

Музыкально- поэтическая символика огня

Александр Николаевич Скрябин

В начале XX в. Александр Николаевич Скрябин (1871/72—1915) — выдающийся русский композитор, пианист, педагог — создает оригинальное симфоническое произведение «Прометей» («Поэма огня»). Оно предполагает использование цветного света во время исполнения музыки. Это было ново и необычно.

Прометей

В основе поэмы
лежит
древнегреческий миф
о Прометее, который
похитил огонь у богов
и подарил его людям.

Прометей

По-гречески слово «прометей» означает «провидец», «смотрящий вперед». Образ Прометея — одна из вечных тем искусства. С мифом о Прометее связывали Симфонию №5 Л. Бетховена, а финал Симфонии №3 («Героической») вырос непосредственно из музыки, которая первоначально была задумана как музыка балета «Прометей».

А. Скрябин «Прометей»

А. Скрябина вдохновляли две идеи: выражение энергии, движения, жизни, творчества и стремление «пропеть гимн дерзновенной воле человека». Композитор так определял содержание поэмы: «Прометей есть символ, в разных формах встречающийся во всех древних учениях. Это — активная энергия Вселенной, творческий принцип, это — огонь, свет, жизнь, борьба, усилие, мысль». Не случайно музыкальные темы поэмы получили образные характеристики: «тема творческих устремлений», «тема воли», «тема разума», «тема наслаждения» и др.

А. Скрябин «Прометей»

"Прометей" (Кандинский+Скрябин) 21
июня 1996 г.
(Казань, новый зал Консерватории).

Во вступлении
(интродукции)
таинственное
повествование
символизирует темный,
сине-лилово-серый
хаос. На фоне
«промеевской
гармонии» вступает
мелодия — символ
дерзновенной мечты
самого Прометея.
«Живое дыхание»
космической стихии
прорезывает соло
трубы.

А. Скрябин «Прометей»

Главная тема экспозиции обозначена композитором в световой строке как ярко-синяя. Психологически насыщенная разработка ассоциировалась у Скрябина с красным цветом. В репризе — кульминация поэмы с ее органными и колокольными звучностями. Здесь Скрябин предполагал «озарение» всего зала ослепительными лучами белого света. Неожиданно резкое завершение поэмы производит впечатление внезапно угасшего пламени грандиозного, космического пожара. Героический симфонизм «Прометея» явился вестником социальных бурь начала XX в.

В.Кандинский.
«Контрастные звуки».

При жизни Скрябина не удалось реализовать световой проект, в котором композитор мечтал воплотить движущиеся линии и формы, громадные «огненные столбы», «текущую архитектуру». Однако идея зримой музыки оказалась чрезвычайно созвучной художникам русского авангарда, дала толчок опытам с движущейся абстрактной живописью и интереснейшим изобретениям. Появились цветосветовые установки, аппарат «Цветомузыка», оптический синтезатор звука, который был назван в честь Александра Николаевича Скрябина — АНС.

Все эти идеи зримой музыки и направления позднее воплотились в современной электронной музыке (Э. Артемьев, А. Рыбников, Ж.-М. Жарр и др.).

Жан-Мишель
Жарр

Жан-Мишель Жарр (24 августа 1948)

Французский композитор, один из пионеров электронной музыки, играющий в основном на синтезаторах, автор и постановщик грандиозных световых шоу.