

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

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

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

Исаак Дунаевский

П. Кончаловский. Портрет С. Прокофьева

Котильон. Старинная гравюра

Менуэт. Рукописные ноты

Самодельные фольклорные исполнители. Россия

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Художественно-творческие задания

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

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

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

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

Духовой военный оркестр

Массовые, общедоступные искусства

Э. Стейхен. Глория Свенсон

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

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

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

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

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

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

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

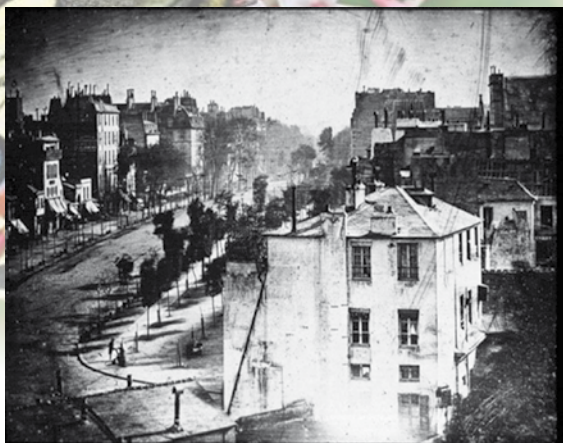
Чем же фотография отличается от живописи? Прежде всего, тем, что фотография ловит мгновения, передает одномоментный образ происходящего события, тем самым переводя его в вечность.

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

И. Судек. Осенний дворик

А. Родченко. Портрет Маргариты Тулицыной

Первый дагерротип. 1839 г.

- Найдите в справочной литературе объяснение принципов работы фотоаппарата.

Художественно-творческие задания

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

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

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

Кадр из кинофильма «Веселые ребята»

Прокатный плакат кинофильма
«Веселые ребята»

Вера Холодная,
звезда русского дозвучкового кино

Кино сегодня является одним из самых массовых видов искусства.

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

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

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

Кадр из кинофильма «Праздник святого Йоргена»

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

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

Прокатный плакат кинофильма
«Броненосец Потемкин»

Кадр из кинофильма «Женщина, которая изобрела любовь»

Прокатный плакат кинофильма
«Иван Грозный»

Кинофильм «Кинг Конг». Рекламный постер

Кинофильм «Парк Юрского периода». Рекламный постер

Кинофильм «Звездные войны». Рекламный постер

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

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

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

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

«Бременские музыканты». Конверт музыкальной пластинки

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

«Щелкунчик». Балет

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

Художественно-творческие задания

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

Шуховская башня. Москва

Заставки популярных американских телепроектов

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

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

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

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

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

Телепроект
«Танцы со звездами»

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

Телепроект «Две звезды»

Телепроект «Народный артист»

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

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

Художественно-творческие задания

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

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

Изобразительная природа кино

Прокатный плакат кинофильма «Летят журавли»

Кадр из кинофильма «Летят журавли»

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

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

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

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

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

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

Кадры из кинофильма «Летят журавли»

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

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

• На каких нравственных ценностях акцентируют внимание зрителей создатели фильма?

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

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

Музыка в кино

Энио Морриконе

«Профессионал»

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

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

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

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

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

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

«Гамлет»

«Хороший, плохой, злой»

«Однажды в Америке»

«Убить Билла»

Тайные смыслы образов искусства или Загадки музыкальных хитов

Томазо Альбиниони

Сара Брайтман

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

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

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

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

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

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

Гарри Бардин. Адажио

Николай Басков

Лара Фабиан

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

Запишите свои размышления в творческую тетрадь.

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

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

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

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

Художественно-творческие задания

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

Искусство и открытие мира для себя

В библиотеке

В лаборатории

Под водой

Вопрос себе как первый шаг к творчеству

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

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

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

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

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

Летний сад

*П. Пикассо.
Девочка на шаре*

М. Нестеров. Философы

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

Литературные страницы

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

Перед престолом красоты

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

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

— Не пугайся, я — нимфа леса.

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

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

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

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

Персидская миниатюра. VI в.

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

— Красота — это ужасная сила! — воскликнул я.

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

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

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

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

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

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

• Объясните смысл выражений:

«Красота эта есть сама Природа»

«Красота подводит мудрого к престолу Истины»

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

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

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

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

Персидская миниатюра. VI в.

Исследовательский проект

Памятник А. С. Пушкину на Тверском бульваре

Рукопись А. С. Пушкина

«Пушкин — наше всё»

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

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

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

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

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

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

С. Гейченко

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

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

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

Н. Кузьмин. Иллюстрация к «Евгению Онегину»

И. Глазунов. Пиковая дама

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

А. Бенуа. «Пир во время чумы»

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

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

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

Памятник А. С. Пушкину в Царском Селе

Темы групповых и индивидуальных мини-проектов, мини-исследований

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

Оглавление

8 класс

**Искусство в жизни
современного человека**

6

**Искусство открывает
новые грани мира**

20

**Искусство как
универсальный способ
общения**

46

**Красота в искусстве
и в жизни**

74

**Прекрасное пробуждает
доброе**

94

**Исследовательский
проект**

96

9 класс

**Воздействующая
сила искусства
100**

**Искусство
предвосхищает будущее
120**

**Дар созидания
134**

**Искусство и открытие
мира для себя
178**

**Исследовательский
проект
182**

Наука и искусство

Учебное издание
Сергеева Галина Петровна
Кашекова Ирина Эмильевна
Критская Елена Дмитриевна

Искусство

Учебник
для учащихся
8–9 классов
общеобразовательных учреждений

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