

Музыкально- поэтическая символика Огня

Составитель: Воробьева Валентина Викторовна

Как вы думаете,
какой символ несет в
себе огонь?

Символика огня получила глубинное измерение, поскольку огонь есть метафора для описания самого Бога (Яхве - огонь рождающий).

Огонь является:

- символом торжества света и жизни над смертью и мраком;
- символом очищения и домашнего богатства;
- символом обновления и рождения в новом воплощении (вспомним того же феникса, что, умирая, сгорает и рождается вновь из пепла молодым и красивым);
- символом жизненной энергии, плодородия, олицетворения солнца и солнечного света.

Откуда появился огонь?
Какой силой он обладает?

**Агуня - Бог Земного Огня,
младший из Сварожичей.**

К. Васильев

«Человек с филином»

Как вы думаете, о чем картина К. Васильева?

Какой смысл вложил художник в горящую свечу и горящий свиток на картине «Человек с филином»?

В качестве подсказки: назовите корень слова «просвещение»?

Почему говорят «Учение- свет, а неученье- тьма»? (свет = знания).

Свет, свечи... А это что за символ?

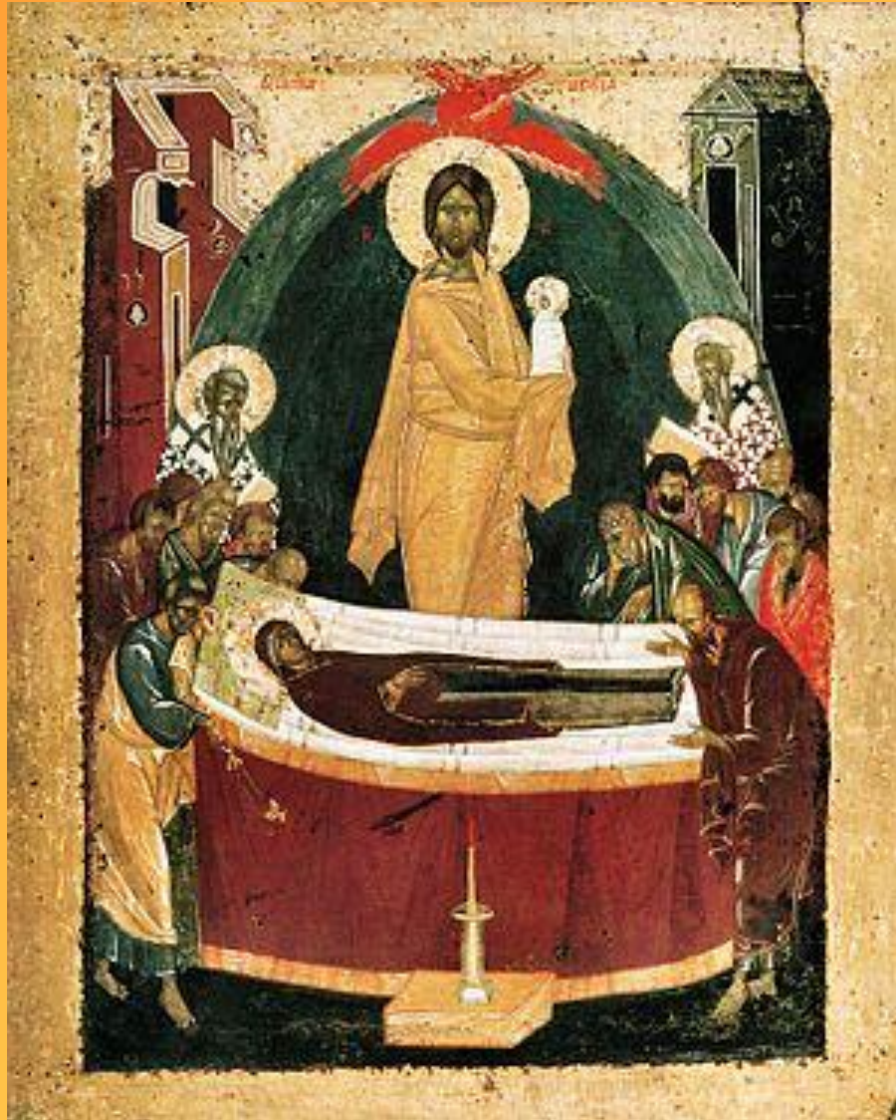
В христианской традиции свеча — божественный свет, сияющий в мире, свидетельство причастности человека к Божественному.

Чистота воска означала чистоту человека, мягкость — его способность слушать волю Бога. Три совмещенные свечи — Святая Троица, триединство мира.

Свет во тьме светит, и тьма не объяла его...

Свеча — вечный спутник человека на дороге жизни. Тропинка, выложенная горящими свечами, была символом пути, на котором человек не одинок: идущие впереди оставляли зажженные огоньки тем, кто идет следом

ИКОНА «УСПЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ»

Во время молитвы на Елеонской горе Божией Матери явился архангел Гавриил и сообщил радостную весть, что скоро Господь возьмет Ее к Себе. При прощании с апостолами Богородица обещала не оставлять их и всех христиан после Своей смерти. В час успения Сам Господь Иисус Христос, окруженный ангелами, явился и принял Ее душу.

На иконе «Успение Богородицы» горящая свеча говорит о чем?

А какой герой мифов
Древней Греции тоже
связан с огнем?

ПРОМЕТЕЙ

Прометей несёт людям
огонь ([Генрих Фридрих
Фюгер](#), 1817 г.).

ПРОМЕТЕЙ

В горе Мосхе, на Лемносе, из горна своего друга Гефеста похитил Прометей огонь для людей.

А.Скрябин

В начале XX в. **Александр Николаевич Скрябин** (1871/72—1915) — выдающийся русский композитор, пианист, педагог —создает оригинальное симфоническое произведение **«Прометей» («Поэма огня»)**.

Оно предполагает использование цветного света во время исполнения музыки. Это было ново и необычно. В основе поэмы лежит древнегреческий миф о Прометее, который похитил огонь у богов и подарил его людям.

По-гречески слово **«прометей»** означает **«провидец», «смотрящий вперед»**.

Образ Прометея — одна из вечных тем искусства. С мифом о Прометее связывали Симфонию №5 Л. Бетховена, а финал Симфонии №3 («Героической») вырос непосредственно из музыки, которая первоначально была задумана как музыка балета «Прометей».

Миф= Прометей

Бетховен= Симфония
5

Бетховен= Симфония
3

А. Скрябина вдохновляли **две идеи**: выражение энергии, движения, жизни, творчества и стремление «пропеть гимн дерзновенной воле человека».

Композитор так определял содержание поэмы: *«Прометей есть символ, в разных формах встречающийся во всех древних учениях. Это активная энергия Вселенной, творческий принцип, это — огонь, свет, жизнь, борьба, усилие, мысль».*

Не случайно музыкальные темы поэмы получили образные характеристики: «тема творческих устремлений», «тема воли», «тема разума», «тема наслаждения» и др.

Ж.-М. Жарр

Борис Владимирович Асафьев

Как пишет Б. Асафьев: «Скрябин мыслил параллельными цветомзыкальными образами», «К пламени», «Гирлянды», «Темное пламя» - предвестники музыки с реальным светом. В «Прометее» Скрябин решается на «визуализацию» собственных цвето-тональных представлений, и как воплощение этого, им была придумана так называемая «световая строка».

В 1907 году для Скрябина проблема световых эффектов уже существовала. В «Поэме экстаза» справа от нотных линеек, на которых были эскизы ее будущих тем и гармоний, Скрябин написал: б/ж/кр/зел/черн... Но что конкретно означают эти записи из-за неполноты сведений неизвестно.

Какой символ он вкладывал в определенный цвет, вы сейчас читаете отрывок из учебника?

При жизни Скрябину не удалось реализовать световой проект, в котором композитор мечтал воплотить движущиеся линии и формы, громадные «огненные столбы», «текущую архитектуру». Однако идея зримой музыки оказалась чрезвычайно созвучной художникам русского авангарда, дала толчок опытам с движущейся абстрактной живописью и интереснейшим изобретениям.

Скрябин=
Прометей

Скрябин+
Кандинский

Н.Рерих

В. Кандинский.
Контрастные звуки

Появились цветосветовые установки, аппарат «Цветомузыка», оптический синтезатор звука, который был назван в честь Александра Николаевича Скрябина — АНС.

Все эти направления позднее воплотились современной электронной музыке (Э. Артемьев, А. Рыбников, Ж.-М. Жарр и др.).

Со световой партией «Прометей» впервые был исполнен 20 мая 1915 года в нью-йоркском Карнеги-Холле Оркестром Русского симфонического общества под управлением Модеста Альтшулера. Для этой премьеры Альтшулер заказал инженеру Престону Миллару новый световой инструмент, которому изобретатель дал название «хромолла; исполнение световой партии вызвало многочисленные проблемы и было холодно встречено критикой.

В 60-70-е гг. к исполнению произведения Скрябина со световой партией вновь возник интерес. В 1962 г., по сообщению режиссёра Булата Галеева, полная версия «Прометея» была исполнена в Казани, а в 1965 г. на музыку Скрябина был снят светомузыкальный фильм.

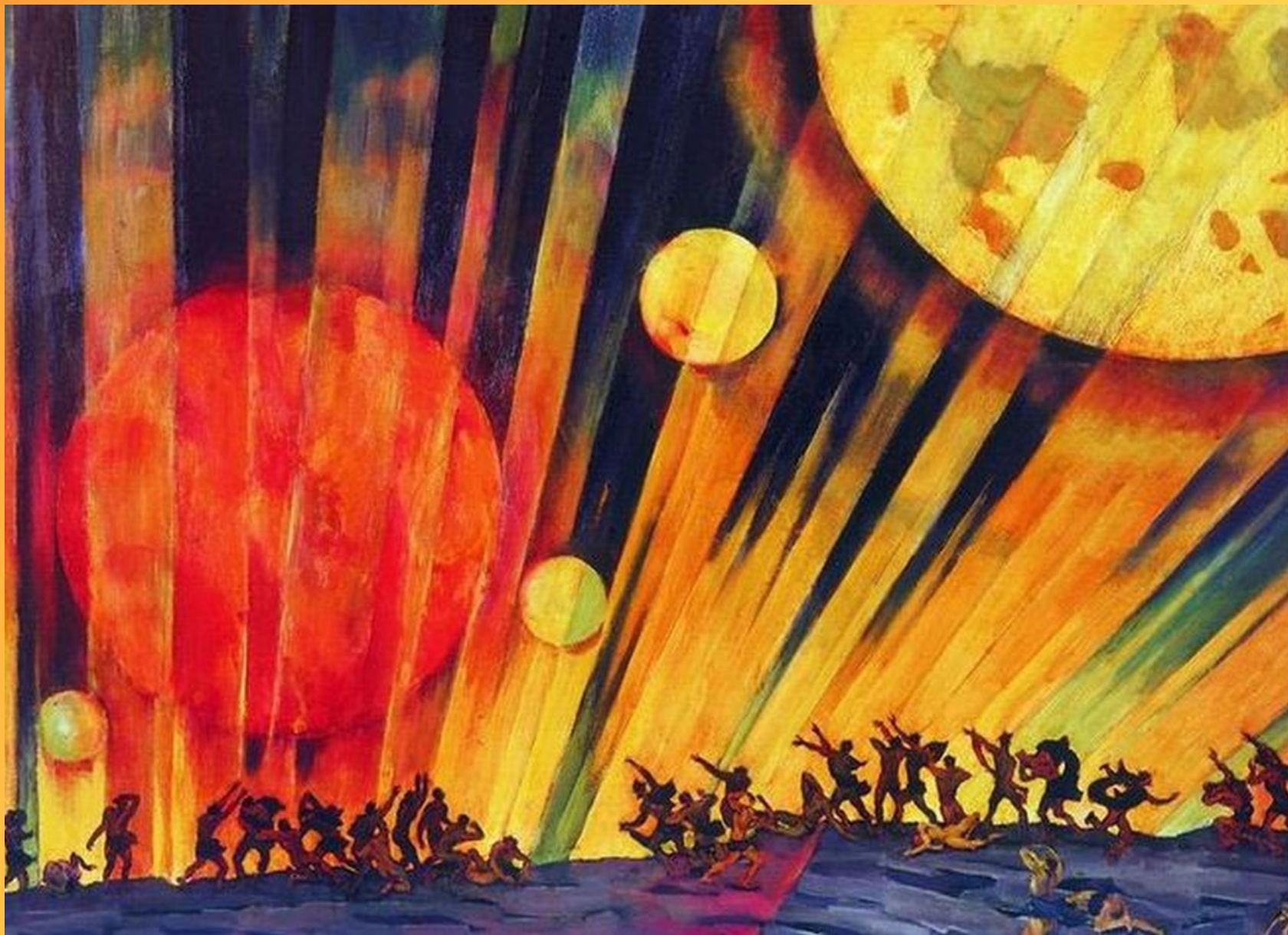
В 1972 году исполнение поэмы Государственным академическим симфоническим оркестром СССР под управлением Е. Светланова было записано на фирме «Мелодия».

Сравните высказывания двух композиторов. Что их объединяет?

Бетховен: «Моя готовность служить своим искусством бедному страждущему человечеству никогда, начиная с детских лет, не нуждалась ни в какой награде, кроме внутренней удовлетворенности».

Скрябин: «Иду сказать людям, что они сильны и могучи. Чтобы стать оптимистом... нужно испытать отчаяние и победить его».

Константин Юон. "Новая планета" 1921

К.Юон

Армагеддон 1940 г. Н.Рерих

Н.Рерих

Святая София. Н. Рерих

Н.Рерих

К.Бальмонт

Огонь

Не устану тебя восхвалять,
О внезапный, о страшный, о вкрадчивый,
На тебе расплавляют металлы,
Близ тебя создают и куют.

«Будем как солнце»

Огнепоклонником я прежде был когда-то,
Огнепоклонником останусь я всегда.
Мое индийское мышление богато Разнообразием
рассвета и заката,
Я между смертными — падучая звезда.
Средь человеческих бесцветных привидений, Меж
этих будничных безжизненных теней,
Я вспышка яркая, блаженство исступлений, Игрою
красочной светло венчанный гений,
Я праздник радости, расцвета и огней.
Как обольстительна в провалах тьмы комета! Она
пугает мысль и радует мечту.
На всем моем пути есть светлая примета,
Мой взор — блестящий круг, за мною — вихри света,
Из тьмы и пламени узоры я плету.

Жар-Птица

То, что люди называли по наивности любовью,
То, чего они искали, мир не раз окрасив кровью,
Эту чудную Жар-Птицу я в руках своих держу,
Как поймать ее, я знаю, но другим не расскажу.
Что другие, что мне люди!
Пусть они идут по краю,
Я за край взглянуть умею и свою бездонность знаю.
То, что в пропастях и безднах, мне известно навсегда, Мне
смеется там блаженство, где другим грозит беда. День
мой ярче дня земного, ночь моя не ночь людская, Мысль
моя дрожит безбрежно, в запредельность убегая. И меня
поймут лишь души, что похожи на меня,
Люди с волей, люди с кровью, духи страсти и огня!

К. Д. Бальмонт. Стихотворения.

Библиотека поэта. Большая серия. 2-е изд.

Ленинград: "Советский писатель", 1969.

17.06.1882 — 06.04.1971. Композитор. И Стравинский

И.Стравинский

Паганини Н. — Никколо Паганини Никколо Паганини (итал.; 27 октября 1782, Генуя 27 мая 1840, Ницца) итальянский скрипач и гитарист виртуоз, композитор.

Н.Паганини

Мануэль **де Фалья** (исп., 23 ноября 1876, Кадис — 14 ноября 1946, Альта-Грасиа, Аргентина) — испанский композитор, пианист, музыковед.

М. де Фалья

Домашнее задание

- Стихотворение Н. Заболоцкого «Что есть красота?»
- Миф о Нарциссе.

