Мастер-класс

ИМПРЕССИОНИЗМ ИЛИ ГЛУБОКИЙ ОБМОРОК СИРЕНИ

Автор: Хвостикова Ирина Николаевна, учитель ИЗО МОБУСОШ № 4 г.Новокубанска.

Перед вами стихотворение Мандельштама, пытаясь разгадать которое, бьются поэты, художники, литературоведы, просто любители искусства. По поводу этого стихотворения исписаны тысячи страниц, предложены сотни вариантов.

СЛАЙД 2.

Давно выяснили, что оно создано под впечатлением картины Клода Моне под названием «Сирень на солнце». Давно просмотрели каждую деталь на картине.

СЛАЙД 3. У вас тоже есть такая возможность. Пытались найти шмеля, который «хозяйничает» в «этом солнечном развале». Давайте и мы с вами попробуем проанализировать это стихотворение.

СЛАЙД 4.

Художник нам изобразил

Глубокий обморок сирени.

Здесь очень хорошо ощущается ирония поэта. Дело в том, что первая и вторая строчки абсолютно не соответствуют друг другу. Первая - традиционное начало лекции традиционного музейного экскурсовода. Вторая же звучит так, что, услыхав её, нормальный музейный экскурсовод тотчас же сам упал бы в обморок. Потому что после традиционной первой строчки должна следовать столь же традиционная вторая. Например, так:

Художник нам изобразил Сирень под жарким июньским солнцем.

И вдруг совершенно неожиданное про то, что на картине изображён «Глубокий обморок сирени»!!!

А дальше — и совсем уж не про живопись, а почему-то про музыку:

И красок звучные ступени

На холст, как струпья, положил.

Почему же краски стали «звучными ступенями»? Да, конечно же, потому что в музыке, как и в живописи, есть единые понятия и слова. Например, *цветовая гамма* в живописи и *гамма в музык*е; *хроматика цвета в живописи* и *хроматическая гамма в музыке*, *музыкальный и живописный колорит*.

Но почему ступени красок звучат? Да это же прямая аналогия с высказыванием Микеланджело гения эпохи Возрождения, который сказал: *«Хорошая живопись — это музыка, это мелодия».*

СЛАЙД 5.

А что может значить строка «Он понял масла густоту»? Думаю, не что иное, как тайное продолжение идеи связи между живописью и музыкой. Ибо «густота масла» идёт по аналогии с густотой звука. Масло в живописи - то же, что звук в музыке. Музыкальный звук может быть густым, как масло, и прозрачно-акварельным. А вот дальше - совсем уж непросто:

Его запёкшееся лето

Лиловым мозгом разогрето,

Расширенное в духоту.

Поскольку тела при нагревании расширяются, то лето расширилось, как тело, из-за духоты стало материально осязаемым. Но что это за «лиловый мозг», который «разогрел» лето? Речь, думается мне, идёт о мозге создателя этой жары на холсте. О мозге художника.

СЛАЙД 6.

Мозг, который, как кажется художнику, сам стал лиловым из-за огромного количества сиренево-лиловых оттенков. Мозг мастера, который воссоздал на полотне «запёкшееся лето». Известно, что лиловый цвет тормозит всякую деятельность. Когда жара достигает пределов, а солнце палит немилосердно, то перед уставшими от света и жары глазами человека появляются лиловые пятна. Еще один вариант трактовки – очертание куста сирени, которое имеет форму мозга.

СЛАЙД 7.

А дальше:

А тень-то, тень всё лиловей...

СЛАЙД 8.

Почему тень лиловей? Да потому, что в правой части картины виден особый сгусток лилового цвета, который можно представить как дым кухни, которая находится за деревьями. Поэтому следом появляется образ возможных «поваров на кухне», которые «готовят жирных голубей». Но откуда известно, что голуби жирные? А по дыму. Ведь когда жарят жирную пищу, то жир, стекая на огонь, увеличивает количество дыма. Другой вариант – аналогии Мандельштама с Францией. Чем славится эта страна? Конечно, своей кулинарией, именно там употребляют в пищу голубей, лягушек.

Но есть в этом четверостишии одна строчка, которую совершенно невозможно объяснить логически.

СЛАЙД 9.

А тень-то, тень всё лиловей,

Свисток иль хлыст, как спичка, тухнет,

Ты скажешь: повара на кухне

Готовят жирных голубей.

Вот это странное «свисток иль хлыст, как спичка, тухнет». Что это? Давайте попробуем представить и объяснить. Воздух на картине столь плотен, так насыщен, что если засвистеть в свисток, то звук не пройдёт - он потухнет в плотности картины. Как жар спички не ощутить в жаре лета. И хлыст не в состоянии рассечь эту бесконечную плотность живописной фактуры. Нет места ни для звука, ни для проникновения.

Теперь можно вздохнуть спокойно.

СЛАЙД 10.

Потому что последние строки стиха — это сама суть живописи не только данного художника-импрессиониста, но и импрессионизма как художественного направления в изобразительном искусстве.

Давайте посмотрим на последние четыре последние строчки и выделим слова - самые важные для характеристики живописи таких художников импрессионистов, как Клод Моне и Камиль Писарро, Пьер Огюст Ренуар и Эдгар Дега, Альфред Сисслей и Эдуард Мане:

Угадывается качель,

Недомалёваны вуали,

И в этом солнечном развале

Уже хозяйничает шмель.

Всё, что бы ни писали искусствоведы о художниках-импрессионистах, толстые книги и диссертации - все эти писания будут вариациями на тему

УГАДЫВАЕТСЯ, НЕДОМАЛЁВАНЫ, СОЛНЕЧНЫЙ РАЗВАЛ.

СЛАЙД 11

Весь импрессионизм в живописи - это намёки, загадки, полутона, недосказанность, тайна, солнечные блики, развалы, блёстки.

Одним словом - «впечатления» (от французского impression «впечатление»).

Обобщили все, что мы сказали об этом стихотворении?

А теперь забудьте... Потому что, возможно, мы на сто процентов неправы в своём анализе.

А может быть... на пятьдесят. Или на десять. Но неправы мы, конечно, прежде всего, в главном.

В том, что осмелились оценивать импрессионизм с... позиций рассуждающего логика.

Как исправить эту ситуацию? Только одним.

Предложить вам послушать музыку композитора-импрессиониста. Нашими комментариями к стихотворению Мандельштама «Импрессионизм» я хотела увести вас как можно дальше ото всех будничных, ото всех профессиональных и бытовых проблем. От всего, что можно потрогать, переставить, оценить.

С тем чтобы создать особое состояние, при котором главная задача нашей жизни - подумать о том, что

* может существовать «расширенное в духоту» лето,
* вместе с вами попытаться оценить «красок звучные ступени», «густоту масла», «обморок сирени».

И это значит, что вы сейчас готовы услышать музыку композитора-импрессиониста - француза Клода Дебюсси. И всё, о чём мы говорили до этого, мы делали с одной целью - до предела обострить наши с вами уникальные ***способности к восприятию деталей.*** А это значит - совершенно особое внимание к каждой секунде звучания музыки, к каждому движению, к каждому созвучию или аккорду.

Импрессионизм настолько хрупок, расплывчат, загадочен, что важность общения с ним и в музыке и в живописи сродни приёму необходимых для жизнедеятельности лекарств.

Против каких болезней нужно «принимать» импрессионизм именно сегодня? Прежде всего, против заболевания века - депрессии.

Против стресса, связанного с перегрузкой информацией.

Против чрезмерного прагматизма и зловещей материальности жизни.

Против всех видов нервного переутомления.

Для снятия напряжения.

Для пробуждения творческих процессов.

Прослушав и почувствовав музыку Дебюсси, вы сделаете огромный шаг в сторону постижения музыки, задача которой

СЛАЙД 12.

не рассказать, а недосказать,

не завершить, а незавершить,

не утверждать, а впечатлять.

Не сообщить, а намекнуть.

Ведь даже «вуали недомалёваны». А вуаль - сама по себе уже что-то расплывчатое, нереальное, скрытое. И когда мы хотим завуалировать мысль, то мы как бы не высказываем её прямо - мысль звучит как намёк.

Послушайте прелюдию Клода Дебюсси «Лунный свет».

Для восприятия подобной музыки лучше всего было бы принять горизонтальное положение или хотя бы закрыть глаза.

Дабы никакие обыденные осязаемые вещи, всякие стулья, столы и прочая реальность и привычность, не отвлекали вас от общения с непредметным миром.

Слушание музыки Дебюсси - сродни медитации, полному погружению в таинства звуков. К тому же, его музыка, при достаточном погружении в неё, помогает снять усталость.

Слушайте же! А на чистом листе бумаги попытайтесь собственным творчеством приблизиться к импрессионизму.

Это могут быть несколько поэтических слов, несколько цветных линий... А возможно, только то, что лишь вы способны воссоздать, то, что мне сейчас даже не приходит в голову. Потому что каждый человек — уникален и неповторим.

СЛАЙД 13. (Слушаем 5 мин.)

Если вы почувствовали желание смотреть картины художников-импрессионистов, слушать музыку композиторов-импрессионистов – значит, наш опыт удался.

СЛАЙД 14.

В заключении несколько слов о музыке Дебюсси. Дело в том, что этот композитор, проживший целых 18 лет в XX веке, на самом деле смело обращается к древнейшей музыке. Музыке тех времен человеческой истории, когда не было привычных для нас сегодня, да и в последние столетия, тяготений к аккордам. Основой был один звук. Один завораживающий звук.

Все остальные звуки ответвлялись от него, а затем, словно притянутые магнитом, вливались. Дебюсси не испугался после стольких лет развития европейской музыки вернуть нам магию одного, двух, трёх звуков. Без мажора и минора. Без привычных последовательностей аккордов. Когда мы впервые слушаем музыку Дебюсси, то испытываем странное состояние, потому что в ней нет привычного развития, традиционных опор. Его звуки словно повисают в воздухе. Они бесплотны.

Это музыка созерцания. Она живёт не движениями. Всплесками. Она — круги на воде. Она - созерцание капли росы, в которой отражается солнце.

Эта музыка - изображение не явлений, но их отблесков. Не выражение чувств, а скольжение.

СЛАЙД 15.

Подчиняясь законам построения законченного произведения я хочу «закольцевать» свое выступление и закончить его словами о Мандельштаме.

Французская живопись конца 19-го – начала 20-го века была для него чем-то новым. Свои походы в музей он сравнивал с промыванием глаза:

«***Тут я растягивал зрение и окунал глаз в широкую рюмку моря, чтобы вышла из него наружу всякая соринка и слеза»***

Осип Мандельштам восхищался импрессионистской и постимпрессионистской живописью и даже дает своего рода указания тем, кто хочет попытаться «вылечиться от наивного реализма».

Созерцание картин согласно его мысли должно иметь три фазы.

1. Сначала глаз должен привыкнуть к температуре красок.
2. Затем наблюдатель должен снять с картины внешний, «реалистический» слой.
3. И только тогда включается последняя фаза: сопоставление с идеей художественного произведения.

Стихотворение «Импрессионизм» можно рассматривать как своего рода выполнение этого предписания.

...Возвращаясь после этой встречи, не спешите. Посмотрите ещё раз вокруг.

Полюбуйтесь деталями нашего мира.

Пастернак сказал, что поэзия — *в* ***траве*** *под ногами.*

Нужно только наклониться и взять.

Найдите стихотворение Пастернака, которое начинается словами «**Давай ронять слова**».

Я не хочу приводить его здесь из-за того, что два великих стиха двух огромных поэтов в одной встрече могут создать перегрузку, которая иногда в искусстве именуется «монотонией роскоши». Это - когда образов так много, что человек устаёт их воспринимать. **Но вполне** возможно, что стихотворение Пастернака о «всесильном боге деталей» **станет одним** из любимейших ваших стихов.

Давай ронять слова,

Как сад - янтарь и цедру,

Рассеянно и щедро,

Едва, едва, едва.

Не надо толковать,

Зачем так церемонно

Мареной и лимоном

Обрызнута листва.

Кто иглы заслезил

И хлынул через жерди

На ноты, к этажерке

Сквозь шлюзы жалюзи.

Кто коврик за дверьми

Рябиной иссурьмил,

Рядном сквозных, красивых,

Трепещущих курсивов.

Ты спросишь, кто велит,

Чтоб август был велик,

Кому ничто не мелко,

Кто погружён в отделку

Кленового листа

И с дней Экклезиаста

Не покидал поста

За тёской алебастра?

Ты спросишь, кто велит,

Чтоб губы астр и далий

Сентябрьские страдали?

Чтоб мелкий лист ракит

С седых кариатид

Слетал на сырость плит

Осенних госпиталей?

Ты спросишь, кто велит? –

Всесильный бог деталей,

Всесильный бог любви,

Ягайлов и Ядвиг.

Не знаю, решена ль

Загадка зги загробной,

Но жизнь, как тишина

Осенняя, - подробна.

БОРИС ПАСТЕРНАК