

Искусство предвосхищает будущее

Урок 2. Предсказания в искусстве

Учитель Шевченко Е.Л.

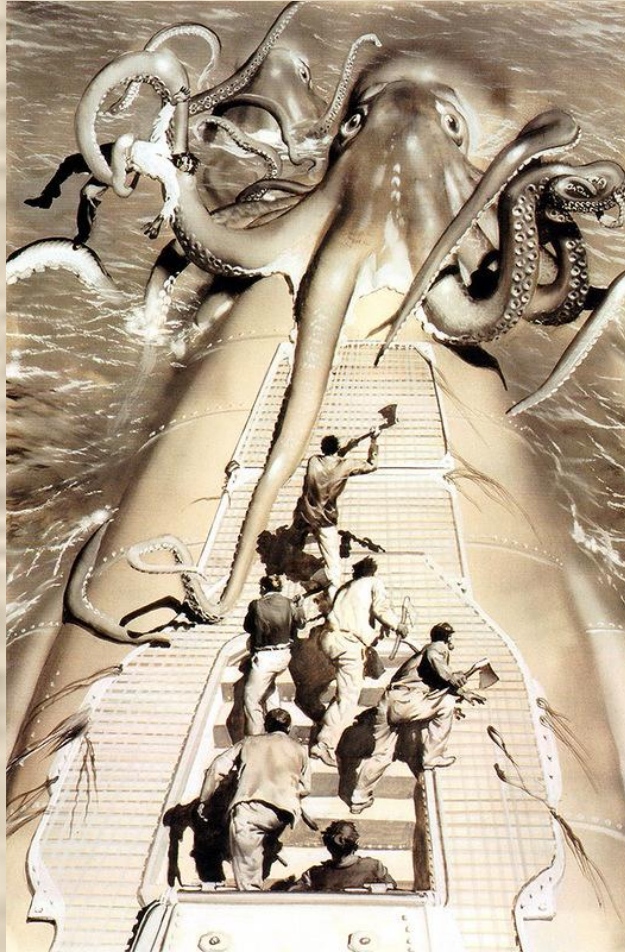
Вспомните

В истории человечества искусство не раз открывало знания, имеющие научное значение.

Чем интересна работа художника XVIII в. Ж.-Э. Лиотара «Шоколадница»?

Вспомните

Что предсказал Ж.
Верн в романе «20
тысяч лье под водой»?

Вспомните

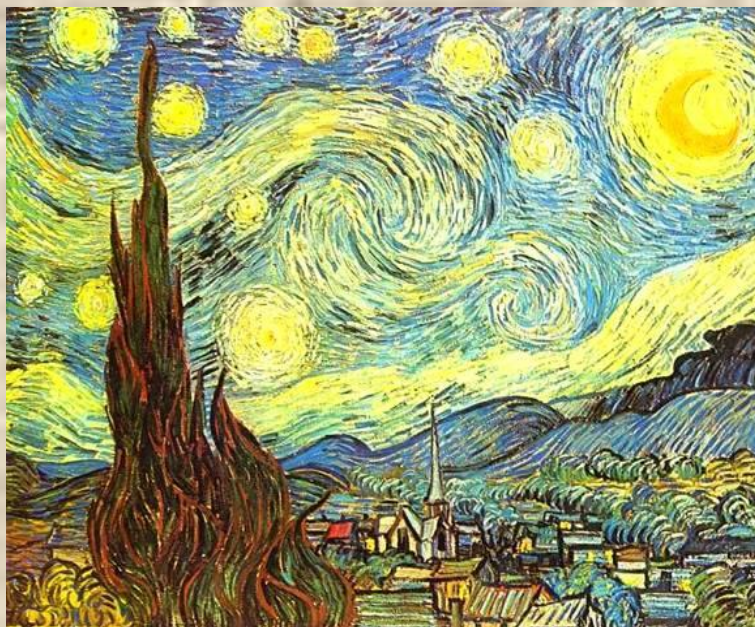

Назовите русского художника, разработавшего теорию влияния цвета на эмоции человека?

Основоположником какого направления в живописи он является?

Хаотично
закольцованная
манера письма
этого художника
не что иное, как
распределение
яркости,
соответствующее
математическому
описанию
турбулентного
потока.

Вспомните
названия его
картин.

Вспомните

Какой музыкальный жанр представляет собой некую образную модель строения Вселенной?

Предсказания в искусстве

Любое художественное произведение устремлено в будущее. В истории искусства можно найти много примеров предупреждения художниками своих сограждан о надвигающейся социальной опасности: войнах, расколах, революциях и т. п.

Альбрехт Дюрер

Немецкий живописец и график эпохи Возрождения *Альбрехт Дюрер* (1471—1528) создал серию гравюр «Апокалипсис» (греч. *apokalypsis* — откровение — это слово служит названием одной из древних церковных книг, которая содержит пророчества о конце света). Художник выразил тревожное ожидание всемирно-исторических перемен, которые действительно через некоторое время потрясли Германию.

А. Дюрер. Четыре всадника. Гравюра

Всадники — Смерть, Суд, Война, Мор — яростно проносятся по земле, не щадя ни королей, ни простолюдинов. Клубящиеся облака и горизонтальные штрихи фона увеличивают скорость этого бешеного галопа.

А. Дюрер. Четыре всадника

Все четыре всадника являются олицетворением известных библейских образов. Первый – лучник – это Победитель. Всадник, занесший над головой меч, символизирует Войну. Третий их спутник, Голод, держит в руках весы. Четвертый всадник – это Смерть. Чудовище, ползущее за ними, олицетворяет собой ад, где будут мучиться после смерти все грешники. В Библии эти всадники являются по очереди, и художники, иллюстрировавшие ее раньше, всегда изображали их порознь. Дюрер впервые объединил их в одной композиции.

А. Дюрер. Четыре всадника

В Библии эти всадники являются по очереди, и художники, иллюстрировавшие ее раньше, всегда изображали их порознь. Дюрер впервые объединил их в одной композиции.

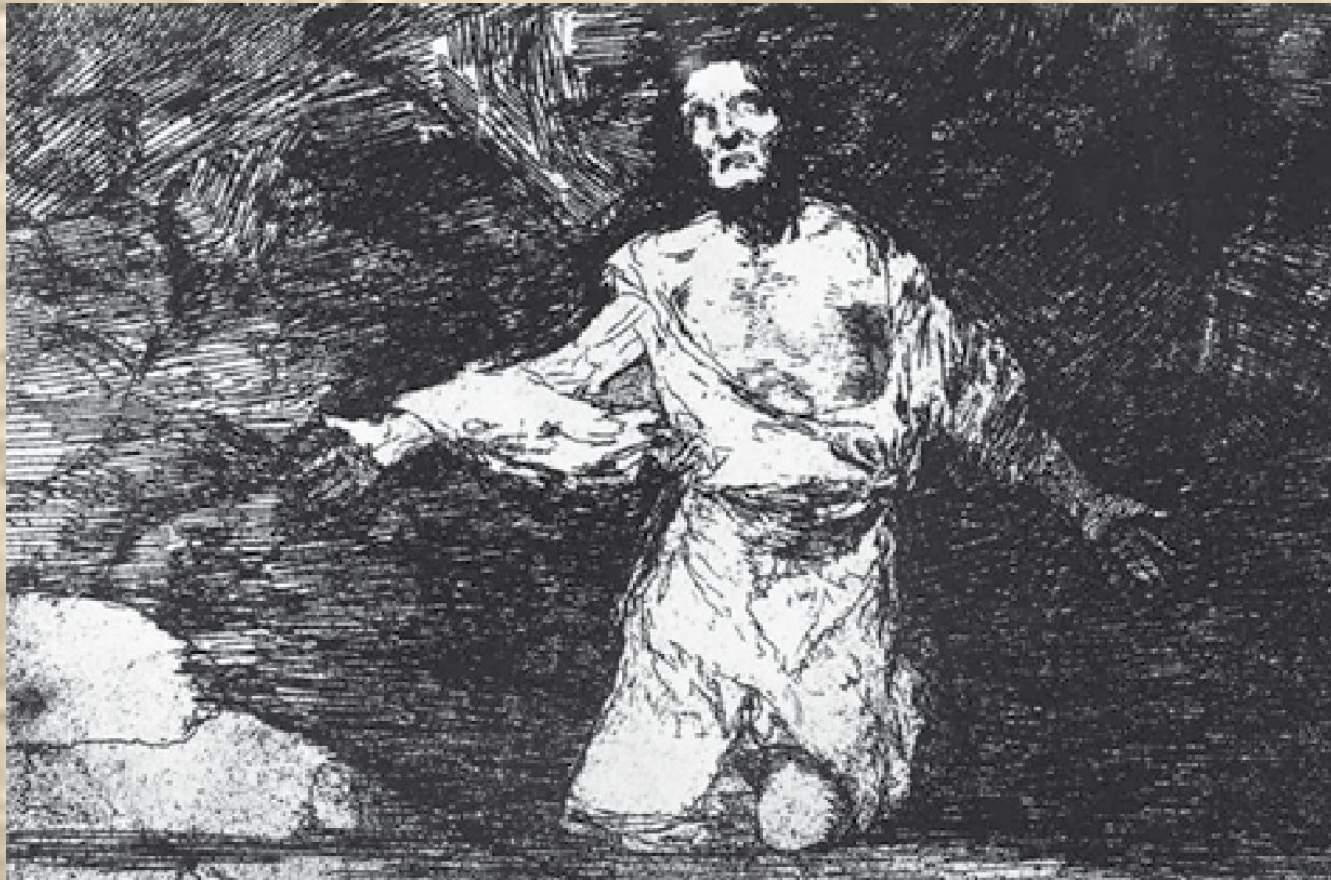
Всё как в жизни — война, мор, смерть, суд приходят вместе. Считается, что разгадка подобного размещения фигур — в желании Дюрера предупредить современников и потомков о том, что, сокрушив стену, которую в виде края гравюры воздвиг художник, всадники неминуемо неминуемо ворвутся в реальный мир.

Франсиско Гойя (1746-1828)

испанский художник и гравёр, один из первых и наиболее ярких мастеров изобразительного искусства эпохи романтизма.

***Ф. Гойя. Скорбное предчувствие будущего.
Офорт***

Серия офортов Ф.Гойи «Капричос».

- «Капричос» состоит из 80 офортов. Гравюры «Капричос» были опубликованы в 1799 г., в последний год XVIII столетия – Эпохи Просвещения, когда каждый уважающий себя интеллектуал бесконечно верил во всесилие человеческого разума.
- Сон разума рождает чудовищ.

Офорт – вид гравюры на металле, где углубленные элементы печатной формы создаются травлением металла кислотами. Офорт – способ гравирования и оттиск, полученный этим способом.

Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года» 1814г.

Андрей Вознесенский «Я — Гойя!»

Я — Гойя!

Глазницы воронок мне выклевал ворог,
слетая на поле нагое.

Я — горе.

Я — голос

Войны, городов головни
на снегу сорок первого года.

Я — голод.

Я — горло

Повешенной бабы, чье тело, как колокол,
было над площадью голой...

Я — Гойя!

О грозди

Возмездья! Взвил залпом на Запад
я пепел незваного гостя!

И в мемориальное небо вбил крепкие

звезды —

как гвозди.

Я — Гойя.

Б. Кустодиев. Большевик

Гигант с оловянными глазами с красным стягом в руках, как безумный Гулливер, не видя ничего ни перед, ни под собой, шагает «Вперед! Без страха и сомненья» по людскому муравейнику, и каждый его шаг – страшно представить! – будет стоить сотен и сотен человеческих жизней. На пути «большевика» теперь, - всего через один шаг! – здание храма! И, надо понимать, что оно под напором этого Гулливера не устоит. «Свобода, свобода, эх, эх без креста!» - написал за два года до этого А.Блок. Год создания «Большевика» (1920), ознаменовался окончанием Гражданской войны. Б.Кустодиев попытался доступными ему средствами предупредить соотечественников о возможной беде.

Б. Кустодиев. Большевик

К. Юон. Новая планета

Предсказания в музыке

В музыкальном искусстве примером такого рода предвидений может служить пьеса для оркестра «Вопрос, оставшийся без ответа» («Космический пейзаж») американского композитора [Ч. Айвза](#) (1874—1954). Она создана в начале XX в. — во время, когда совершались научные открытия в области покорения космоса и создания летательных аппаратов (К. Циолковский).

Эта пьеса, стала философским размышлением о месте и роли человека во Вселенной.

Задание. Послушайте музыку Ч. Айвза. Какое впечатление она произвела на вас?

Домашнее задание (на выбор)

- Рассмотрите картину К. Юона «Новая планета», написанную в 1921 г. Дайте интерпретацию идеи этой картины с позиции человека сегодняшнего дня.
- Посмотрите кинофильм «Андрей Рублев» (режиссер А. Тарковский, композитор В.Овчинников). Попробуйте объяснить, почему фильм, в котором Русская земля, истерзанная набегами татар и междоусобными войнами князей, голодом, произволом, жестокостью, вызывает все-таки светлые чувства.

Чарльз Айвз (1874-1954)

- **Вопрос, оставшийся без ответа** для камерного ансамбля (1906)
- В «Вопросе, оставшемся без ответа» нет ни цитат, ни сложных ритмических конструкций, а вся партитура помещается на нескольких страницах. Айвз добивается здесь огромной выразительности, лишь умело «расслаивая» разные типы звукового материала, разные «музыки». Одна из них – это чистый фон струнных, постоянно, несмотря ни на что, тянущих свой хорал, составленный из простых аккордов. *«Это – молчание друидов, – пишет Айвз, – которые ничего не знают, ничего не видят и ничего не слышат»*. Семь раз труба задает «вечный вопрос существования», который каждый раз звучит совершенно одинаково. И хотя партия трубы «вписывается» в метрическую сетку струнных, ритм ее вопроса оказывается инородным, принадлежащим другому миру. *«Поиски неведомого ответа, – пишет Айвз, – которые ведут флейты, подобные человеческим существам, постепенно активизируются (возрастает темп и сила звука)»*. Игра флейт никак не скоординирована со струнными и происходит как бы «поперек» них, совершенно в ином темпе и движении.
- *По материалам: С.Павлишин «Чарльз Айвз»*