

**Музыкально-
поэтическая
символика
огня**

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?

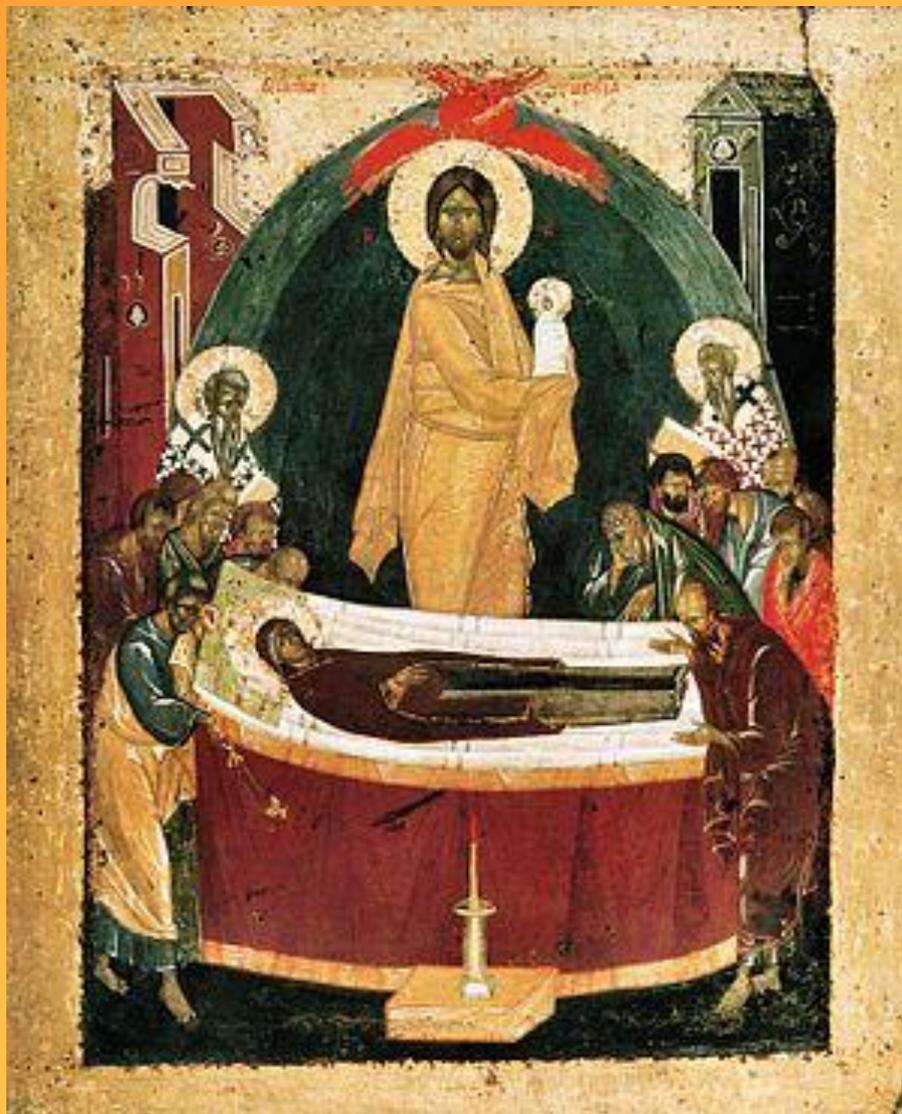
В христианской традиции свеча — божественный свет, сияющий в мире, свидетельство причастности человека к Божественному.

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 прочитаете отрывок из учебника и выпишите в тетрадь?

На работу - 5 минут.

Во вступлении (интродукции) таинственное повествование символизирует темный, сине-лилово-серый хаос. На фоне «прометеевской гармонии» вступает мелодия — символ дерзновенной мечты самого Прометея. «Живое дыхание» космической стихии прорезывает соло трубы.

Главная тема экспозиции обозначена композитором в световой строке как ярко-синяя. Психологически насыщенная разработка ассоциировалась у Скрябина с **красным цветом**. В репризе — кульминация поэмы с ее органами и колокольными звучностями. Здесь Скрябин предполагал «озарение» всего зала ослепительными лучами белого света. Неожиданно резкое завершение поэмы производит впечатление внезапно угасшего пламени грандиозного, космического пожара.

При жизни Скрябину не удалось реализовать световой проект, в котором композитор мечтал воплотить движущиеся линии и формы, громадные «огненные столбы», «течущую 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 Со световой партией «Прометей» впервые был исполнен 20 мая 1915 года Со световой партией «Прометей» впервые был исполнен 20 мая 1915 года в нью-йоркском Карнеги-Холле 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 «хромола»; исполнение световой партии вызвало многочисленные проблемы и было холодно встречено критикой.

В 60-70-е В 60-70-е гг. к исполнению произведения Скрябина со световой партией вновь возник интерес. В 1962 В 60-70-е гг. к исполнению произведения Скрябина со световой партией вновь возник интерес. В 1962 г., по сообщению режиссёра Булата Гадлова, первая версия «Прометейя» была исполнена в Ка произведения Скрябина со светов г., по сообщению режиссёра Була была исполнена в Казани, а в 196 светомузыкальный фильм.

В 1972 году В 1972 году испо академическим симфоническим с поэмы Государственным академи 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».

Художественно-творческое задание

- Выполните самостоятельную работу на тему «Образы солнца, огня в литературе, живописи и музыке»

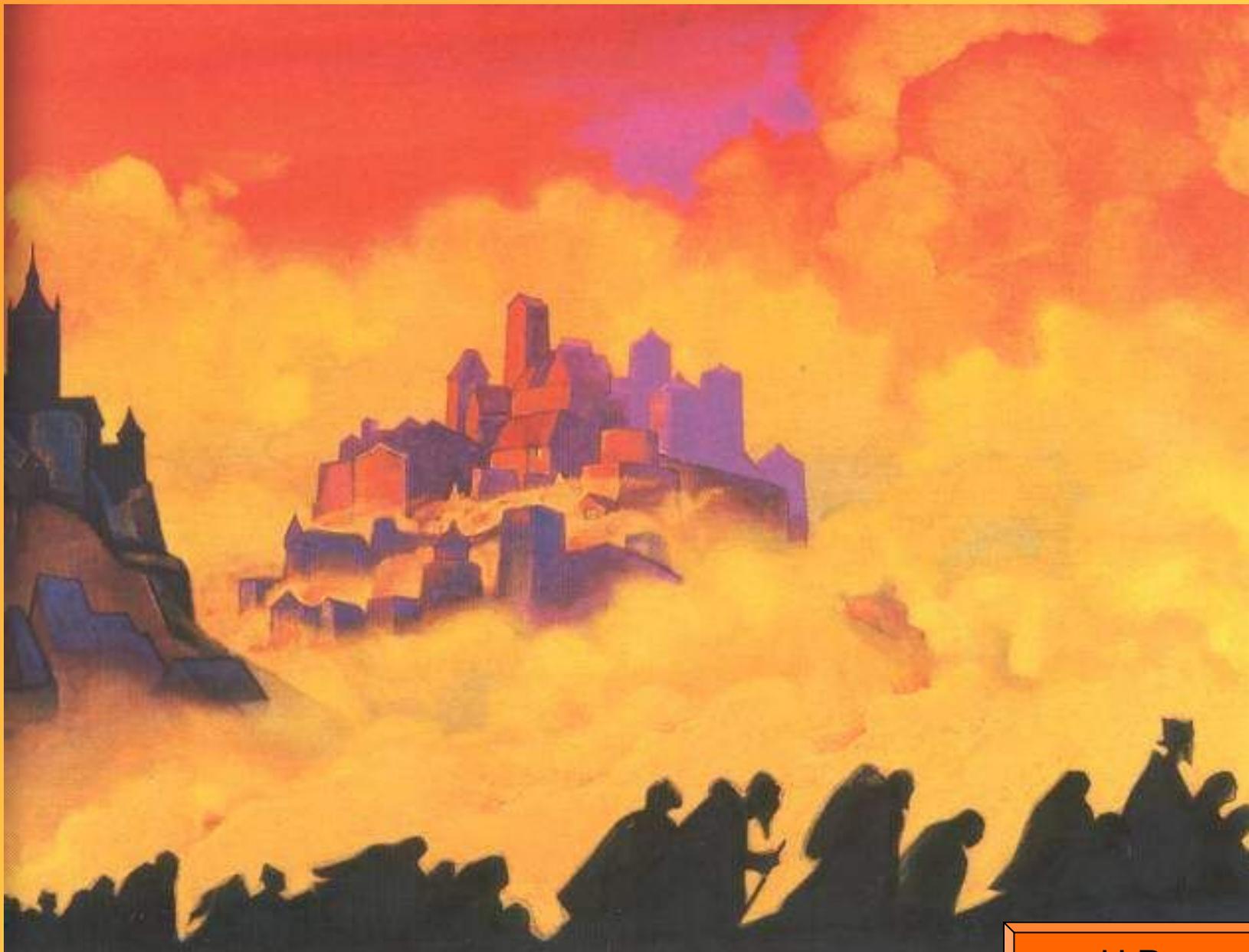
(К. Бальмонт, Н. Рерих, К. Юон, И. Стравинский, М. де Фалья, Н. Паганини и др.).

Константин Юон. "Новая планета" 1

К.Юон

Армагеддон 1940 г. Н.Перих

Н.Перих

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