

Искусство — проводник
духовной энергии

Особая сила искусства состоит не только в том, что оно доводит до нас информацию, но и о том, что может быть, еще важнее: оно является проводником духовной энергии.

Искусство благотворно воздействует на эмоции человека: вдохновляет, вселяет надежду, заставляет сопереживать.

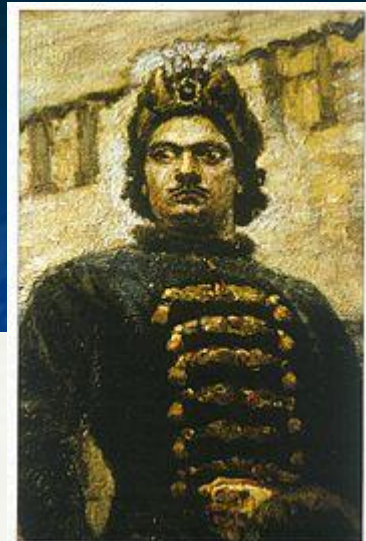

Виктор Попков «Шинель отца»

Своеобразный автопортрет художника. На картине художник изобразил себя в старой шинели, оставшейся от погибшего на войне отца. На дальнем плане витают бесплотные тени вдов, выполненные в скорбно-малиновом цвете. Полотно передает личные переживания художника, но еще оно восстанавливает духовное родство поколений, преемственность героических традиций, отдает благодарную дань военному прошлому.

Сама шинель — символ всех скорбящих по погибшим на войне.

Василий Суриков
«Утро стрелецкой казни», 1881

Суриков не показал самой казни, так как он не стремился шокировать зрителя, а хотел рассказать о трагической народной судьбе в момент исторического перелома. Художник сосредоточил внимание на душевном состоянии приговорённых и том, что переживает каждый из них в последние минуты своей жизни. сознание и свои чувства.

На картине два главных героя — молодой Пётр, сидящий на коне возле кремлёвских стен, и рыжий стрелец, гневно смотрящий на царя. Этот неистовый человек представляет собой эмоциональный центр композиции. Его руки связаны, ноги забиты в колодки, но он не смирился со своей участью. В руках он сжимает свечу с взметнувшимся языком пламени. Пётр смотрит на стрельцов не менее гневным и непримиримым взглядом. Он полон сознания своей правоты. Между фигурами стрельца и Петра можно провести диагональную линию, которая зрительно демонстрирует противостояние этих персонажей.

Зрители сопереживают стрельцам, проникаются их душевным состоянием. Ведь каждый из них по-своему переживает последние минуты жизни: одни — в состоянии страха и отчаяния, другие — в бессильной злобе, непокорности судьбе, третьи в слезах и молитвах.

Как происходит передача сообщения в искусстве

Произведения литературы – это тексты, но могут ли быть текстами картины или музыкальные произведения?

Оказывается, да!

Творцы разных эпох, создавая свои произведения (музыкальные, живописные, архитектурные и др.) передают определенные сообщения.

Слушатели, зрители, читатели, воспринимая их, «считывают» многозначную информацию, содержащуюся в художественных образах. Тем самым они приобщаются к идеям, которыми жили их создатели, к действительности, которая их окружала, и которую авторы пропустили через свое сознание и свои чувства.

В. Тропинин. Гитарист

Например, рассматривая известную картину В. Тропинина «Гитарист», зритель как бы прочитывает ее содержание, проживает ту ситуацию, которая изображена на полотне. Он видит музыканта-любителя, играющего на гитаре — инструменте, популярном для русского городского быта XIX в.

Для гитариста не важно, какое впечатление он производит на своих слушателей, а заодно и на зрителей. Он небрежно, по-домашнему одет. Скорее всего, он музицирует для себя или для близкого друга. Кажется, что звучит один из известных романсов или инструментальная пьеса того времени.

Во все времена для гитары сочиняли множество оригинальных произведений Н. Паганини, М. де Фалья, Э. Вила-Лобос, А. Сихра, А. Иванов-Крамской, В. Зинчук и др. С этим популярным инструментом вы не раз встретитесь и в живописи, и в поэзии.

Пабло Пикассо

"Гитарист" Пабло Пикассо

«Гитарист»

гитара плачет,
как вода по каналам — плачет,
как ветра над снегами — плачет,
не моли ее
о молчанье!

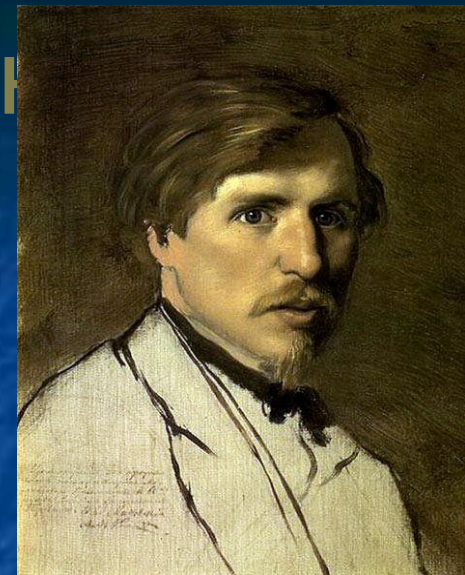
Так плачет закат о рассвете,
так плачет стрела без цели,
так песок раскаленный плачет
о прохладной красе камелий.
Так прощается с жизнью птица
под угрозой змеиного жала.

О, гитара,
бедная жертва
пяти проворных кинжалов!

Г. Лорка

Перевод М. Цветаевой

Илларион Прянишников
«Жестокие романсы» Илларион
Прянишников «Жестокие

Пабло Пикассо "Гитара" Пабло Пикассо "Гитара" 1913 Гитара

Начинается плач гитары.
Разбивается чаша утра.
Начинается плач гитары.
О, не жди от нее молчанья,
Не проси у нее молчанья!
Неустанно!

Анри Матисс «Женщина в желтом и голубом с гитарой» 1939 год

О, говори хоть ты со мной,
Подруга семиструнная!
Душа полна такой тоской,
А ночь такая лунная!
Вон там звезда одна горит
Так ярко и мучительно,
Лучами солнце шевелит
Дразня ее язвительно.
Чего от сердца нужно ей?
Ведь знает без того она,
Что к ней тоскою долгих дней
Вся жизнь моя прикована.

А. Григорьев

Знаки и символы в искусстве

Знаки и символы

С первобытных времен различные виды изображений (скульптурные, живописные, графические) являлись знаковыми и символическими кодами, которые использовались древними людьми для осуществления обрядов, сохранения и передачи информации. Любой значительный звук, жест, вещь, событие может быть либо знаком, либо символом.

Знаки и символы

Знаки- это общепринятые условные обозначения предметов, явлений, действий.

Примерами знаков могут служить дорожные знаки или условные обозначения на географических картах, звуковые сигналы **SOS** или сирены скорой помощи, самые разные жесты и т.п.

Знаки и символы

Символ – это предмет, действие и т.п., раскрывающий какой-либо образ, понятие, идею.

Символ воплощает общие для людей переживания, идеи.

Символ – это синтез знака и образа.

Знаки и символы

Знаки- это общепринятые условные обозначения предметов, явлений, действий.

Примерами знаков могут служить дорожные знаки или условные обозначения на географических картах, звуковые сигналы **SOS** или сирены скорой помощи, самые разные жесты и т.п.

Знаки и символы

Символ может быть обозначен числом, свойством, формой. Например, число **7** — символ совершенства и завершённости (семь дней в каждой фазе луны, семь цветов радуги, семь нот, семь дней недели, семь добродетелей, семь смертных грехов, семь таинств)

Иероним Босх
(ок. **1460 -1516**)
Семь смертных грехов

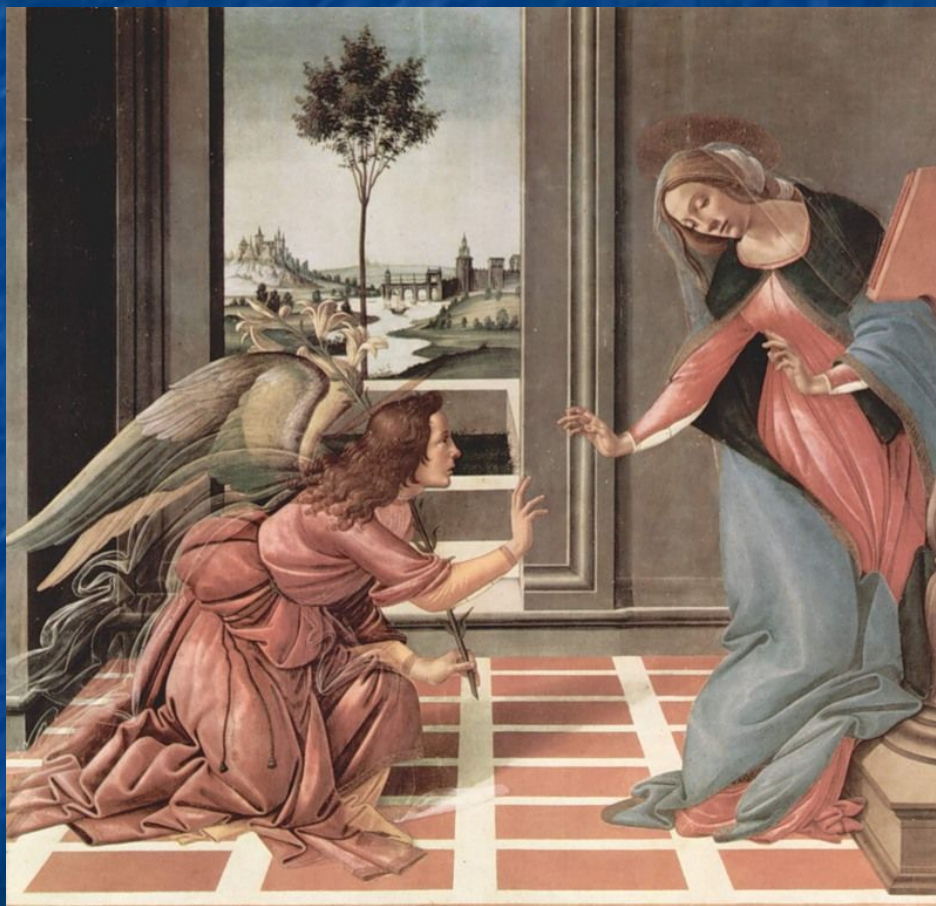
Знаки и символы

**Иероним Босх (Около
1450-1516) Триптих Сад
земных наслаждений.**

Искусство говорит с людьми на языке **символов**. Символ в искусстве является художественным образом, воплощающем какую-либо идею. Символ, как загадка, многозначен, его смыслы можно раскрывать до бесконечности в отличие от знака, который всеми понимается одинаково. Глубина понимания символа зависит от способности человека к интерпретации, от его эрудиции и интуиции.

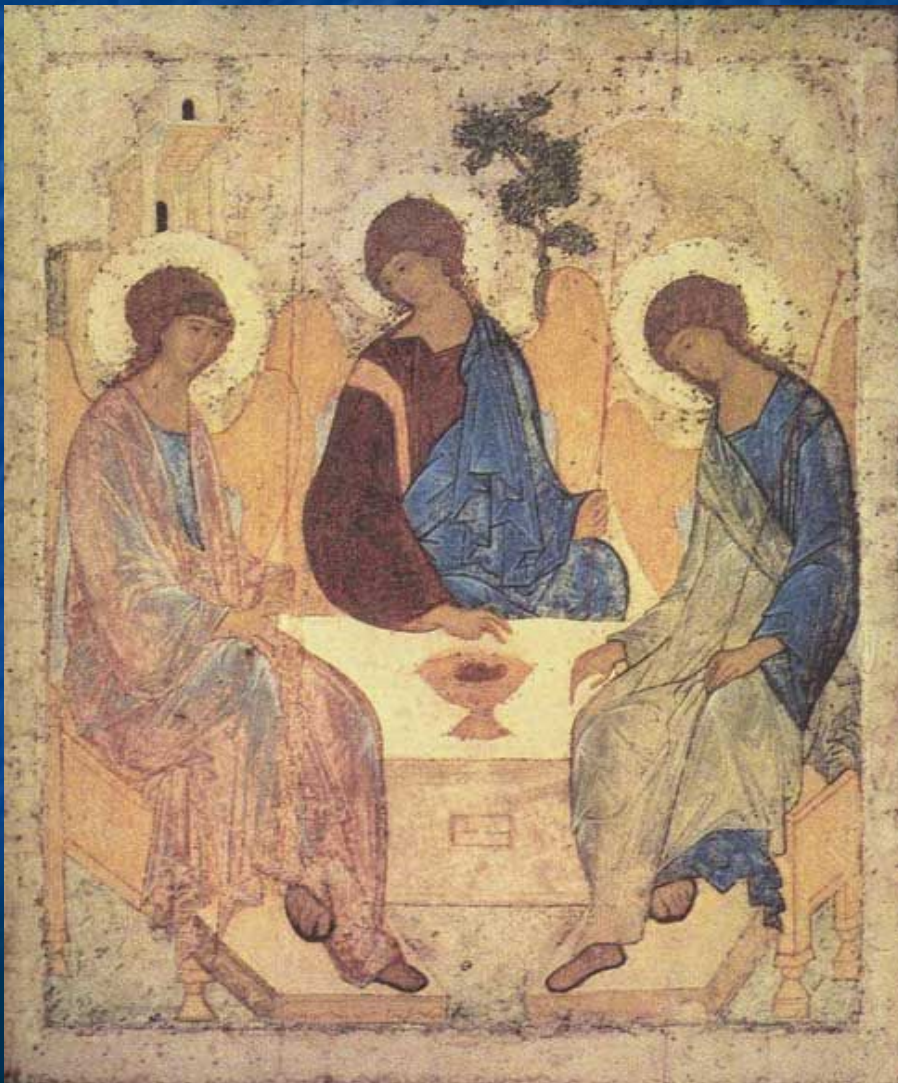
Знаки и символы

В истории были эпохи, когда люди особенно часто обращались к символам в искусстве. В Средние века особый интерес представляла устремленность человека к Богу. Поэтому вещи, окружавшие человека, интересовали художника лишь в той степени, в которой они были связаны со смыслом Священного Писания. На многих средневековых картинах изображаются **чаша, виноград (вино) и хлеб** — символы таинства причащения; **цветы лилии или ириса** — символ Богородицы.

С. Боттичелли «Благовещение»

Знаки и символы

Выбор колорита, цвета также символичен:

красно-коричневый являлся символом всего земного (глина, земля); **красный** — цвет пролитой жертвенной крови, огонь веры;

голубой или синий символизировал все небесное, святое;

а **зеленый** — цвет надежды, цвет жизни, символ утешения, возрождения к новой жизни.

Троица. Андрей Рублев.

Знаки и символы

С XV в. изображенные на картине вещи наделяются одновременно двойным смыслом — религиозным и бытовым. В религиозном находит продолжение традиционная божественная символика Средневековья.

В бытовом проявляется обычная значимость вещи в повседневной жизни человека.

Джузаппе Рекки. Натюрморт с пятью чувствами.

В искусстве Неаполя своё место занимали картины на темы пяти чувств человека - слуха, зрения, вкуса, обоняния, осязания. Известные картины Хосе де Риберы на эту же тематику. Осязание у Риберы олицетворял слепой скульптор, обоняние - крестьянин с чесноком, слух - весёлая девчонка с тамбурином. Для каждого из чувств была отдельная картина.

Джузеппе Рекки, мастер натюрмортов, решил эту проблему как настоящий последователь лаконизма в одной картине. На небольшом столе он разложил несколько предметов, которые олицетворяли пять чувств человека: лютня - слух, тетрадь с нотами - зрение, блюдо из ижею - вкус, подзорная труба и очки - ещё одно напоминание о зрении, цветы - обоняние. Для олицетворения осязания осталась небольшая шкатулка.

Ю. Ван Стрек. Суета сует

Многие произведения **XVII** в. носят символический характер, который зачастую передается представленными в них предметами: бокалами с вином, хлебом, рыбой, увядшими цветами, часами и др. Иногда обычные предметы, необычно соединенные в одной композиции, представляют собой сложные для разгадывания образные коды.

Особенно это характерно для распространенного в **XVII** в. натюрморта, называемого *ванитас* (**vanitas** — суета сует) и напоминающего человеку о бренности его существования.

- Череп — напоминание о неизбежности смерти.
- Мыльные пузыри — краткость жизни и внезапность смерти; отсылка к выражению *homo bulla* — «человек есть мыльный пузырь».
- Кубки, игральные карты или кости, шахматы (редко) — знак ошибочной жизненной цели, поиска удовольствий и грешной жизни.
- Песочные и механические часы — быстротечность времени.
- Музыкальные инструменты, ноты — краткость и эфемерная природа жизни, символ искусств.
- Оружие и доспехи — символ власти и могущества, обозначение того, что нельзя забрать с собой в могилу.
- Короны и папские тиары, скипетры и державы, венки из листьев — знаки преходящего земного господства, которому противопоставлен небесный мировой порядок.

Балтазар ван дер Аст «Корзина фруктов»

В картине множество замаскированной символики.

Присутствие дефектов и червоточин, бабочек, стрекоз и мух - очень необычно для натюрмортов.

Если предположить, что здесь яблоки символизируют победу над грехом, а насекомые и ящерицы часто связывались со злом, то этот обычный

сюжет - ящерица грызущая яблоко, выпавшее из корзины, превращается в сцену борьбы добра и зла.

Кипренский Орест Адамович - Портрет Екатерины Сергеевны Авдулиной.

На Авдулиной жемчужное ожерелье.
Жемчуг в христианской символике
означает одновременно и богатство духа, и
горе, печаль.

И если сама Авдулина является
воплощением хрупкой молодой красоты и
духовности, то тёмные грозовые тучи и
едва заметная в сумраке, полого
поднимающаяся по холму дорога
символизируют трудный жизненный путь и
навешают мысль о хрупкости и
беззащитности одухотворённой красоты в
нашем суровом мире.

Свёрнутый и опущенный вниз веер в руке
символизирует исчезновение.

Во время работы над портретом художником владели грустные думы, которые
кратко можно выразить словами Фридриха Шиллера: *Прекрасное всё гибнет в
лучшем цвете,*

Таков удел прекрасного на свете.

Символы в архитектуре

Очень выразительна, например, символика православных храмов. Символично и количество глав на храме. Если у храма одна глава, значит он посвящен **Господу Иисусу Христу**. Две главы напоминают нам двойственную природу Христа: **Бога и Человека**.

Три главы храма указывают на **три лица Святой Троицы**; Пять глав означают **Иисуса Христа и четырёх евангелистов**;

семь глав — **семь святых таинств и семь Вселенских Соборов**;

тринадцать — **Иисуса Христа и 12 апостолов**.

Автопортрет в фетровой шляпе. Ван Гог Винсент.

Портреты, пейзажи,
натюрморты, жанровые
сцены

Винсента ван Гога
(1853—1890) отражают его
мятежную, независимую от
канонов и норм, одинокую
душу.

В. Ван Гог. Звездная ночь

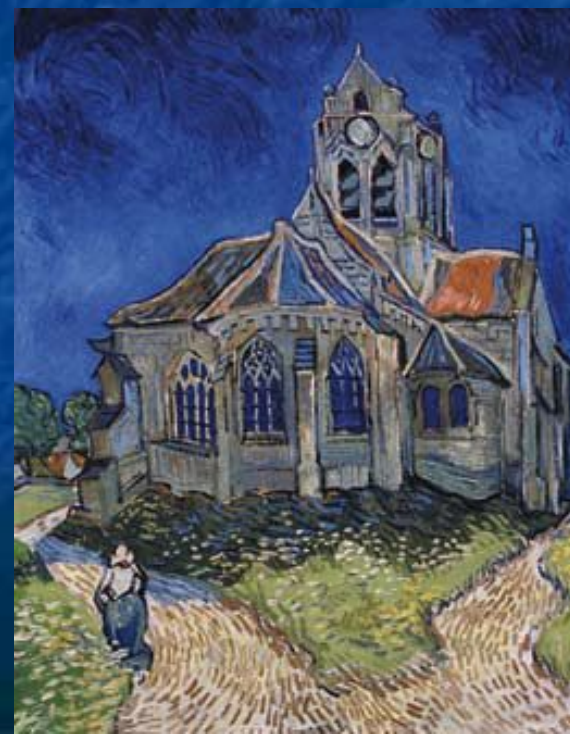
Его работы пронизаны чувством острой тревоги и смятения. Сложный внутренний мир художника часто раскрывается посредством символов. Ван Гог стремился отразить содержание с помощью экспрессивных, психологически насыщенных цветов.

СИМВОЛЫ В ЖИВОПИСИ

В. Ван Гог. Натюрморт с
олеандром

«Я попытался выразить красным и зеленым цветом ужасные страсти человека», — говорил художник. Эмоциональный накал во много раз усиливался благодаря используемому мастером приему наложения краски мелкими штриховыми линиями и волнообразному ритму их движения.

В. Ван Гог. Церковь в Овере

Символы в живописи

П. Пикассо. Музыкальные инструменты.

Использовал символику в своих произведениях и **Пабло Пикассо (1881—1973)**. Персонажами его натюрмортов часто были музыкальные инструменты. Возможно, это связано с изысканностью их форм, а может быть, со стремлением синтезировать живопись и музыку.

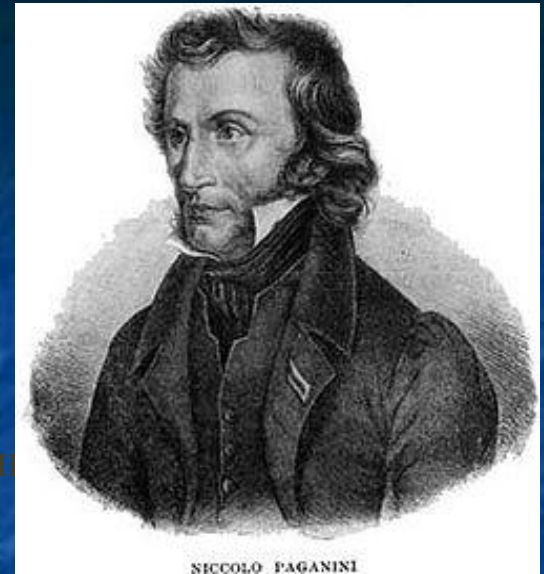

П. Пикассо. Скрипка.

Символы в музыке

Н. Паганини «Вечное Движение»

Музыкальное искусство говорит с нами языком звуков и наполнено тайнами. С поразительным разнообразием и глубиной с помощью системы знаков и символов музыка выражает богатейший мир человеческих чувств. Даже отдельный звук с учетом всех его сторон — высоты, длительности, тембра, громкости представляет собой знак-интонацию. Он может свидетельствовать о робости или уверенности, скованности или свободе, нежности или грубости.

Символом воплощения образа «вечного движения» стали инструментальные пьесы **«Perpetuum mobile» («Вечное движение»)** самых разных композиторов: Н. Паганини, Ф. Мендельсона, Н.Римского-Корсакова и др.

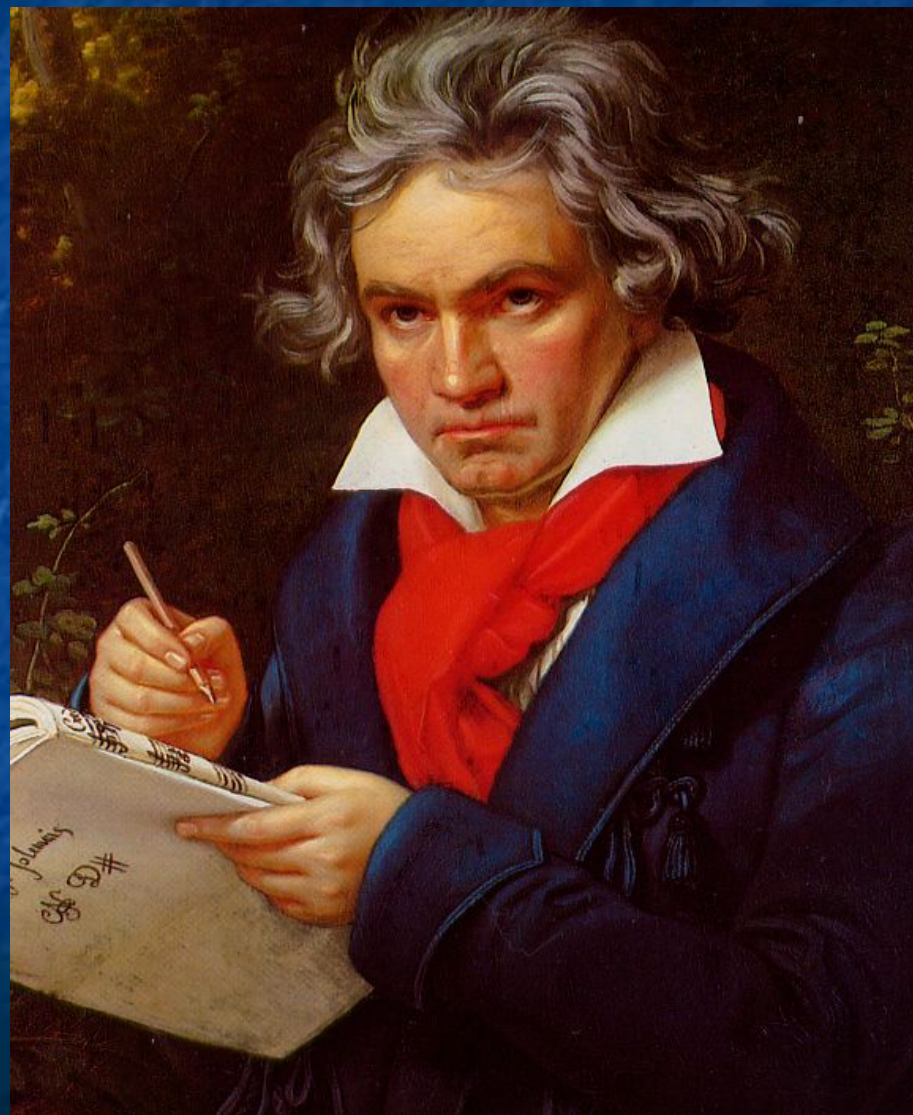
Симфония №5 Л. Бетховена

Музыкальным знаком, который становится символом, можно назвать мотив судьбы — зерно-интонацию, из которой вырастает вся

Симфония №5 Л. Бетховена.

И таких примеров в музыкальном искусстве множество.

Музыкальными символами, олицетворяющими собой единство народа, его культуру, гордость за свою страну, являются государственные гимны.

Домашнее задание

- Подберите произведения — музыкальные, поэтические или изобразительного искусства, которые языком знаков и символов рассказали бы о каком-либо событии вашей жизни, о том, что оставило след в вашей памяти, в душе.

Спасибо
за
внимание