

Музыка на мольберте.

Композитор – художник.
Микалоюс Константинос Чюрленис
(1875-1911)
Литовский художник и композитор.

**Вселенная представляется мне большой симфонией: люди-
как ноты**

Я полечу в далекие миры, край вечной
красоты...

Поклонение
солнцу

О Чюрлёнисе невозможно говорить бесцветно. Его музыка играет красками, а в картинах звучит музыка.

Автор музыкальной живописи

Микалоюс Константинас Чюрлёнис был музыкантом, художником, поэтом. Мечта о единении искусств (идея "синтеза искусств") нашла в Чюрлёнисе едва ли не лучшее по сей день воплощение.

Во всей мировой живописи произведения этого мастера занимают особое место.

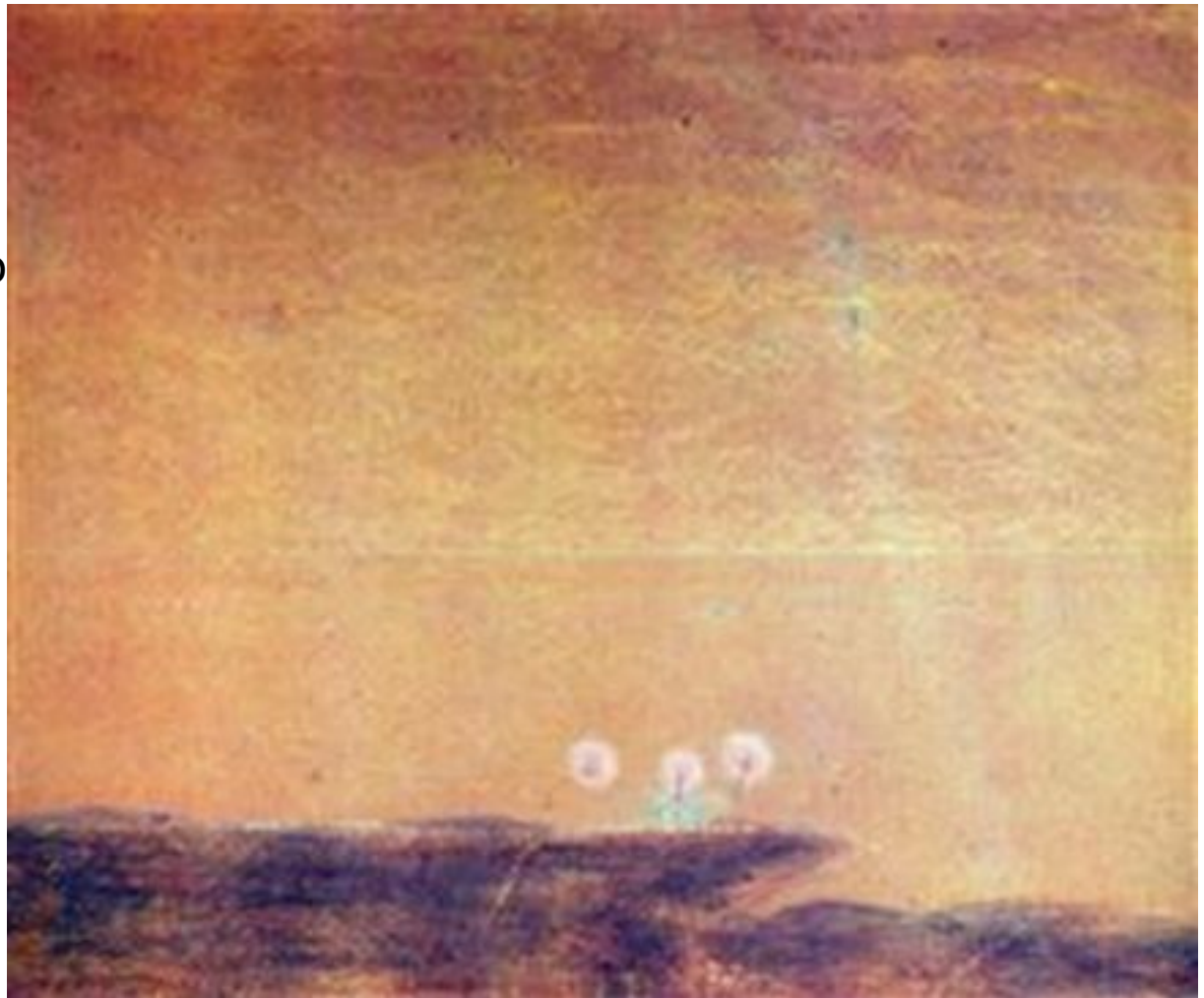
Лучшие его произведения волнуют именно своей "музыкальной живописью".

Мой путь (I)

Уйдя от рутинного перечисления биографических подробностей, представим себе просто одарённого человека, серьёзно увлечённого:

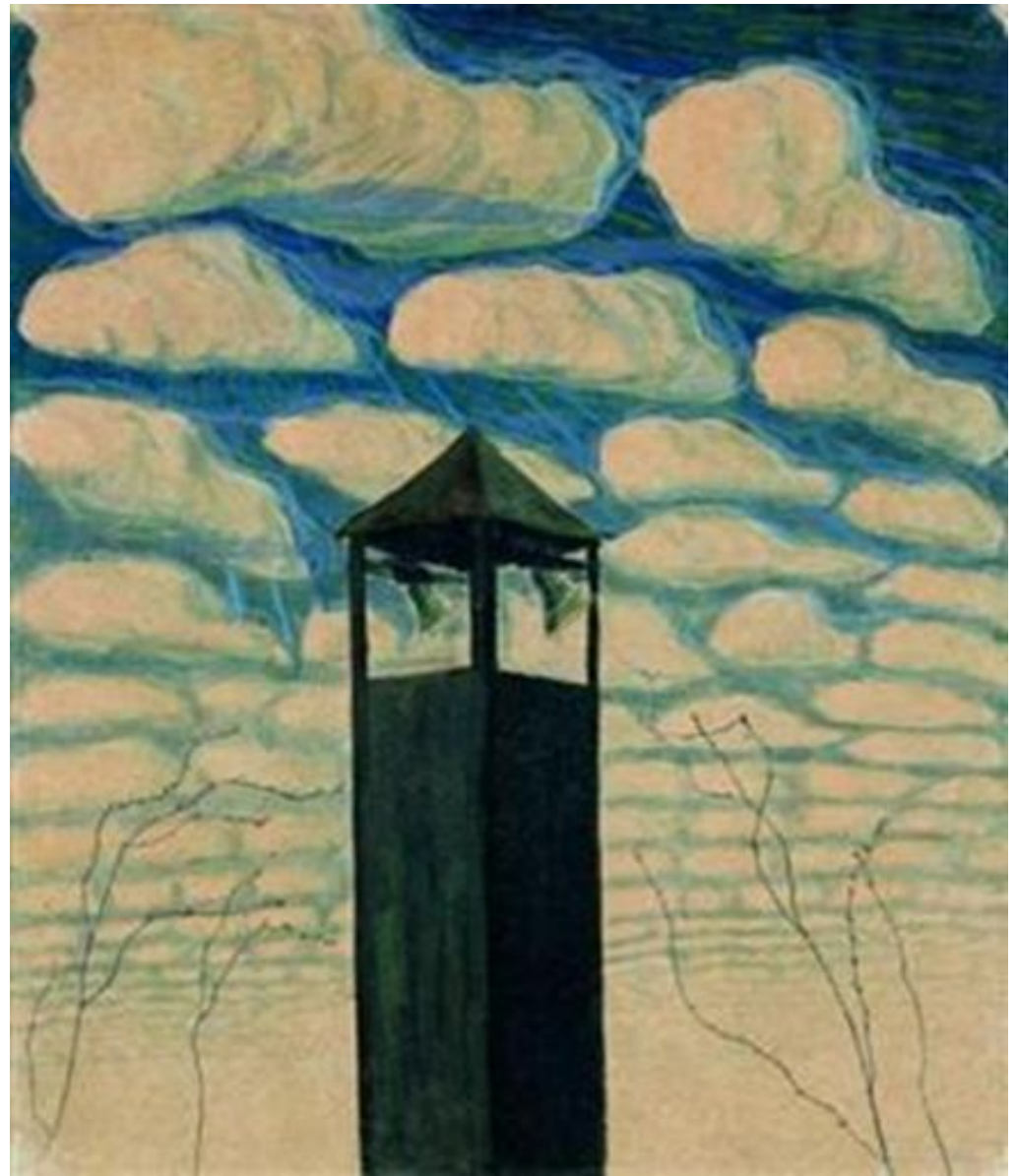
- литературой,
- математикой,
- химией,
- астрономией,
- психологией.
- палеантологией.
- минералогией.
- нумизматикой.
- гипнозом...

Тишин
а

Микалоюс Константинас Чюрлёнис был тихим, мечтательным человеком. Когда он садился за рояль, то весь преображался. Его музыка мягка, лирична, красочна, сдержанно драматична. Она рождена литовскими народными напевами, родной природой - трепетная, как осенний воздух, медлительная и плавная, словно течение рек по равнинам Литвы, неброская, как холмы его родины, задумчивая, точно дымка литовских предутренних туманов. И главное - она живописна. Сочиняя музыку, Чюрлёнис сам видел эти картины «очами своей души». Они жили в его воображении настолько ярко, что композитору хотелось перенести их на полотно.

Весенний
мотив

Красота мира, увиденного М. Чюрлёнисом, оригинальность его взгляда запечатлены в его картинах и музыкальных произведениях.

Его картины носят названия музыкальных жанров: соната, фуга, прелюдия.

Гимн
(II)

«Рай»

Картина в основном написана в оранжево-золотой гамме, посмотрев на нее кажется, что она нас согревает до глубины души. Автор показывает зрителям не наш реальный мир, а другой совсем загадочный и фантастический, в котором можно увидеть много света и чистоты.

На полотне художник четко вырисовывает даже самые малейшие детали, такие как листики травы, лепестки ромашек, одуванчики и много других цветов, так же красиво рисует разноцветных бабочек, кружащих над поляной.

Прекрасные ангелы бродят по поляне, ни о чем не беспокоясь, их души чисты и прекрасны, рядом ступени, ведущие прямо к Богу. Синеватое небо затянуто белыми облаками, кругом нежно летают белоснежные голуби, спокойное море омывает берег, оно отражает небеса.

Всмотревшись в облака странной формы и пробившееся сквозь них небо кажется, что это все зовет нас обратно, туда, к старой обыденной жизни, на мгновение хочется вернуться, но тут же посмотрев на ступени, ведущие наверх, понимаешь, что нет жизни прекрасней и спокойней чем здесь.

«Истина»

Истина — это то, что не даст нам спокойно спать, не даст спокойно думать. Но когда приобретаешь истину, то чувствуешь себя абсолютно спокойным человеком и всё понимающим.

Художник передал нам истинное ощущение света души от обладанием истины. Он показал нам, как много истин могут слететься на огонь души, который мы держим в своих руках. Но истина именно в силе духа, в силе души, в силе самого человека. Нужно нам просто жить и если не постичь истину, то хотя бы немного с ней соприкоснуться. Если не принять в себя, то хотя бы просто понять что она всё равно всегда рядом.

«Сказка королей»

«Сказка королей» написана в 1909 году. Чюрленис выступает как художник-новатор, для которого нет какой-то ниши в искусстве, он первый в своем роде, он понимает мир на много глубже и пытается передать образы из своего мира.

На картине

«Сказка королей», предоставляет увидеть двух королей, которые не могут оторвать взгляд от сказочного мира в ладонях одного из них.

«Лес»

Лес изображён, как некое волшебство удивительной формы, а над ним небо – светящиеся и таинственные «звезды», прозрачные и неуловимые светила непостижимого космоса.

«Сотворения мира»

Перед глазами мир
сверкает, цветет, одним
словом – живет!

Чюрлёнис

рассказывает зрителю с
помощью полотна не о
создании земли, а о

прогрессивности в
красоте мира. Его

картины наполнены
оптимизмом,

позитивом, теплотой и
приятной гармонией.

По словам Ромена
Роллана,

неповторимое,

гениальное творчество
Чюрлёниса явило миру

новый особенный

духовный континент!

Сотворение
мира»

«Фуга»

Музыкальные законы причудливо отражаются и в картине «Фуга», где, как это часто бывает у мастера, живому, хаотическому и все же чуть ирреальному лесу таинственно отвечает перевернутый, прозрачный и музыкально упорядоченный лес в вышине.

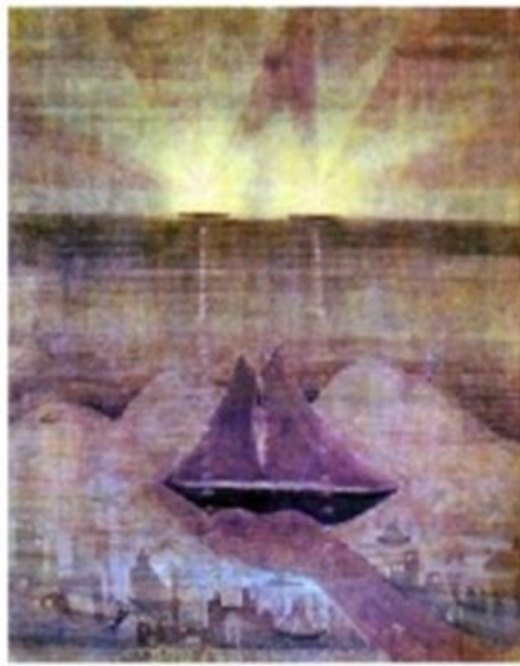

Триптих «Соната моря»

Широко знаменитая «Соната моря» – это «сюита» из трех картин Чюрлениса, которая по праву считается одной из самых живописных его работ.

Выбрав вечно влекущее к себе море объектом для одной из сонат, Чюрленис написал для нее три картины:

«Аллегро», «Анданте» и «Финал».

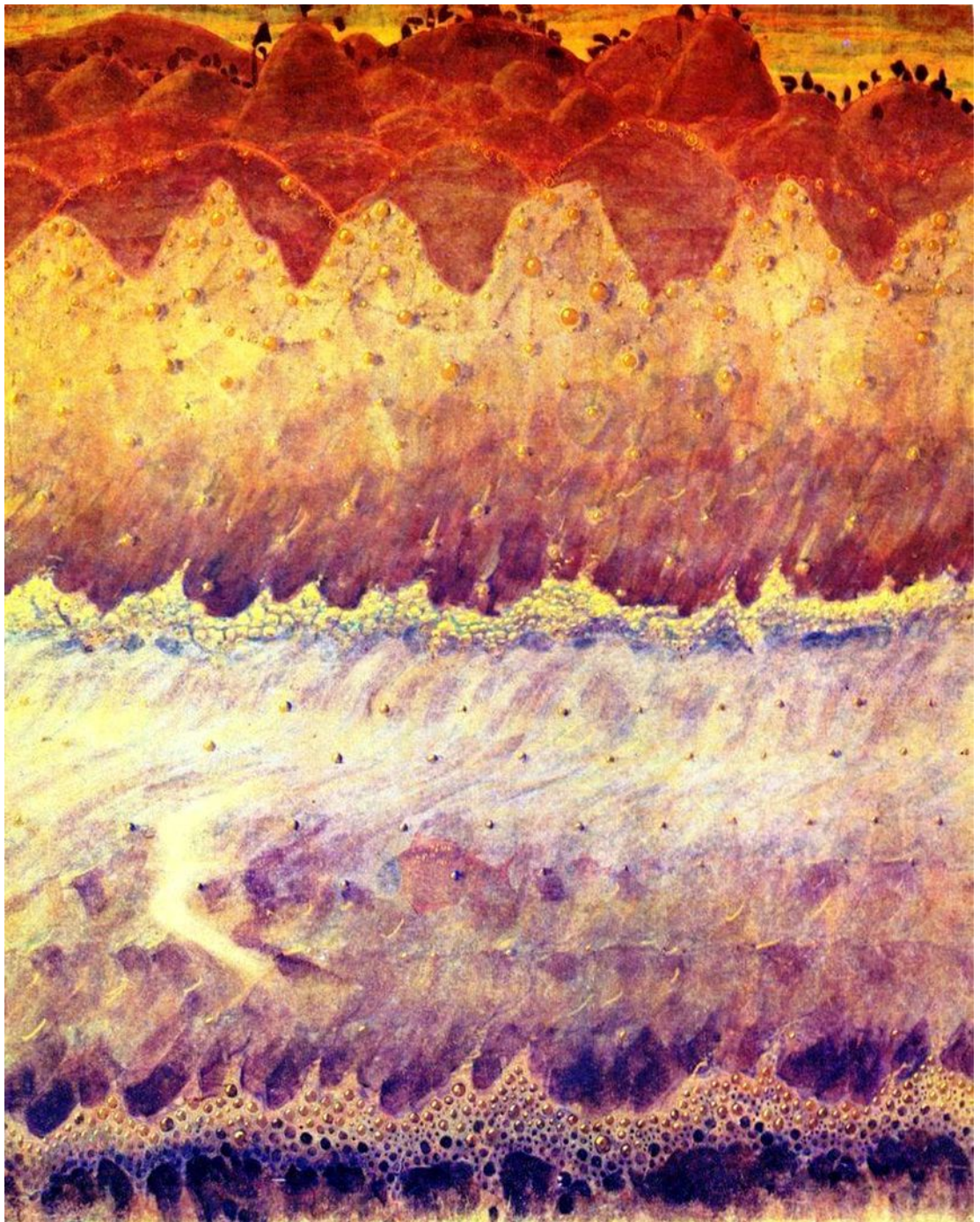

Триптих «Соната моря»

Аллегро

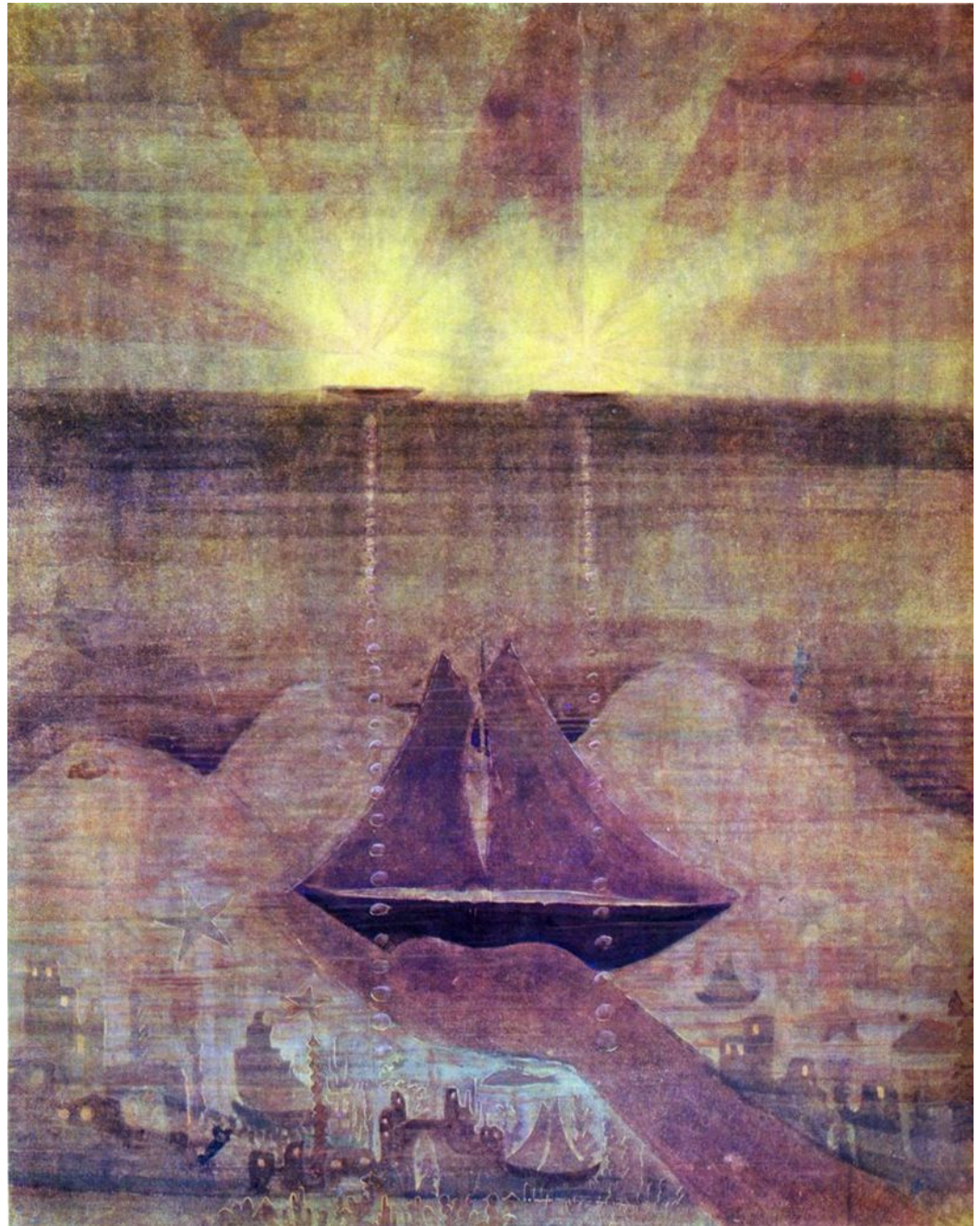
переводится как бурно, радостно или весело. Именно такими словами и можно охарактеризовать первую картину сонаты. Одна волна за другой напористо наступают на берег, искрясь и переливаясь на солнце. С глубины поднялись и плавают среди пузырьков янтарь, ракушки, камешки и многое другое. Берег весь в холмах, очертания его легко потерять и перепутать с одним из гребней волны. Но волны разбиваются о берег радостно, не изображая борьбы, а скорее активно играя с ним. И настроение картина поднимает, радуя своими яркими красками и живостью

Следующая картина сонаты –
Анданте .

В ней все тихо и спокойно.
Только два ярких луча
светильников освещают
горизонт. Проследуй по
светящимся пузырькам,
идущим от них, и увидишь, как
на дне спящего моря
воцарился целый город, в
котором нашли приют и
затонувшие корабли. Хорошая
рука поднимает один из них и
бережно, как дети пускают
маленькие лодочки, опускает
на поверхность, даруя ему
вторую жизнь.

Все море кипит, и грозная и величественная волна поднимается ввысь в Финале и, как чудовище когтями, уже стремится поймать и поглотить беспомощные кораблики. Возможно, едва заметные инициалы автора на волне дают понять, что такая же гибель ожидает, как ему кажется, все его труды: они окажутся погребены глубоко на дне, где о них никто не вспомнит... Но как бы не казалась страшна волна, эти корабли должны в конце концов выплыть из нее, не даром ведь рука спасала один из парусников в Анданте. А картины Микалюса Чюрлениса никогда не будут забыты, даже спустя многие сотни лет.

Описание моря есть у Чюрлёниса и в его литературных зарисовках.

«Могучее море. Велико, беспредельно, безмерно. Целое небо обводит своею голубизной твои волны, А ты... дышишь тихо и спокойно, ибо знаешь, Что нет конца твоей мощи, нет пределов твоему величию, Твоё бытие бесконечно. Велико, могуче, прекрасно море!»

В то же время М. Чюрлёнис сочинил и музыкальное произведение, рисующее картину моря, и назвал его поэмой «Море»

Слушание: Симфоническая поэма «Море»

Вопросы:

1. Что услышали в музыке? Менялось ли состояние моря? Как менялось?
2. Как вы определили, что море из спокойного превратилось в бушующее?
3. Какие музыкальные инструменты звучали?
4. А если сопоставить с музыкой эти картины, мы увидим сходство этих произведений?
5. Во время повторного звучания музыки попробуйте передать красками то состояние моря, тот образ моря, который вы себе представляете.

Сегодня узнали, что музыкальные сочинения литовского композитора и художника Микалоюса Чюрлениса живописны, а картины – музыкальны.

Синквейн – это творческая работа, которая имеет короткую форму стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных строк, написанное по следующим правилам:

1 строка – **одно существительное**, выражающее главную тему синквейна.

2 строка – **два прилагательных**, выражающих главную мысль.

3 строка – **три глагола**, описывающие действия в рамках темы.

4 строка – **фраза**, несущая определенный смысл.

5 строка – заключение в форме существительного (**ассоциация с первым словом**).

Аллегро (Соната Солнца)
Микалоюс Чюрлёнис

Аллегро (Соната звезд)

Анданте (Соната звезд)

Зима
(VII)

Солнц
е

Молни
я