КАКИМИ СРЕДСТВАМИ ВОЗДЕЙСТВУЕТ ИСКУССТВО? (2)

РИТМ

В искусстве велика и разнообразна роль ритма. Ритм - это упорядоченность, чередование каких-либо элементов, происходящее с определённой последовательностью, частотой.

Слово ритм (греческое rhythmos — движение, такт), происходит от rhein — течь.

В музыке, поэзии это понятие передаёт "текучесть", напевность мелодии, речи. Ритм является одним из основных элементов выразительности мелодии. Одни ритмы характерны, например, для маршей, другие — для колыбельных и т. д.

Ритм является и основой организации стиха. Значительна его роль в создании настроения, выражаемого в поэтическом произведении.

Строки из стихотворения *А. С. Пушкина "Бесы":*

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.

Данный ритм называется *четырёхстопным хореем*. Он создаёт энергичный темп речи. В этом стихотворении он усиливает настроение тревоги.

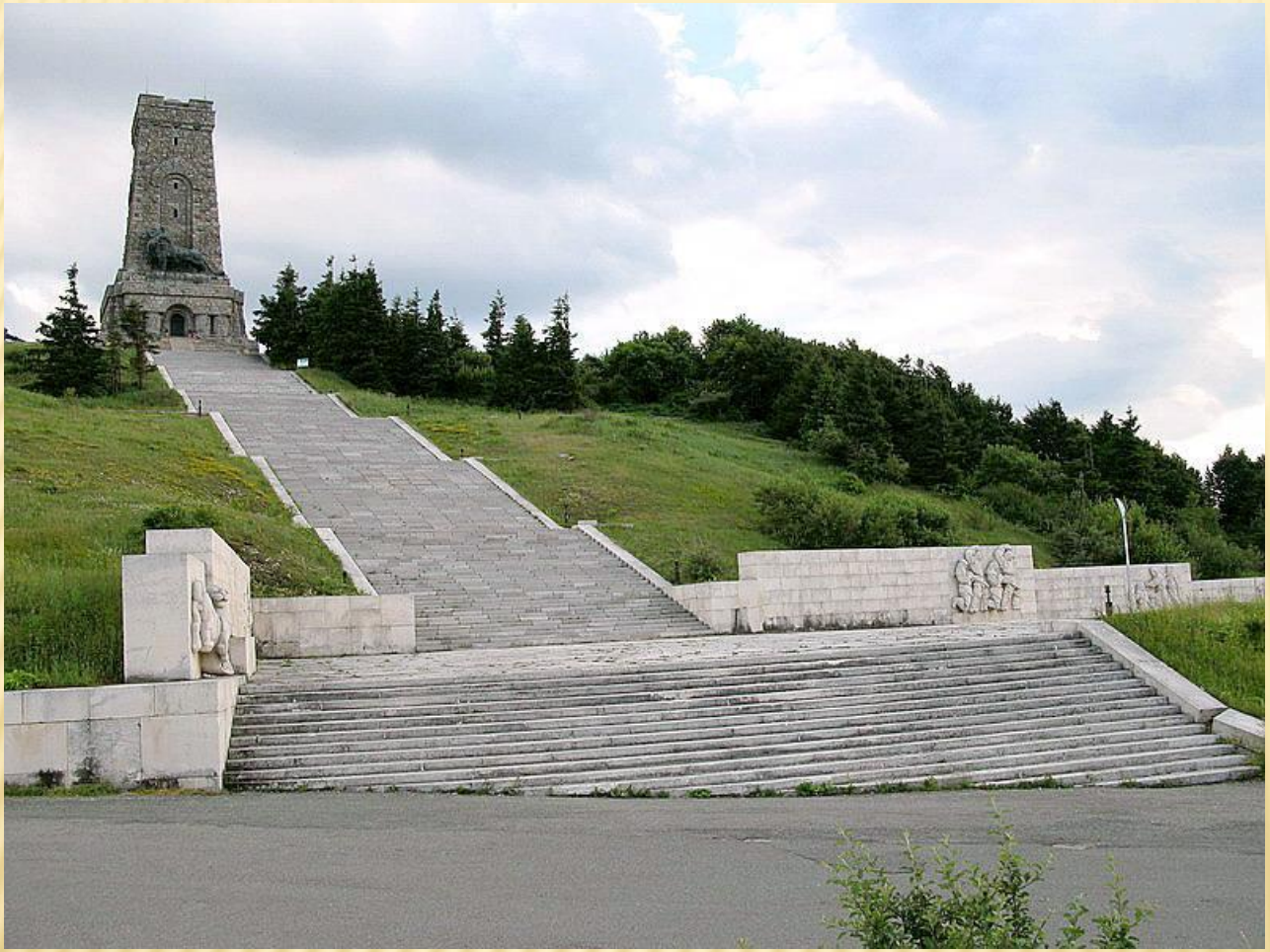
Теперь сравните с хореем ритм
"Песни о вещем Олеге" А. С. Пушкина:

Как ныне сбирается вещий Олег
Отмстить неразумным хозарам:
Их села и нивы за буйный набег
Обрёк он мечам и пожарам…

Этот ритм, *четырёхстопный амфибрахий*, подходит для передачи торжественной повествовательной речи и часто используется поэтами в балладах.

И в архитектуре ритм — средство воздействия на наши чувства. Например, *анфилада*, с её ритмической повторяемостью проемов, симметрично расположенных вдоль одной оси, даёт ощущение бесконечности пространства, огромности здания.

Золотая анфилада Екатерининского дворца



Монумент Шипка в Болгарии

Длинные лестницы, поднимающиеся вверх, ритм ступенек, способствуют созданию ощущения бесконечности, величия, стройности, напоминают о преодолении препятствий, ступеней на пути к достижению великой цели. Поэтому такой ритм часто используют при создании мемориалов.

Реймский собор, Франция

Ритм готических церквей — это ритм множества вытянутых, устремлённых вверх, к небу, архитектурных форм: шпилей, готических сводов и т. д. Здесь ритм служит выражению стремления к небесному, высшему, создаёт молитвенное настроение.

В живописи ритм также играет огромную роль. Он не всегда сразу заметен зрителю, но он быстро и сильно действует на него, настраивая на нужный лад.

Здесь господствует упорядоченный ритм стен и башен Кремля, виселиц, стройных рядов солдат Преображенского полка, царской свиты. Слева — готовящиеся к казни стрельцы и сочувствующий им народ. Они изображены на фоне как бы обезглавленного собора Василия Блаженного. Это намёк и на то, что Пётр I отливал пушки из церковных колоколов, лишал церковь её языка, и на то, что казнь стрельцов похожа на обезглавливание сил старой Руси, сопротивлявшейся прозападным реформам Петра I.

Узорчатая архитектура собора Василия Блаженного, цветные купола, перекликаются с пестрой, нарядно и разнообразно одетой народной толпой. Картина асимметрична. Народ занимает большую часть её пространства. На стрельцах белые чистые рубахи смертников. В их руках горящие свечи. Суриков явно сочувствует народу, стрельцам. Поэтому Пётр I, виселицы и Преображенский полк отодвинуты на второй план, в правый угол картины.

К. Брюллов в картине "Последний день Помпеи" **при помощи пересекающихся ритмических линий создаёт впечатление хаоса, сумятицы, царящих в огромной толпе.**

Одну ритмическую диагональ составляют линии, параллельные линиям падающих с крыши статуй: вытянутая вверх рука отца, которого несут сыновья, склонённая влево семейная группа с маленьким ребенком, склонившаяся в ту же сторону дочь в группе матери с дочерьми в левом углу картины.

Каждая из этих линий продолжена позами других персонажей. Этот ритм пересекает другой, встречный ему. Он создаётся из линии руки девушки в левом углу картины и воздетой вверх руки отца из семейной группы с маленьким ребенком, позой отца в зелёной тоге. Пересечение этих ритмов хорошо видно в группе в правом углу картины.

Третий, пересекающийся с двумя другими ритм, вертикальный. Его образуют стены зданий. Именно такое разнообразие пересекающихся ритмов и создаёт впечатление хаоса, придаёт напряжённость и динамизм всему действию.

На знаменитой картине ***Сандро Боттичелли «Весна»***

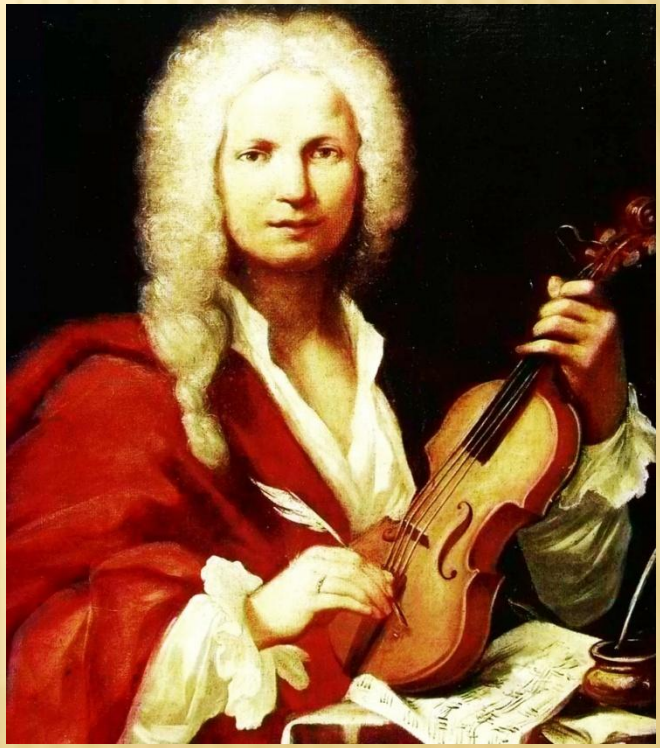
Персонажи как будто не замечают друг друга, фигуры существуют независимо друг от друга.
Прозрачные одежды едва прикрывают тонкие, гибкие тела. Ясные и, в то же время, тягуче-нежные линии создают ощущение зачарованности. На всех лицах лежит тень невысказанной грусти. Фигуры как будто двигаются с бесшумной легкостью.
Их объединяет общий ритм.

Сопоставим особенности композиции этого живописного полотна с особенностями построения (формой) музыкального произведения с тем же названием.

«Весна» **— первый концерт в цикле концертов *«Времена года» Антонио Вивальди.***

Концерты этого цикла — программная музыка, так как каждому из концертов композитор предпослал сонет. Музыка точно следует за образами стихов.

Антонио Вивальди
(1678–1741)



Первая часть концерта «Весна грядет!» открывается необычайно радостным мотивом, иллюстрирующим ликование, вызванное приходом весны, — играет весь оркестр.

Весна грядет! И радостною песней
Полна природа. Солнце и тепло,
Журчат ручьи. И праздничные вести
Зефир разносит, точно волшебство.
Вдруг набегают бархатные тучи,
Как благовест, звучит небесный гром.
Но быстро иссякает вихрь могучий,
И щебет вновь плывет в пространстве голубом.

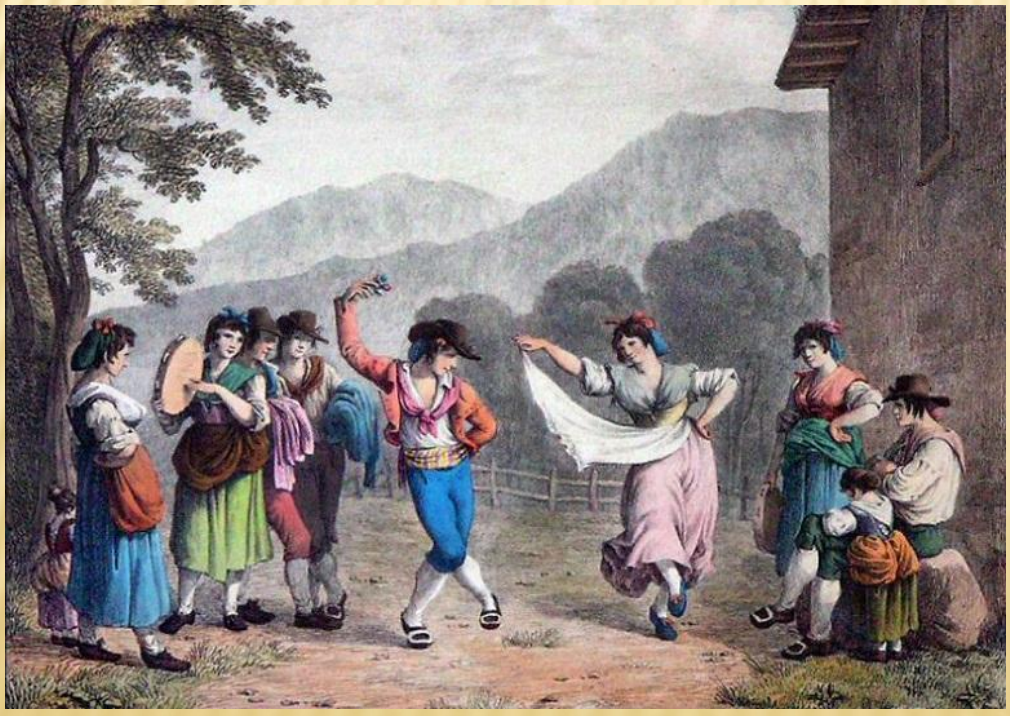
Вторая часть — «Сон крестьянина». Вивальди не без юмора нарисовал картину сладкого сна — солирующая скрипка поет мелодию, очень тихое (*pp*) звучание всех скрипок оркестра изображает шелест листвы, а голоса альтов — лай собаки, «охраняющей» сон хозяина.

Цветов дыханье, шелест трав,
Полна природа грёз.
Спит пастушок, за день устав,
И тявкает чуть слышно пёс.

А. Венецианов. Спящий пастушок

Третья часть «Танец-пастораль» полна энергии и жизнерадостности. Ритм этой части напоминает поступь старинного итальянского танца сицилианы, его особый признак — повторяющаяся ритмическая фигура

Пастушеской волынки звук
Разносится, гудящий над лугами,
И нимф танцующих волшебный круг
Весны расцвечен дивными лучами.



ФАКТУРА

Фактýра (от лат. factūra — обработка, строение) — характер поверхности художественного произведения, её обработки в изобразительных **искусствах**, своеобразие художественной техники в поэзии, музыке, живописи или скульптуре.

В живописи - характер красочного слоя: например, "открытая" фактура (широкий мазок, неровный слой краски) или "скрытая«, гладкая фактура;
в скульптуре и декоративно-прикладном искусстве - полированная, шероховатая и т. д. поверхность статуи, рельефа, сосуда и др.

"открытая" фактура

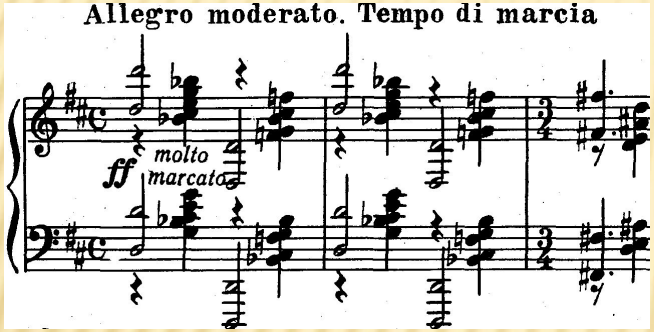
В. Ван Гог. «Автопортрет»

«скрытая" фактура

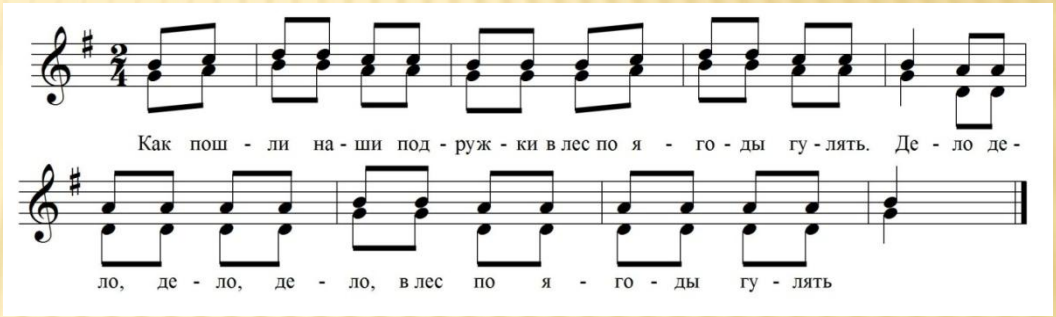
Ф.Боровиковский «Портрет Лопухиной»

В ***музыке под фактурой*** понимают характер, тип взаимоотношений различных голосов музыкальной ткани:

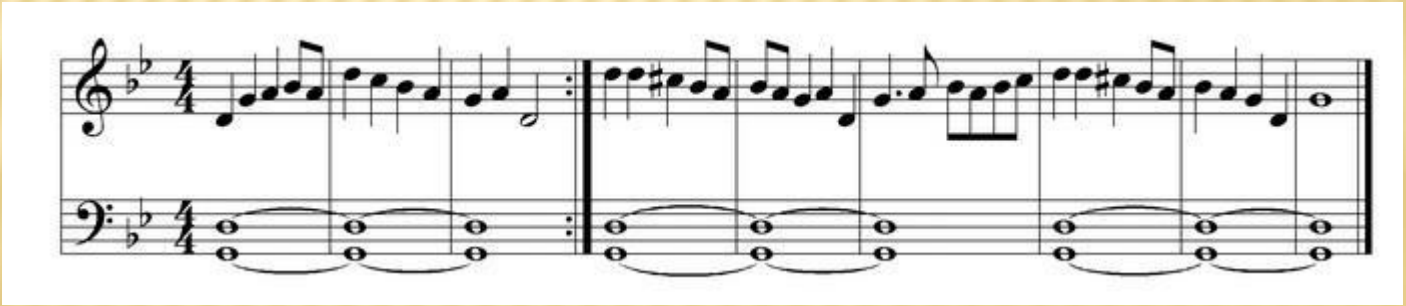
- ❖ гармоническая (аккордовая), в которой голоса движутся «стройными рядами»;
- ❖ полифоническая, в которой каждый голос самостоятелен;
- ❖ гомофонно-гармоническая.



1



2



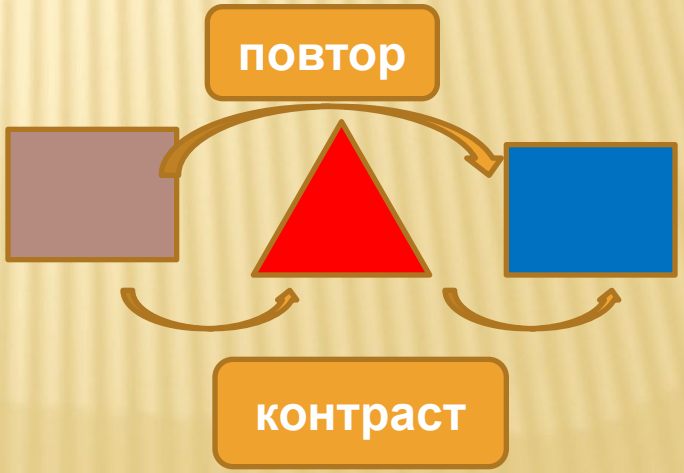
3

ФОРМА

В *изобразительном искусстве* *форма* — это очертание, наружный вид, контур предмета.
Самые простые формы приближаются к квадрату, треугольнику, кругу, «амёбе».
Каждая форма имеет свой характер.

Музыкальные формы:

- *одночастная*

- *двухчастная*

- *трёхчастная*