда.

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

в душе человека переживания, связанные с чувством любви к природе, родному краю, близкому человеку. Как правило, песни подобного рода отличаются распевностью, широтой дыхания, развитой мелодикой. Интонации этих песен переплетаются с поэзией народной речи. Создается чрезвычайно красочный и выразительный, прямо-таки зримый образ, который захватывает человека целиком.

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

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

И. Левитан. Владимирка

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

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

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

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

А. Саврасов. Распутица

ло целому пласту песен военных лет, песня «Эх, дороги» подвела итог тем страшным и победным годам войны. Можно сказать, что, продолжая традиции прошлого, эта песня выросла из них и стала художественным символом своей эпохи.

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

В. Перов. Последний каба́к у заставы

А. Саврасов. Зимняя дорога

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

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

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

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

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

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

Художественно-творческое задание

► Создайте компьютерную презентацию на тему «Образ дороги в творчестве русских и зарубежных художников».

Музыкально-поэтическая символика огня

А. Скрябин

В. Кандинский.
Контрастные звуки

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

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

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

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

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

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

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

Ж.-М. Жарр

- Послушайте симфоническую поэму Скрябина «Прометей», нарисуйте свою цветовую композицию этого сочинения.
- Какую роль играет включение в репризе хора, который исполняет «тему творческих стремлений», а в кульминации — «тему Прометея»?
- Представьте себя в роли дирижера и передайте выразительными жестами смену музыкальных образов в репризе поэмы.
- Какие жанры музыкального искусства помогли композитору создать образ Прометея (выберите из предложенных и аргументируйте свое мнение): программная симфония, концерт для фортепиано с оркестром, кантата?
- Сравните высказывания двух композиторов. Что их объединяет?
Бетховен: «Моя готовность служить своим искусством бедному страждущему человечеству никогда, начиная с детских лет, не нуждалась ни в какой награде, кроме внутренней удовлетворенности».
Скрябин: «Иду сказать людям, что они сильны и могучи. Чтобы стать оптимистом... нужно испытать отчаяние и победить его».

Художественно-творческое задание

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

Красота в искусстве и жизни

З. Серебрякова. Автопортрет

В. Серов. Портрет Мики Морозова

Что есть красота?

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

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

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

сиюминутных переживаний, а результат обдумывания, жизненного опыта.

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

В. Ван Гог. Цветущее дерево

Д. Гирландайо. Портрет Джованни Торнабуони

- Какие чувства вызывают у вас пейзажи, запечатленные на полотнах художников, в работах фотографов?
- вспомните музыкальные и литературные сочинения, которые созвучны этим пейзажам.
- Вспомните живописные портреты разных людей. Какое отношение к своим персонажам выразили художники в этих произведениях?
  - Почему именно с искусством мы связываем понимание красоты? Разве искусство представляет только красивые образы?
  - Как вы объясните фразу: «Искусство пробуждает в людях художников»?
  - послушайте несколько музыкальных произведений. Какие чувства вы испытываете под воздействием этой музыки и какие жизненные ассоциации у вас возникают?

Откровенье вечной красоты

Богоматерь Оранта.
Ярославская школа

Богоматерь Белозерская.
Ярославская школа

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

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

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

С XI в. известна молитва «Аве, Мария». Радуйся, Мария, благодати полная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего — Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь.

«Аве, Мария» (лат. Ave, Maria), «Радуйся, Мария» — католическая молитва к Богородице. Эту молитву называют также ангельским приветствием или *angelico salutatio*, так как ее первая фраза представляет собой приветствие архангела Гавриила, обращенное им к Пресвятой Деве в момент Благовещения.

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

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

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

Рафаэль Санти. Сикстинская мадонна

- Рассмотрите репродукции, прочитайте молитвы, послушайте и исполните старинные песнопения, романсы, в которых воплощен образ Девы Марии.
- Послушайте и сравните григорианский хорал (молитву) «Ave, Maria» с музыкой разных композиторов. Что их объединяет? Каковы особенности воплощения этой молитвы в музыке каждого из композиторов?
- Послушайте молитву Песнь Пресвятой Богородице. Как она звучит во «Всенощной» П. Чайковского и С. Рахманинова?

Застывшая музыка

Реймский собор. Деталь арки главного входа

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

Л. Любимов

Церковь Покрова на Нерли

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

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

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

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

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

Церковь Вознесения в Коломенском

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

Г. Берлиоз

Реймский собор

- Какие чувства вызывает у вас созерцание этих храмов? Сравните свои впечатления с приведенными выше высказываниями.
- Почему храм Покрова на Нерли вызывает ассоциацию со свечой?
- Почему архитектуру часто называют застывшей музыкой?
- Какие знакомые вам музыкальные произведения созвучны образам храмов?
- Послушайте фрагменты русской и западноевропейской духовной музыки. Что в них общего, а что их различает?
- Почему эти памятники архитектуры и музыки можно отнести к неоспоримым шедеврам, представляющим идеалы красоты?

Есть ли у красоты свои законы?

Джотто. Плакание Христа

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

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

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

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

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

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

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

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

Композиция — мощное средство выразительности в любом виде искусства.

Часто именно композиционное решение передает пафос художественного произведения.

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

Золотое сечение получается при делении отрезка на две неравные части, при котором меньшая часть так относится к большей, как большая ко всей длине отрезка. Если разделить отрезок пополам, он будет казаться слишком застывшим, безжизненным. Если место деления отрезка слишком сильно приближено к одному из его концов, то создается впечатление неуравновешенности, беспокойства. Только золотое сечение вселяет одновременно чувства покоя и жизненной силы и потому воспринимается как прекрасное.

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

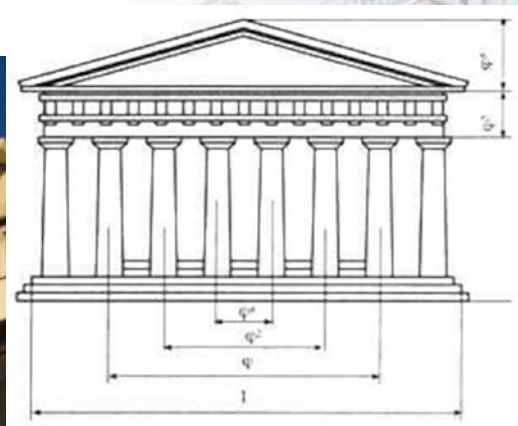
В музыке кульминация произведения, как правило, находится в точке золотого сечения.

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

Мирон. Дискобол

Парфенон. Вид с запада. Колонны дорического ордера

Миниатюра из Кодекса Борджиа

Дамы в голубом. Город-дворец на Крите

П. Учелло. Битва при Сан-Романо

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

Ритм вдыхает жизнь и в произведение искусства! Именно благодаря ритму частей, составляющих целое произведение, мы улавливаем его характер: спокойный или тревожный, величественный или суетливый. Ритм передает движение.

Музыкальный ритм имеет свои особенности. В музыке ритм в широком смысле слова определяет композицию — форму музыкального произведения. Отраженные в музыке эмоции способны к стремительным и даже мгновенным переходам. Например, при смене композиционных разделов композитор свободно переходит от одной эмоции к другой, подобно тому как писатель или кинорежиссер свободно переносит читателя, зрителя на несколько лет вперед или назад, от истории одного персонажа к приключениям другого.

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

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

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

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

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

- Послушайте 1-ю часть Симфонии № 40 В.-А.Моцарта (или «Неоконченной симфонии» Ф.Шуберта). Проследите за изменениями эмоционального состояния, за логикой развития музыкальной мысли, выраженной композитором.

Художественно-творческое задание

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

Всегда ли люди одинаково понимали красоту

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

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

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

О. Ренуар. Танец в деревне

Б. Кустодиев. Купчиха

О. Ренуар. Танец в городе

Ж.-Л. Давид. Клятва Горациев

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

Художественно-творческое задание

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

Великий дар творчества: радость и красота созидания

М. Нестеров. Портрет Веры Мухиной

П. Корин. Портрет пианиста Изумнова

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

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

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

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

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

Б. Пастернак

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

Искусство обладает уникальной способностью доставлять человеку радость творить и любоваться творчеством. Эта

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

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

В. Тропинин. Портрет Александра Пушкина

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

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

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

Художественно-творческие задания

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

Как соотносятся красота и польза

Дж. Бернини. Аполлон и Дафна

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

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

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

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

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

И в последующие эпохи люди поразному воспринимали красоту и

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

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

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

Сцены заурядных или даже трагических событий, которые в обычной

Д. Жилинский. Воскресный день

К. Снайдерс. Натюрморт с фруктами и овощами

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

Г. Хонтхорст. Концерт на балконе

П. Лонги. Концерт

жизни далеки от представлений о прекрасном, в художественном воплощении обретают высокий смысл и красоту. Их польза в том, что они побуждают нас к размышлению, переживанию, состраданию, помогают открыть новые грани окружающей действительности и своего внутреннего мира и тем самым приобщиться к творчеству.

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

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

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

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

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

Я. Вермер. У клавиесина

- Как называются жанры искусства, которые изображают повседневную жизнь? Какие художники работали в этих жанрах?
- Послушайте музыку, которая украшает наш быт и музыкальные сочинения, основой содержания которых является повседневная жизнь.
- вспомните музыкальные сочинения и произведения изобразительного искусства, которые разрушают представление человека о красоте и гармонии. Как вы считаете, они приносят вред или пользу? В чем это проявляется?
- Поясните конкретными примерами смысл выражения поэта Д. Самойлова: «Музыка лечит... Музыка губит».

Как человек реагирует на различные явления в жизни и в искусстве

Э. Мунк. Крик

Д. Шостакович

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

Посмотрите на картину испанского художника *Пабло Пикассо* (1881–1973) «Герника» (1937). На ней изображено страшное событие, случившееся в самом начале Второй мировой войны. Фашистская авиация разбомбила маленький испанский городок Гернику, стерла его с лица Земли, уничтожила мирных жителей. Художник не мог не откликнуться на беду своего народа. Но показать результаты разгрома в реалистической манере значило, по его словам, изобразить мясную лавку. Поэтому Пикассо обратился к языку символов. С их помощью он передал и ужас, и боль, и страдание, и возмущение, но сделал это очень тактично, не вызывая у зрителя чувства страха и отвращения, которые бы непременно возникли, если бы художник фотографически отразил это событие. Картина вот уже много лет висит на огромной стене музея Прадо в Мадриде, напоминающая о преступлении перед человечеством, которое нельзя забывать.

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

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

Симфонию № 8 — одно из наиболее трагических творений искусства XX в., сравнимое разве что с «Герникой» Пикассо. Симфония представляет собой монументальную трагическую фреску происходящего вокруг, как бы отражающую весь мир. В ней и трагедия войны, и ужас российской повседневности с ее лицемерием и гигантоманией, и заботы обычного человека, и его надежда на лучшие времена.

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

П. Пикассо. Герника

Ф. Гойя. Сон разума рождает чудовищ

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

Прекрасное пробуждает доброе

С. Боттичелли. Мадона с младенцем

Преобразующая сила искусства

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

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

Художественные образы служат эстетическими идеалами, которые проявляются в отношении к жизни, в характеристиках положительных и отрицательных персонажей и воплощаются в самых разных формах: в ге-

Э. Уорхолл. Мерилин

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

Массовая культура, напротив, оглушительна, назойлива, суматошна, развлекательна, легка для восприятия. Она так прочно вошла в сознание многих людей, что места для высоких духовных ценностей уже почти не осталось. И искусство, и массовая культура воздействуют на взгляды, вкусы и мировосприятие человека исподволь, часто не осознанно для него.

Р. ван дер Вейден. Мадонна с младенцем

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

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

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

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

- Какие взгляды, вкусы, характер формирует общение человека с произведениями высокого искусства, а какие — с продуктами массовой культуры? Докажите на примерах свое мнение.

Художественно-творческие задания

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

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

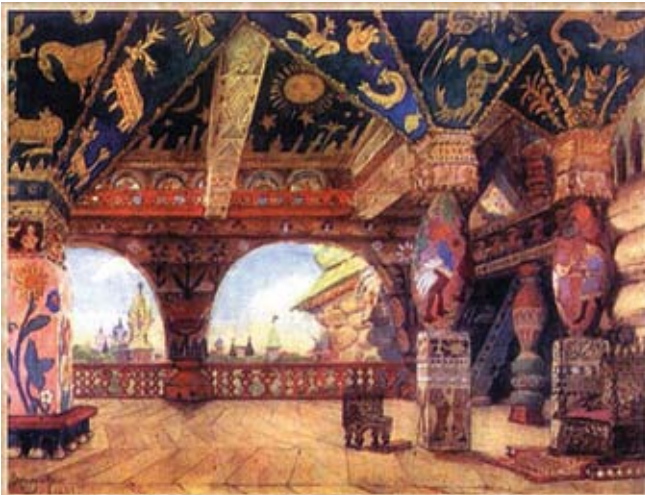
Исследовательский проект

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

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

Искусство во все времена помогало человеку открывать различные грани

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

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

Реализация проекта потребует разработки следующих *содержательных линий*:

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

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

