Водопьянова Т.М.

Урок искусства в 8 классе

Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора художественного произведения

В 1962 году на высоком берегу над Волгой в казанском Кремле состоялось исполнение симфонической поэмы Александра Николаевича Скрябина «Прометей. Поэма огня». Кроме оркестра, хора, органа, в исполнении знаменитого произведения приняла участие специальная цветомузыкальная установка АНС, лучи от которой скрещивались и снова разбегались в вечернем небе под грандиозное звучание поэмы. Но «Прометей» был только предварительным наброском на пути к осуществлению главной мечты Скрябина – « Мистерии».	Скрябин «Прометей. Поэма огня» - картинки
Это должно было быть Вселенское действо на берегу Ганга, в котором кроме тысяч музыкантов, актеров, танцоров, поэтов, художников, архитекторов по замыслу Скрябина должно было принять участие все человечество. Красота и величие происходящего должны были привести к катарсису, самоочищению сознания жителей Земли. С этого момента должны были исчезнуть все зло, ненависть, вражда. Объединение всех людей и всех искусств было продумано композитором в деталях. В сферическом храме из стекла и металла не должно было быть рампы, «разделительной полосы» между сценой и зрителем. Текучесть архитектуры должна была быть обеспечена трансформирующейся конструкцией здания с «колоннами из фимиама», танцы и шествия сочетались бы «с симфониями ароматов и прикосновений, а декламация священных текстов — с магией Светозвука». *«Родимся в вихрь!* *Проснемся в небо!* *Смешаем чувства в волне единой!* *И в блеске роскошном* *Расцвета последнего* *Являясь друг другу* *В красе обнаженной* *Сверкающих душ* *Исчезнем...* *Растаем...», -* писал Скрябин.	<http://arizonaexperience.org/innovate> Скрябин – « Мистерия» картинка
Начало XX века вообще было временем поиска точек соприкосновения между искусствами, которые когда – то в глубокой древности были единым целым в обрядовых действиях, а потом разделились. Оптические опыты физиков начала века вели к появлению «красочной музыки». В 1905 году Блок в статье «Краски и слова», писал о том, что современные писатели мало внимания уделяют цветописи. В качестве примера цветного слуха в поэзии приводят, обычно, строки Константина Бальмонта: *Флейты звук зорево - голубой,* *Так по - детскому ласково-малый,* *Барабана глухой перебой,* *Звук литавр торжествующе-алый…* Очень чутко воспринимал выразительность цвета Сергей Есенин. Его любимый цвет - цвет голубого весеннего неба и васильков во ржи. Цвет чистой души и имени Мария.	Голубое небо
На стыке искусств были и программные музыкальные произведения. У французского композитора – импрессиониста Клода Дебюсси, его «Прелюдии», «Эстампы» живописны и многоцветны. Аккорды насыщены всей тональной палитрой, а мелодии легкими штрихами создают осязаемый образ.	К. Моне «Впечатление от восхода солнца»
Николай Андреевич Римский – Корсаков, обладавший цветным слухом, в симфонических произведениях, оперных оркестровых фрагментах мастерски использовал краски инструментальных тембров, создавал яркие музыкальные пейзажи морской стихии, леса.	И. Айвазовский «Вид Крыма»
С другой стороны, литовский художник и музыкант Чюрленис пишет в это время свои музыкальные картины и создает живописные симфонии.	М. Чюрленис «Соната моря»
Василий Кандинский пытается услышать звуки красок, увидеть тембры музыкальных произведений. Творческая фантазия и поиск кажутся безграничными. В названиях его произведений можно угадать попытку перенести в картину сам принцип развития музыки во времени.	В. Кандинский «Импровизация»
Но XX век просто вернулся к давно забытому. С цветомузыкой экспериментировал еще Ньютон, находя истоки в «музыке сфер» Пифагора. Во времена Баха встречались органы с раздвижными цветными витражами, сопровождавшими по очереди звучание музыки.	И. Ньютон - портрет
Синтез разных видов искусства всегда существовал в храмовой культуре, где каждое из них воплощало своими средствами догматы церкви. Само здание храма в любой концессии напоминает огромную каменную книгу, где и в самой конструкции и в каждой детали, декоративных элементах даже неграмотный мог увидеть иллюстрацию религиозного учения.	Барельефы Дмитровского собора
Виктор Гюго в романе «Собор парижской Богоматери» несколько глав посвятил анализу смысловой выразительности этого величественного памятника средневековой архитектуры в целом , уделив внимание и знаменитым химерам, и колоколам, и внутреннему убранству.	Нотр - Дам
В начале книги Гюго описывает мистерию, традиционное для того времени представление, которое разыгрывалось в храме, а потом выплескивалось на паперть, на городские площади. Толпы зевак вовлекались в действие, любой мог присоединиться к постоянным актерам из городских гильдий, которых могло быть несколько сотен. В качестве рекламы участники проходили по улицам города в костюмах. Отправной точкой сюжета мог быть эпизод Евангелия или, например, «Спор души и тела». Иногда мистерия затягивалась от недели до месяца.	<http://news.turizm.ru/events/17581.html> Средневековые мистерии
Сценические эффекты были на высоте: настоящие птицы, рыбы, звери символизировали своим появлением сотворение мира, из адских глубин извергалось пламя, и оттуда за душами грешников появлялся Люцифер. Ангелы взлетали вверх на специальных устройствах, во рту у них были трубочки с цветными лампочками. В особых ситуациях загорался волшебный фонарь или появлялся театр теней.	<http://fictionbook.ru/author/gleb_nosovskiyi/carskiyi_rim_v_mejdureche_oki_i_volgi/read_online.html?page=12> Средневековые мистерии
«Бог из машины» появлялся еще в древнегреческом театре, который вел свое происхождений от Дионисийских и Орфических мистерий, а те, в свою очередь, от ритуальных обрядов жрецов египетских пирамид, где разыгрывались сцены смерти и возрождения Осириса.	Древнегреческий театр
Пройдя долгий исторический путь, синтетический спектакль воплотился в музыкально - театральных жанрах оперы и балета. Архитекторы во внешнем облике большинства зданий театра оперы и балета сохранили изначальный античный облик с портиком, колоннами, барельефами на фронтоне. Кресла зрительного зала, расположенные амфитеатром, сцена и декорации. Театральные художники постепенно превратили оформление спектакля в равноценный традиционным видам жанр.	Театр оперы и балета - Вена
Современные балет и опера включают в себя электронные эффекты, элементы клипа, который проецируется на большой экран. С помощью динамиков звук окружает зрителя, он оказывается частью действия. Как в средневековой мистерии, спектакль разыгрывается не только на основной сцене, а в фойе, на балконах, на крыше. Флэш-моб, хепенинг прерывают привычное течение спектакля. В опере Штокхаузена «Среда» (среда – день гармонии космических сил) действие происходит во внеземном, галактическом пространстве, а третья сцена – «Вертолётно-струнный квартет» – активно втягивает реальное воздушное пространство. Участники квартета: два скрипача, альтист и виолончелист – расположены в четырёх настоящих вертолётах, перемещения которых в небе, как и звуки музыки, играемой в вертолётах, транслируются на экраны и динамики в зрительный зал.	[http://yandex.ru/images/search?text=Штокхаузена%20«Среда»%20&img_url=http%3A%2F%2Fkor.ill.in.ua%2Fm%2F190x120%2F443398.jpg&pos=16&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1249-wh-639-pd-1-wp-16x9_1366x768&rpt=simage&_=1408748807159&pin=1](http://yandex.ru/images/search?text=Штокхаузена%20) Штокхаузен «Среда»
Подобные эффекты используют и некоторые рок – группы, прежде всего Pink Floyd, которая альбомы «Животные», «Обратная сторона Луны» исполняют со световыми эффектами, использованием видеоряда, огромных надувных персонажей. Культовый альбом «Стена» сросся с экранной версией фильма Алана Паркера.	Концерт Pink Floyd
Искусство кино положило начало экспериментам по соединению привычных видов искусства с разными техническими находками. Театр и кино, художественный фильм и репортаж, музыкальный фильм сочетаются в разных вариантах. Композитор, художник создают свою часть произведения, не уступающую работе сценариста, режиссёра и актеров. Только когда все составляющие фильма одинаково талантливы, может получиться киношедевр.	«Аватар» - кадр фильма
Но талантливое произведение может понять только такой зритель, который настроен на «ту же волну». Современники не понимали музыку Баха и бежали от нее из храма. На первых показах фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублев» большая часть зрителей покидала зал во время сеанса. Зато те немногие, которые досмотрели его до конца, поняли, что появился гениальный автор.	«Андрей Рублев» - кадр фильма
Олимпийские музы («мыслящие»), дочери Зевса и богини памяти Мнемозины вместе с Аполлоном Мусагетом покровительствовали поэтам, музыкантам, актерам и драматургам. Их дружный хоровод обеспечивал порядок и гармонию в мире богов и людей: *«Музы, молю — из толпы многогрешного города людского* *Вечно влеките к священному свету скиталицу - душу!* *Пусть тяжелит её мед ваших сот, укрепляющий разум,* *Душу, чья слава в одном — в чарующем ум благоречье», -* писал о них поэт Прокл.	<http://myfhology.info/gods/greece-gods/muzy.html> Аполлон и музы
Только внутреннее единство всех искусств может раскрыть границы видов и жанров для подлинно свободного творчества.Один из мыслящих поэтов. Александр Сергеевич Пушкин восклицает: *Да здравствуют музы, да здравствует разум!* *Ты, солнце святое, гори!* *Как эта лампада бледнеет* *Пред ясным восходом зари,* *Так ложная мудрость мерцает и тлеет* *Пред солнцем бессмертным ума.* *Да здравствует солнце, да скроется тьма!*	Портрет Пушкина, Кипренский