Водопьянова Т.М.

Урок музыки в 5 классе

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. «Звуки скрипки так дивно звучали…»

«Изобразительное искусство в его наивысшем совершенстве должно стать музыкой...» (К. Ф. Шинкель) Изображения людей, играющих на различных музыкальных инструментах, очень интересны с точки зрения взаимодействия двух искусств. С самых древних времён до нас дошли изображения певцов и музыкантов, играющих на лире, лютне, скрипке, клавесине, гитаре. С появлением новых музыкальных инструментов были созданы и новые изображения, в которых запечатлевался не только сам процесс исполнительства, но и то эмоциональное состояние, которое вызывала музыка.	Портреты музыкантов прошлого mp3.- Моцарт. Концерт для ф-но № 25 фа мажор
Эжен Делакруа - французский живописец и график. Страстное, взволнованное искусство Делакруа потребовало новых выразительных средств: цвет в его картинах приобретает активную эмоциональную выразительность, , контрасты дополнительных тонов словно воспламеняют красочный слой, созданный темпераментным движением кисти. Живописной фактуре, созвучны свободная, пронизанная динамическими ритмами композиция, энергичный и экспрессивный рисунок.	Автопортрет Э. Делакруа
Во всех столицах Европы начала XIX века появились портреты странного человека. Бледное, словно восковое, лицо, спутанные черные волосы, большой крючковатый нос, горящие как угли глаза и огромный шарф, укутывающий всю верхнюю половину тела. При взгляде на портрет люди шептали: «На черта похож». Таков был маэстро Паганини – композитор и скрипач, равного которому не было, нет и едва ли будет. Маэстро более интересовало собственное творчество. «Ты сделала меня несчастным, – шептал он, нежно касаясь рукой своей извечной мучительницы. – Лишила беззаботного золотого детства, украла мой смех, оставив взамен страдания и слезы, сделала пожизненно своим пленником… Мой крест и моя радость! Кто бы знал, что за талант, дарованный мне свыше, за счастье обладать тобой я заплатил сполна» .Паганини никогда не ложился спать, не бросив прощальный взгляд на чародейку-скрипку, что владела им безраздельно.	Изображение Н. Паганини Скрипка (Страдивари)
При жизни Паганини почти не печатал своих сочинений, опасаясь, что будет раскрыта тайна его исполнения. Написал же он 24 этюда для скрипки соло, 12 сонат для скрипки и гитары, 6 концертов и несколько квартетов для скрипки, альта, гитары и виолончели. Отдельно для гитары Никколо Паганини написал около 200 пьес.	Ноты « Каприс»№ 24 Н. Паганини
Многие европейские скрипачи приезжали померяться с ним силами, но никто из них не мог стать его достойным конкурентом.Виртуозность Паганини была фантастической, воздействие ее на слушателей невероятно и необъяснимо. Для современников он казался загадкой, феноменом. Одни считали его гением, другие — шарлатаном; имя его еще при жизни начало обрастать различными фантастическими легендами.	Иллюстрация – Паганини со скрипкой
«Портрет Никколо Паганини». Образ сведен здесь к выражению единственной поглотившей человека страсти — страсти к музыке. Эта страсть превращает фигур гениального исполнителя в темный арабеск; она уподобляет лицо маске, образующей вместе с кистями рук белые, неровных очертаний пятна, резко контрастирующие с темным фоном и силуэтом фигуры. Плоти почти нет, как нет или почти нет традиционного для портрета внешнего сходства. Правда, к 1831 году, когда создавался портрет, Паганини был настолько изможден, что, по отзывам современников, напоминал собственную тень, что, несомненно, повлияло на образное решение портрета. Делакруа концентрирует внимание только на передаче музыкальной одаренности, творческой одержимости	«Портрет Никколо Паганини». Э. Делакруа
Фридерик Шопен - польский композитор и пианист. 11 октября 1830 Шопен в последний раз играл в Варшаве и вскоре покинул родину. В музыке Шопена высказался вполне его характер гораздо более, чем в жизни, так как автор отличался большой сдержанностью, В произведениях Шопена преобладает тонкая, деликатная поэзия.. Но там, где его окрыляло сильное чувство, проступала удивительная мощь. Во всем, что написал Шопен, виден поклонник красоты. Музыка Шопена изобилует смелостью, изобразительностью и нигде не страдает причудливостью, замкнутостью	Изображение Шопена
В «Портрете Фридерика Шопена» художник нашел очень глубокое решение. История создания этого портрета такова. Искренне привязанный и благоговевший перед Шопеном, Делакруа часто посещал композитора в Ноане. Музыкальные вечера доставляли художнику огромное наслаждение, и он решил увековечить импровизирующего Шопена. Образ «божественного», «гениального», «необыкновенного», «великого» Шопена (так величает художник композитора в «Дневнике») Делакруа вложил всю искренность своих чувств, всю силу своего сопереживания. Как и Паганини, Шопен всецело ушел в мир звуков. Он вслушивается в них, слегка наклонив голову. Его болезненное, тонкое лицо одухотворенно и взволнованно. Вылепленное подвижными полупрозрачными мазками, сквозь которые кое-где просвечивает красноватый грунт, это лицо исполнено нервного движения. Да и коричневато-серый беспокойный фон и написанные широкими коричневыми и желто-серыми мазками волосы создают вокруг головы зыбкую живописную среду, как бы перенося вовне трепетную одухотворенность композитора. Контрасты и противоположности характера Шопена претворились в портрете художника	Иллюстрация – Шопен во Франции, за роялем
У художника И. Е. Репина были дружеские отношения с виднейшими русскими композиторами, современниками и выдающимися исполнителями. В частности, все члены кружка Балакирева - так называемой «Могучей кучки» - Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков и Кюи, до Глазунова и Лядова включительно, не только входили в круг знакомства и общений И. Е. Репина, но и были увековечены в созданных им портретах и рисунках.	Mp3 – М. Глинка «Разлука» Автопортрет И .Е. Репина
Репин оставил нам потрясающую портретную галерею. Удивительную и по количеству созданных образов, и по психологической глубине. Портретной живописью художник занимался на протяжении всей своей жизни. В любом портрете художника чувствуется не его собственная оценка изображаемых людей, а внутренняя сущность того человека, чей портрет перед нами. Изображённый Репиным человек всегда как бы сам говорит о себе. А чего стоит его картина «Славянские композиторы», на которой одновременно изображены музыканты, которые жили в разное время в разных странах и никак не могли бы встретиться все вместе!	И. Репин «Славянские композиторы»
Одним из них был Модест Петрович Мусоргский — русский композитор, член «Могучей кучки». Он создал монументальные народные музыкальные драмы «Борис Годунов» и «Хованщина».. Композитор запечатлел живые человеческие образы также в песнях — драматических сценках, в которых обращался к социально заостренным темам из народной жизни	
Известно, что Репин дружил с Мусоргским и был поклонником его таланта. В феврале 1881 г. художник узнаёт о тяжёлой болезни Мусоргского и пишет об этом Стасову: «Вот опять прочитал я в газете, что Мусоргский очень болен. Как жаль эту гениальную силу, так глупо с собой распорядившуюся физически». И. Репин посетил Николаевский военный госпиталь, где находился Мусоргский, и в течение четырех дней писал знаменитый портрет композитора. Через 11 дней после окончания работы Мусоргский умер.	И. Репин «Портрет композитора М.П. Мусоргского»
Вот как об этом вспоминал критик Стасов: «По всем признакам судя, Репину в нынешний приезд надо было торопиться с портретом любимого человека: ясно было, что они уже более никогда не увидятся. И вот счастье благоприятствовало портрету: в начале поста для Мусоргского наступил такой период болезни, когда он посвежел, приободрился, повеселел, веровал в скорое исцеление и мечтал о новых музыкальных работах, даже в стенах своего военного госпиталя… В такую-то пору увиделся с Мусоргским Репин. Вдобавок ко всему, погода стояла чудесная, и большая с высокими окнами комната, где помещался Мусоргский, была вся залита солнечным светом…»	Портрет В. Стасова
Перед нами очевидно серьезно больной человек: нездоровая краснота лица, блестящие глаза. Автор концентрирует внимание зрителя именно на лице композитора, словно пытаясь передать секрет гения Мусоргского. Взъерошенные волосы, запущенная борода с усами, не отвлекают нас от главного, от взгляда композитора. В его глазах читается печаль, тоска. Одновременно с этим, это глаза энергичного и сильного человека. Больничный халат, вышитая рубашка написаны художником схематично, они не подчеркивают болезненность, а призваны служить обрамлением главного - лица, головы, вызывающий поворот которой позволяет думать, что до последнего мгновения жизни этот человек боролся со своим недугом. Фон на портрете "пустой", свободный от всяких деталей. Можно подумать, что Мусоргский изображен на фоне облаков.. Он сам как его музыка: особенная, неукротимая, мощная, неповторимая. Эта музыка звучит в его глазах. Там же и незаконченные произведения, невоплощенные идеи, музыка, которую он уже никогда не сочинит...	И. Репин. Портрет М. Мусоргского
Портрет М.И Глинки создавался после смерти композитора, автора опер «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила». Этот портрет был одним из первых заказов, сделанных П.М. Третьяковым И.Е. Репину в. вскоре после их знакомства. Но заказ был выполнен не сразу – к работе над ним Репин приступил лишь в середине 1880-х годов. При создании портрета художнику помогала своими воспоминаниями и рассказами сестра Глинки – Л.И. Шестакова. Композитор изображен в домашней обстановке, на любимом диване ,полностью погруженным в творчество: лицо сосредоточено и в то же время полно тем внутренним богатством, которое бывает у творческого человека. Предметы, которые окружают Глинку, помогают зрителю ощутить атмосферу творчества великого композитора.	И. Репин «Михаил Иванович Глинка в период сочинения оперы «Руслан и Людмила»
Старший сын Николая Андреевича, Михаил Николаевич, в неизданных воспоминаниях о жизни и творчестве отца посвящает репинскому портрету нижеследующие строки: «Хотелось бы отметить, что на известном портрете Николая Андреевича И. Е. Репин изобразил его, как мне представляется, именно таким, каким он был в это тяжелое для него время. Собственная болезнь, беспокойство за здоровье и жизнь маленькой дочки Маши, находившейся в то время с матерью в Крыму (портрет писался весной 1893 года), явно отражались на лице Николая Андреевича. Он изображен художником на диване в его мастерской, усталым, вялым и грустно задумавшимся. Вследствие этих различий в облике Николая Андреевича многие, как мне известно, считают портрет работы И. Е. Репина менее удачным по сравнению с серовским».	Портрет Римского – Корсакова И Репина
Совершенно не таким изображен он другим художником - В. А. Серовым - на более позднем портрете (1899) при совершенно изменившемся самочувствии композитора. В. А. Серов передал обычное энергичное и, если угодно, несколько суровое выражение лица композитора.	Портрет Римского – Корсакова В .А .Серова
Картина И. Репина изображает Антона Григорьевича Рубинштейна тоже за дирижерским пультом, но уже в полный рост и возвышается в центре картины. Фоном является огромный Петербургский концертный зал, где проходит концерт. Зал полон. Художник каким-то удивительным образом сумел передать единство зала и оркестра. Причем оркестра как таковой в картину не вошел, но его присутствие видно во всем — и в уверенном дирижерском взмахе, и в использовании яркой краски .Особое внимание Репин уделяет музыканту — он выведен в момент вдохновения, он весь в полете музыки, ее звуков. Лицо музыканта — с резкими складками у губ и пристальным, пронизывающим насквозь, взглядом — отражает его нервную трепетность, , погруженность в музыку. Поза, запечатленный жест, глаза — всё отражает порывистый, сильный характер музыканта. Художник достигает такого эффекта собственными энергичными мазками краски, летящими на полотно, словно это тоже музыкальные звуки.	И. Репин «Портрет композитора А.Г. Рубинштейна» (1887)
Вопрос: Какое значение имеют портреты музыкантов?	ПАУЗА
Ответ: Благодаря содружеству двух искусств художники сохранили для потомков портреты великих музыкантов. Подмеченные живописцами черты характера дают возможность лучше понять музыку Паганини, Шопена, Мусоргского, Римского, Корсакова, Глинки, других композиторов	