Водопьянова Т.М.

Урок музыки в 5 классе

Музыкальная живопись и живописная музыка

В дневниках художника начала XX века Борисова - Мусатова есть запись: «Мои помыслы — краски, мои краски — напевы». И еще: «Когда меня пугает жизнь, я отдыхаю в искусстве и в музыке» .Музыкой наполнены не только картины с музыкальными названиями «Осенний мотив», «Гармония», «Мотив без слов», «Молебен на станции железной дороги», но и все творчество живописца.	Портрет В. Борисова - Мусатова
Виктор Борисов-Мусатов родился 2 апреля 1870 года в Саратове. В результате травмы он с детства стал инвалидом. Но несчастье не отняло у ребенка ни любви к жизни, ни энергии. Несмотря на внешний изъян, Витя рос общительным и живым ребенком. Этому способствовала безграничная родительская любовь. Мальчик любил мечтать, побродить в одиночестве, увлекся рисованием.	Борисов-Мусатов в детстве
Художника не интересовали психологические черты или подробности пейзажа, ему важно дать почувствовать, что жизнь среди природы, в усадьбах столь же прекрасна, сколь и быстротечна. Плавные, «музыкальные» ритмы картин вновь и вновь воспроизводят излюбленные темы Борисова-Мусатова: это уголки парка и женские фигуры (сестра и жена художника), которые кажутся образами человеческих душ, блуждающих в потустороннем царстве сна.	Борисов-Мусатов «Гобелен»
В 1899 г. Борисов-Мусатов пишет "программное" стихотворение в прозе: …*Спокойствие душу объемлет,* *И я никуда не иду.* *А я сижу дома и задаю концерты* *себе одному.* *В них вместо звуков — все краски,* *А инструменты — кружева, и шёлк,* *и цветы.* *Я импровизирую на фоне фантазии,* *А романтизм —* *мой всесильный капельмейстер,* *И мне кажется иногда, что я на каком-то* *необитаемом острове.* *И действительность* *как будто не существует,* *Мечты мои всегда впереди.* *Они мне создают целые симфонии,* *Тоска меня мучит, музыкальная тоска* *по палитре, быть может.* *И я никуда не иду,* Спокойствие душу объемлет…	Борисов – Мусатов «Гармония»
Главной темой его лучших картин становится мотив сна или молчания, в тишине покоится дремлющая душа, начинает звучать внутренняя мелодия. Одна их самых известных и самых музыкальных картин Борисова-Мусатова «Водоем».	Борисов – Мусатов «На балконе»
«Водоем» он писал для своей возлюбленной Надежды Юрьевны Станюкович, и она его приобрела. Ее похвала, вырвавшийся из ее груди восторг при виде картины «Водоем» были сильнее, чем какие-либо статьи критиков.	« Дама в голубом»
Сочные, «активные» краски, оригинальная композиция: круглый водоем — и две женщины, беседующие на берегу, но в водоеме ярко отражаются голубизна неба и белые облака. Вода написана с более высокой точки, а дамы — с более низкой. Синее платье гармонирует с голубизной неба, а белые облака — с белой кружевной накидкой дамы, стоящей боком. Синее и белое небо опрокинулось в пруд. Две женские фигуры в позах, исполненных покоя, умиротворения. Густой синий бархат платья перекликается с цветом неба и длинным синеватым барьером, окаймляющим водоем. В солнечном спокойствии «Водоема» дрожит легкая грусть. Художник как бы хочет задержать подольше это мгновение – внутреннее слияние человека с природой.	Борисов-Мусатов «Водоем».
Константин Бальмонт, современник художника , написал стихотворение, близкое настроению картины *«Из моря смотрит островок,* *Его зеленые уклоны* *Украсил трав густых венок,* *Фиалки, анемоны.* *Над ним сплетаются листы,* *Вокруг него чуть плещут волны.* *Деревья грустны, как мечты,* *Как статуи, безмолвны.* *Здесь еле дышит ветерок,* *Сюда гроза не долетает,* *И безмятежный островок* *Все дремлет, засыпает».*	Портрет Бальмонта
Вопрос: Что можно представить себе, слушая стихотворение?	ПАУЗА
Ответ: Образ, спящего в лучах солнца, островка. На нем не происходит никаких событий, не бывает гроз и ветров, жизнь как бы замерла, остановилась	Иллюстрация к стихотворению К. Бальмонта «Островок»
В свою очередь на стихи Бальмонта написал свой романс С. В. Рахманинов - выдающийся русский композитор XX века. Через все творчество Рахманинова проходит тема Родины, русской природы.	Портрет С. Рахманинова К. Сомов
Музыка – это особый вид искусства, она всегда находится в движении, в развитии. Может ли музыка (постоянно находящаяся в развитии и движении) создать образ полного покоя, остановки, тишины? Представьте, что вам нужно написать музыку к этим стихам и подчеркнуть созданный в поэзии образ полного покоя и тишины	Фото С. Рахманинов за роялем
Вопрос: Какими должны быть средства музыкальной выразительности, отображающие этот образ?	ПАУЗА
Ответ: Мелодия плавная, как линии и контуры на картине. Лад – мажорный, там много солнца, света тепла. Темп – медленный , все вокруг как будто замерло. Динамика тихая, сонная. Ритм – ровный, спокойный. Тембр рояля или скрипки на фоне печального голоса. Фактура прозрачная, немного звуков в аккомпанементе	Страница нот романса « Островок»
«Бродил по старому заснувшему парку и вспомнил Пюви де Шаванна, — записал Борисов-Мусатов в дневнике «Его живопись — музыка. И эта музыка у него так проста и общепонятна, и похожа на все века». …	Борисов – Мусатов «Гармония»
Полотно «Изумрудное ожерелье» полно жажды жизни, ликования. Восемь женщин, одна за другой в парке, они то ли стоят, то ли идут, но какая устойчивость, уверенность в такой фронтальной композиции, а в красках — сколько нежности, гармонии, покоя! Такими картинами можно лечить неустойчивую психику современного человека.	Борисов – Мусатов «Изумрудное ожерелье»
Но однажды случилось так, что краски зазвучали с бетховенской страстью. Это было, когда он писал «Водоем» и когда понял, что безвозвратно влюблен в супругу своего товарища— Надежду Юрьевну Станюкович. Ее смех, ее интерес к живописи, музыке, ее деятельное отношение к людям волновали художника.	Портрет Надежды Станюкович- <http://allpainters.ru/borisov-musatov-viktor/2312-portret-nadezhdy-stanyukovich-viktor-borisov-musatov.html> Звучит III часть «Лунной сонаты» Л. Бетховена
Он захотел создать картину, посвященную памяти своего друга, — «Реквием» На этой картине изображены дамы в старинных туалетах, медленно проходящие перед дворцом. В центре группы, несколько особняком, — женщина в платье, которое выделяется своей белизной даже среди светлых прозрачных одеяний остальных. Она резким движением оборачивается назад, нарушая плавный ритм шествия, приковывая к себе взгляд зрителя. Этот прекрасный, светлый и печальный женский образ присутствует здесь как воспоминание о безвременно ушедшей навеки. Он вызывает не только чувство скорби и нежности, но и философские размышления о жизни. Все продумано и гармонично: теплые тона — желтоватые и розовые ритмично чередуются с холодными — голубыми и синими. Ни в одной из его работ еще не выражались с такой силой самые сокровенные чувства: страстная жажда прекрасного в жизни и связанные с этим скорбь и надежда..	«Реквием» Борисова-Мусатова
Окружающая действительность, события личной жизни художника — все, казалось, стремилось отнять у него веру в возможность осуществления идеалов высоких и светлых. А он все-таки верил. И в этом проявлялась его большая душевная стойкость «Реквием» не был вполне закончен. Так же как «Реквием» Моцарта, он стал реквиемом самому художнику. Эта картина – лебединая песнь, его самое совершенное и высокое творение	Автопортрет Борисова - Мусатова Звучит « Элегия» С.Рахмантнова
«Он умер, оставив нам тихие образы, и над его величавыми созданиями тихо несётся время… но они остаются. У времени и у них одно общее — вечность», — написал в своей книге, вышедшей на следующий год после смерти художника, его верный друг Владимир Станюкович. В этих словах угадывается одно из потаённых стремлений Борисова-Мусатова: остановить время, сделать прекрасное прошлое длящимся вечно.	« Куст орешника» Борисова - Мусатова
…Кто-то дверь незакрытой оставил, *И задержанный, жалобный стон* *Неоплаканной тихой печали* *Замер глухо у старых колонн…*	Борисов – Мусатов «Призраки» 1903