

ТЕМА «ДЕМОНА» В ИСКУССТВЕ

Цель: проследить развитие данной темы в искусстве.

Выполнили:

Морозова Татьяна, ученица 9 В класса,

Рыбалкин Илья, ученик 9 Б класса.

Учитель Юрченко Т. Н.

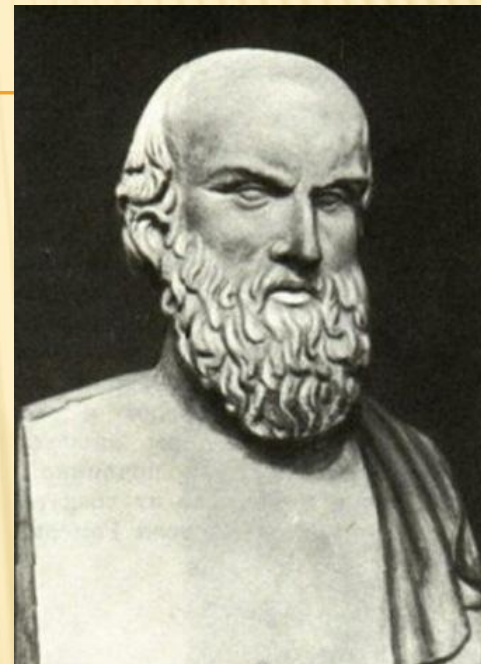
МОУ «Гимназии №1» МО «Ахтубинский район»

2010-2011 уч.

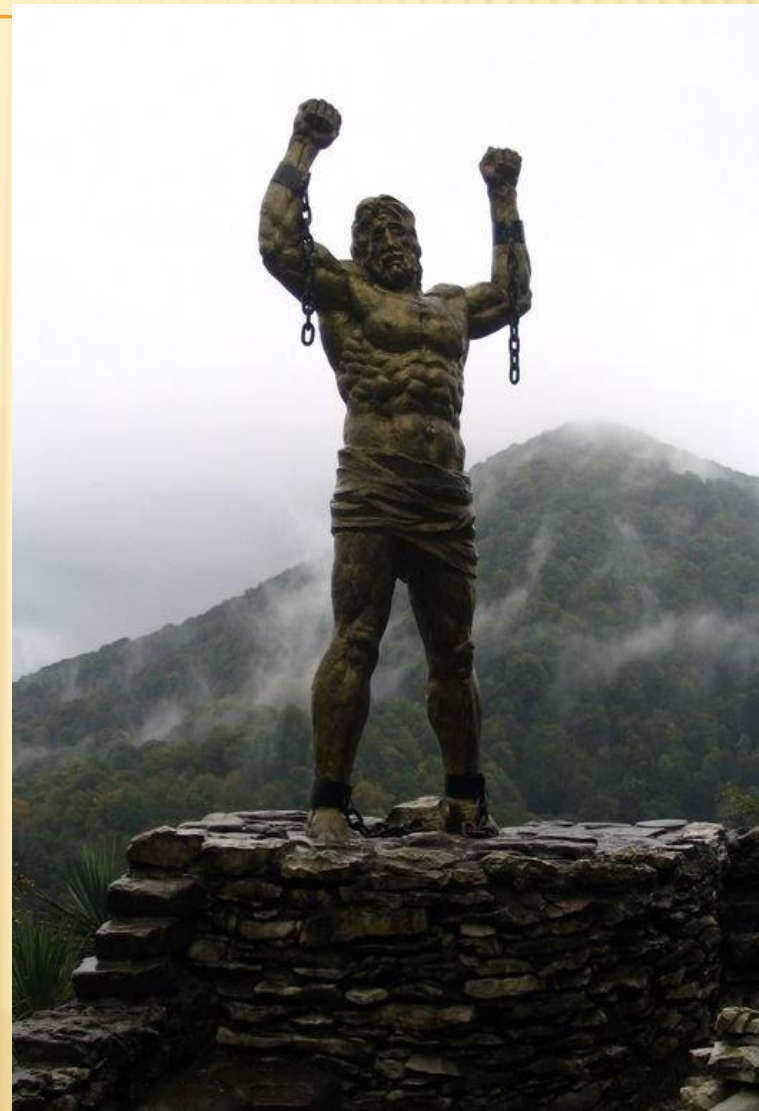
г.

СЛОВАРЬ

- Эсхил – древнегреческий драматург (около 525-456 гг. до н.э.), автор великой трагедии «Прометей Прикованный».
- Ираклий Андроников (15.09.1908-13.06.1990) – доктор филологических наук, учёный-литературовед, искусствовед. Известен как исследователь творчества М. Ю. Лермонтова.
- Символизм – направление в искусстве на рубеже 19-20 вв. в основе концепции лежит мысль о существовании за миром видимых вещей другого мира настоящей

Путешествуя по Кавказу, Андроников искал те места, которые описывал Лермонтов в своих произведениях и изображал на картинах. От местных жителей он слышит древнюю легенду: близ реки Арагвы есть пещера, в которой прикован мятежный дух Амирани, обидевший Бога. Бог за это его наказал. Не может порвать цепи, потому стонет Амирани. Андроников предположил, что эту легенду слышали аргонавты, когда путешествовали в Колхиду (Грузию). Так возник древнегреческий миф о

Этот миф лёг в основу драмы древнегреческого поэта Эсхила «Прометей Прикованный». Титан Прометей борется с богами. Он научил людей различным ремёслам, искусствам, подарил огонь. В наказание он был прикован к одной из скал Кавказа. Чтоб продлить его муки, стал прилетать орёл и клевать его печень, вновь выраставшую за ночь. «...То горный дух,

Прикованный к пещере, стонет!» - пишет Лермонтов в поэме «Демон».

Эсхил наполнил этот миф страстным и живым содержанием. Трагедия

**отверженного Демона,
поссорившегося с богами, но
не понятого и людьми,
появилась тогда, когда
возникло искусство. Падший
Ангел становится Демоном,
и в мире начинается
противостояние Добра и Зла,
которые имеют один
источник.**

**Лермонтовский Демон -
язвительный и прекрасный
дух разрушения:**

**Собрание зол его стихия.
Носясь меж дымных облаков,
Он любит бури роковые,
И пену рек, и шум дубров.**

**(Из стихотворения «Мой
демон»).**

Изучая окрестности реки Арагвы, Андроников видит на вершине горы развалины часовни. Местные жители рассказали легенду, что здесь надо было молиться, чтобы не погибнуть в бою. Видимо, Лермонтов слышал и эту легенду. Жених Тамары из поэмы «Демон», спеша на брачный пир, пренебрёг обычаем предков, не помолился в часовне – и убит в ночной схватке. Так Демон устраняет соперника. Эти места близ реки Арагвы описал Лермонтов в «Демоне». В замке на вершине горы живёт красавица Тамара. Сюда прилетает Демон навевать сны на её «непокорённые души».

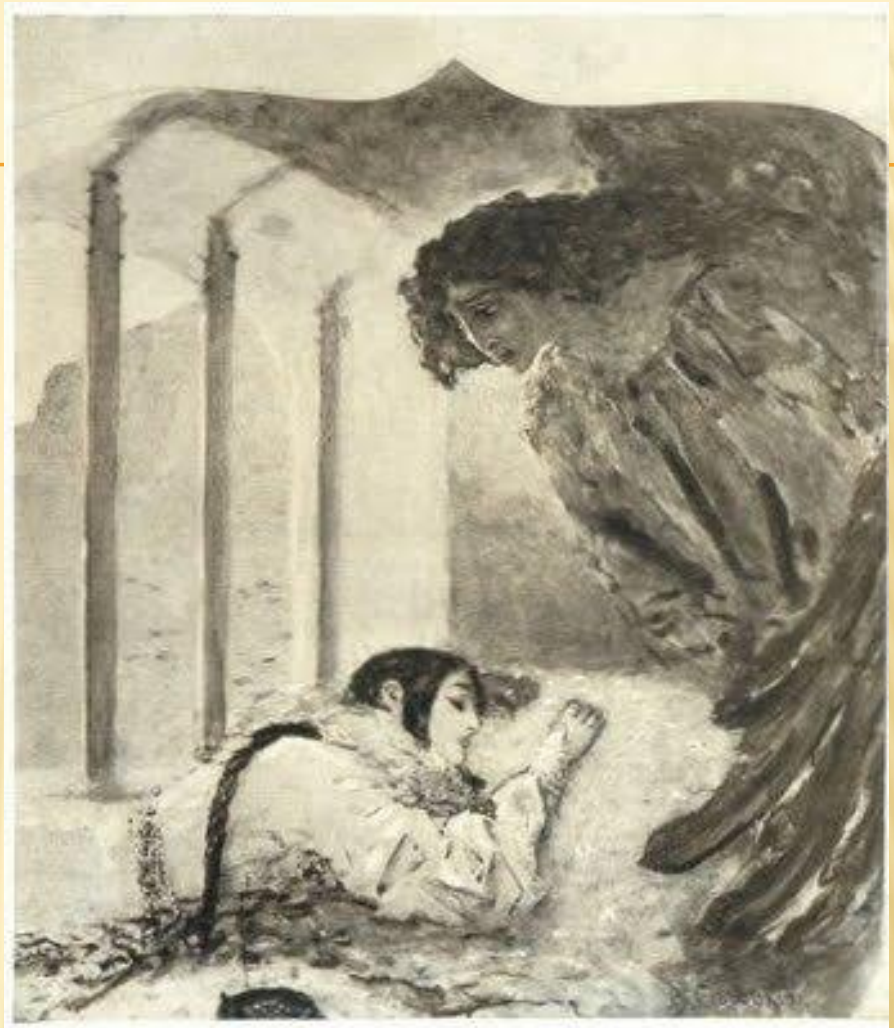
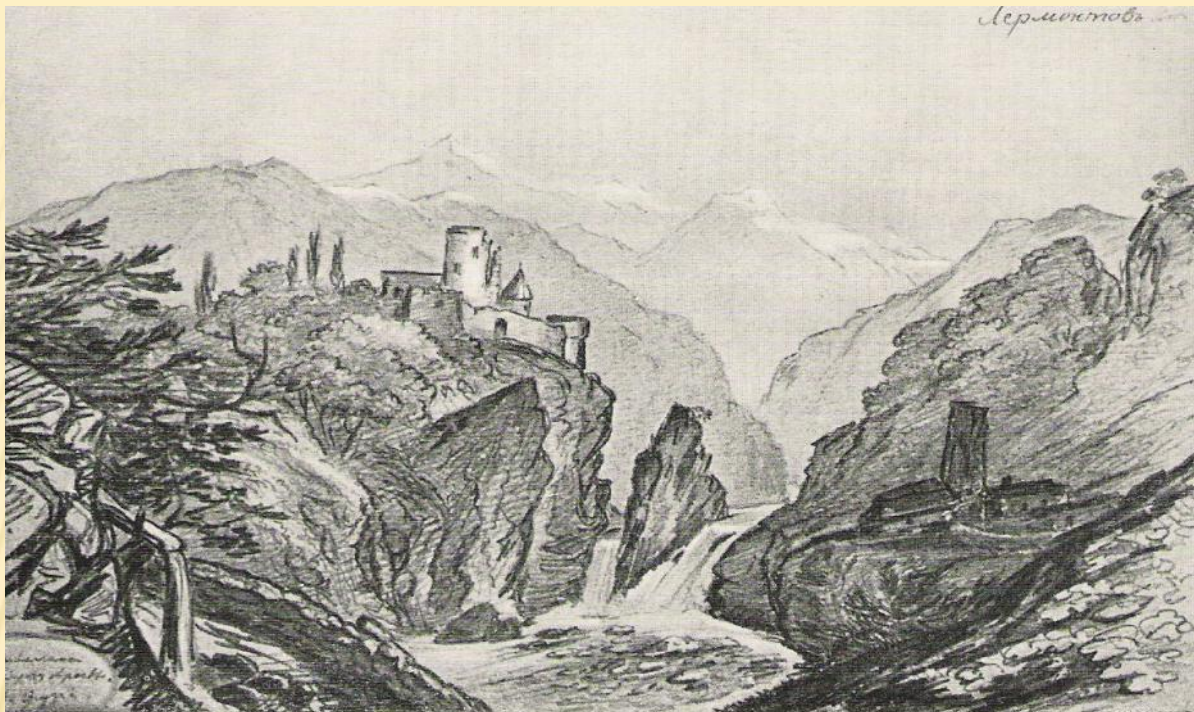

РИСУНОК М. Ю. ЛЕРМОНТОВА К
ПОЭМЕ «ДЕМОН»

2. Развалины на берегу Арагвы. 1837 г.

Известен рисунок Лермонтова, где изображён этот замок – так называемый монастырь Всех Святых, который сейчас разрушен.

**На склоне каменной горы,
Над Койшаурскою долиной
Ещё стоят до сей поры
Зубцы развалины старинной.**

неудовлетворён своей поэмой о Демоне, переписывал её заново. Существует девять редакций поэмы. Удивительно, но художник Врубель, написавший на сюжет поэмы Лермонтова множество картин, тоже работал над этой темой всю жизнь. Удивительна связь и судеб, и творчества этих великих художников. Мы чувствуем их глубокое духовное родство, ведь после Врубеля иллюстрировать «Демона» никто больше не решился.

художников связаны невидимыми нитями. В 1856 году в Германии вышло первое издание поэмы «Демон» Лермонтова, и в этом же году в Омске родился М. Врубель, будущий художник, жизнь которого сложилась так, будто к его колыбели прилетал лермонтовский Демон, избравший новорождённого своим новым пророком. Трагические жизненные пути Лермонтова и Врубеля перекликались в образах их искусства, творческих муках и озарениях. В историческом отношении примечателен тот факт, что «Демон» Лермонтова в эпоху дворянско-революционного романтизма был символом политического бунта против самодержавия и крепостничества, а в начале следующего века, на рубеже первой русской революции, «Демон» Врубеля явился героем идейно-эстетического бунта против мелочности и будничности серого мещанского, существования.

«Демон» Лермонтова – это символ мятежного начала, страдающий Ангел, но он «царь познания и свободы». У Врубеля он не царственен – в нём больше тоски и тревоги. Врубелевского Демона терзают неразрешимые вопросы о смысле бытия. Фантастический мир, окружающий его, словно окаменел. Демон далёк от отчаяния и полон веры в

В картине «Демон сидящий» мастер поставил перед собой сложную задачу – изобразить средствами живописи то неуловимое, что называется «душой». Герой молод, но печален. В глубоком раздумье Демон бессильно обхватил руками колени. За ним простирается причудливый пейзаж: огневое небо с лиловыми тучами, фантастические цветы... Окружённый скалами, горящими, как самоцветы, Демон кажется слитым с ними, он словно вырастает из скал и властвует над миром.

**танцует: вот-вот должен
приехать жених,
готовится свадьба.**

**Они поют – и бубен свой
Берёт невеста молодая.
И вот она, одной рукой
Кружа его над головой,
То вдруг помчится легче
птицы,
То остановится, глядит –
И влажный взор её
блестит
Из-под завистливой
ресницы...**

Затем Врубель создаёт ряд иллюстраций к поэме «Демон». Рисунок «Тамара и Демон» рассказывает нам о любви героя к земной девушке.

**«Немой души его
пустыню»,
И вновь постигнул он
святыню
Любви, добра и красоты!**

**Но запретная любовь
пугает девушку, её душа в
смятении.**

Смертельными яо его
лобзанья
Мгновенно в грудь её проник.
Мучительный, ужасный крик
Ночное возмутил молчанье.
В нём было всё: любовь,
страданье,
Упрёк с последнею мольбой
И безнадежное прощанье –
Прощанье с жизнью молодой.

Не суждено влюблённому
Демону обрести земное
счастье. Тамара умирает, и
он снова одинок и
безутешен.

«Демон и Ангел с душой
Тамары».

Богоборчество - и жажда искушения, поиски возвышенной любви и горечь разочарования в своих лучших стремлениях – это не только сущность Демона, но это и основные мотивы эпохи.

Вслед за иллюстрациями к поэме «Демон» была создана картина «Демон летящий». Художник видит полёт Демона, охваченного тоской, пониманием своего вечного одиночества. Надежды, борьба, стремления – всё напрасно. Он никогда не соединится с этим прекрасным миром, а Бога – Отца он покинул. Перед нами уже повзрослевший и возмужавший Демон, который разочаровался во всех своих мечтах. На его лице выражение глубокой печали. Стремительна сила его, но

Величие духа и бессилие тела – основное трагическое противоречие картины «Демон поверженный». Демон потерпел крушение, но не сломлен в своём духе. В его глазах есть что-то гордое. В каждом изгибе сломанного тела, в каждой складке величественных и неприступных гор слышатся отзвуки только

Демон лежит на плаще, который прикреплѐн драгоценными камнями к его спине. Природа, окружающая его, сурова. Заломленные над головой руки вместе с искажѐнным лицом образуют психологический образ композиции картины.

«Демон поверженный» захватывает не столько живописью, сколько зримым воплощением трагедии самого художника: в это время у Врубеля начинают проявляться психичес

В творчестве Врубеля мы находим гармонию живописного синтеза. Художник создал новый язык искусства, сочетающего в себе музыку, живопись и поэзию. Не случайно образ Демона, созданный Лермонтовым и Врубелем, обретает музыкальное воплощение. Гениальный русский композитор Антон Рубинштейн создаёт фантастическую оперу «Демон». Премьера оперы состоялась в Петербурге, в Мариинском театре, 13 января 1875 года. Затем 22 октября 1879 года была осуществлена постановка в Большом театре в Москве. Ярко и проникновенно воссоздаёт Рубинштейн колорит Кавказа, что подчёркивают прекрасные восточные танцы. Характеры героев даны в развитии.

Певцы,
исполняющие роль
Ариозо – Демона,
передавали
человечность его
страданий,
лирическое начало
души Демона. Новая
страница в
сценическую
историю Демона
вписана Фёдором
Шаляпиным. Эта
премьера состоялась
в канун революции
1905 года. Отсюда
главные мотивы –
богоборчество,
гордый вызов небу,
революционная

Во внешнем облике Демона артист исходил из картин и рисунков Врубеля. А. Тихонов пишет: «Смоляные до плеч волосы, сумасшедший излом бровей и облачная ткань одежд закрепляет его сходство с Демоном Врубеля... Он готов сразиться с небесами и ждёт достойного противника».

До Шаляпина мотив пробуждения в Демоне любви трактовался на сцене как победа добра и человечности. Шаляпин же понимал образ по-другому. Отказ от борьбы во имя любви – это поражение Демона. Остаться бунтарём - или смириться, любовью заслужить прощенье? Демон отрекается от бунта ради любимой. В его руках, протянутых к небу, - мольба, надежда, смирение. Но всё же Демон Шаляпина не был поверженным, сломленным. Путь его к добру сложен и мучителен. Нежность и любовь к Тамаре, звучащие в голосе певца, потрясали зал. Зрители разделились на два лагеря: тех, кто приветствовал революционные идеи

**ФЁДОР ШАЛЯПИН.А. РУБИНШТЕЙН "НЕ ПЛАЧЬ,
ДИТЯ..."
АРИЯ ДЕМОНА ИЗ ОПЕРЫ "ДЕМОН"(ПЕРВЫЙ
РОМАНС ДЕМОНА)..**

Одно из направлений современного искусства – жанр фэнтези. Художники подчёркивают одиночество заблудшей души, бесконечность мироздания.

Часто в картинах появляются трагические мотивы запретной любви мистического героя к земной красавице. Средства живописи позволяют в ярких фантастических образах увидеть известный сюжет.

Конечно, художники этого жанра часто увлекаются излишней декоративностью. В их картинах нет той правды жизни, искренности, что была в работах старых мастеров, но пластика образов, новые возможности графики и живописи говорят нам о том, что искусство находится на пороге новых открытий.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА.

1. М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Поэмы. изд. «Художественная литература», Ленинград, 1988 г.
2. И. Андроников. «Я хочу рассказать вам...», изд. «Советский писатель», Москва, 1965 г.
3. П.Суздаев «Врубель и Лермонтов», изд. «Изобразительное искусство», Москва, 1991 г.
4. «100 великих имён», №52, «Михаил Vrouбель», 2011 г.