Водопьянова Т.М.

Урок искусства в 8 класс

Музыкальный портрет. Александр Невский

Исторический портрет стал одним из основных жанров русского искусства. Живший в XIII веке новгородский князь запечатлен русскими иконописцами, художниками, скульпторами, поэтами, музыкантами,кинематографистами. *Он молодым был и пригожим,* *Всем сердцем Русь свою любил,* *Молва носилась: «Богом рожен»,* *Великим, мудрым князем был!* *Он полководцем стал искусным,* *В толк брал военные дела.* *Ему дано было родиться,* *Украсить ратный пьедестал.*	Ю. Пантюхин - «Александр Невский».
Личность Александра Невского была популярна как у его современников, как и в последующие века. Житие Невского было составлено уже в течении первых десяти лет после его смерти. Имя Александра Невского в сегодняшней России воспринимается как имя одного из главных защитников и «собирателей» земли Русской. С ним Дмитрий Донской, Суворов, Кутузов, Жуков. Возведенный в число святых, Невский продолжает свое служение Родине, орденом его имени в годы Великой отечественной войны награждали самых смелых. Иконой с ликом святого князя благословляют призывников. Многочисленные произведения в разных видах искусства посвящены его образу.	Икона «Александр Невский». Ювелирная мастерская Н. Балмасова
Первое открытие и освидетельствование мощей святого князя состоялось после Куликовской битвы, с тех пор стали называть Александра Невского «блаженным». Тогда же было учинено ему монастырское церковное празднование, написаны канон и первые иконы. Древнейшие иконы святого князя до нас не дошли, но есть упоминания о них. Это, например, древняя икона «Св. Александр Невский с житием». Изображение князя в монашеских одеждах выполнено в традициях поясных изображений русских святых.	«Св. Александр Невский с житием»
На другой, находившейся в Праге, он предстает в полный рост, с ним же святые братья Борис и Глеб.. На третьей в руках Невского копье и щит. Русобородый витязь с крестным на фоне витого орнамента. В княжеской одежде и с мечом святой князь изображен на фреске одного из столпов Архангельского собора Московского кремля, выполненной в 1652-66 гг. Симоном Ушаковым, а также на фреске Вологодского Софийского собора работы ярославского мастера.	«Александр Невский» - Симон Ушаков
При Петре I мощи преподобного князя были перевезены в Петербург. Местом их упокоения стала Александро – Невская лавра, государственный Пантеон Российской империи. Великий Синод постановил: отныне Александра Невского писать только «во одеждах великокняжеских», с крестом и нимбом над головой, с мечом в левой руке и на коне, на фоне Невы, Петербурга.	«Александро - Невская лавра»
Александр Невский у представителя официальной академической школы Генриха Семирадского изображен, как молодой, энергичный, волевой воин и государственный деятель, в облике которого святость может только угадываться.	«Александр Невский»- Семирадского
Виктор Васнецов внес в образ Невского черты былинно-сказочного эпоса, народного фольклора. Святого князя художник изобразил в виде русоволосого, кудрявого и бородатого богатыря, усилил значительность и монументальность образа, написанного в традициях православной церковной живописи.	«Александр Невский» - Васнецова
Михаилу Нестерову был заказан образ святого Александра Невского для росписи иконостаса. На эскизе к этому образу, позднее воплощенному в мозаике, святой Александр Невский изображен молящимся накануне Невской битвы. В облике святого князя Нестеров акцентирует не воинскую доблесть, не богатырство, а его смирение перед волей Божией и готовность к достойному исполнению возложенного на него великого служения Церкви, державе и народу.	«Александр Невский» - Нестерова
Художник Павел Корин вспоминал: «Когда осенью 1942 года я стал писать «Александра Невского», мне хотелось воплотить идеи стойкости, мужества, отваги, хотелось раскрыть характер гордого и непокорного народа, то, что делает его великим. Писал в мастерской, куда еле пробивался свет из маленького окна, - стёкла были выбиты взрывом бомбы, рамы разбиты. Я вспомнил, как в Палех приходили на сезонные работы соседние мужики. «Александр Невский» связан с воспоминаниями, с живой болью за Родину, терзаемую врагами, со страстной верой в победу». Художник усиливает впечатление подлинного величия князя – его скульптурная поза, схваченные в кольцо руки, сверкающие доспехи, красный плащ и взгляд, суровый и сильный, подобны минорным тяжелым аккордам. Ракурс, взятый снизу, прибавляет ощущение монументальности. Кто-то сказал: «Иконописцы писали твореным золотом, а Корин. — каленым железом».	«Александр Невский» - П. Корина
Картина «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!» художника Сергея Присекина находится при входе в Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца. Сам художник рассказывал: «Изображено не обычное сражение, а эпохальная битва Добра со Злом, Правды с тупой и злобной силой Неправды. В этом отношении весьма поучительна история самого названия картины. Дело в том, что слова «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!» взяты из культового фильма Сергея Эйзенштейна. Я начертал эти слова на щите одного из русских воинов. Александр Невский же, согласно Житию, сказал: «Не в силе Бог, а в правде. С этим же и умрем, братья мои». Художник сконцентрировал противопоставление изображение княжьего войска и противника в контрасте цветового решения: у русских это красный и белый цвет, черный и болотный у тевтонцев. «Не в силе Бог, а в правде» девиз этого произведения..	«Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!» - С. Присекина
Одной из главных российских наград стал задуманный еще со времен ПетраI орден Святого Александра Невского, который учредила Екатерина I. Им были награждены доблестные генералы – участники Бородинского сражения. В июле 1942 года орден был учрежден одновременно с орденами Суворова и Кутузова для награждения командного состава армии. Орден стал одной из наиболее почитаемых в народе наград. Интересно, что за неимением достоверного изображения, для основы образа князя на ордене его автор И.С. Телятников, использовал портрет актера Николая Черкасова, сыгравшего роль князя в фильме «Александр Невский».	Орден святого благоверного великого князя Александра Невского
Музыкальный портрет не дает возможности узнать изображен ли человек в полный рост или до плеч, анфас или в профиль. Мы ничего не узнаем про его костюм, прическу. Музыку нельзя увидеть сразу, необходимо послушать все произведение, чтобы в воображении «сложилась картинка». Портрет в галерее можно рассматривать неспешно, а музыка звучит некоторое время и затем кончается. На картине все видно сразу, а когда слушаешь музыку, надо себе что-то вообразить; и разные люди могут вообразить различные музыкальные портреты. Зато они передают через движение, настроение, характер; молодой или старый, добрый или злой человек изображен. Стилистические особенности дают возможность услышать черты определенной эпохи, той или иной страны.	
В музыке образ князя мы знаем, в основном, по кантате «Александр Невский». Вторая часть кантаты Сергея Прокофьева называется «Песнь об Александре Невском». Мужской хор величественно запевает: *А и было дело на Неве-реке,* *На Неве-реке, на большой воде.* *…Кто придет на Русь, будет насмерть бит…* Неторопливый торжественный напев освобожден от всего субъективного, он похож на русские «Славы», величания. Интересно, что отдельный музыкальный портрет Невского отсутствует в музыке Прокофьева. Нет ни арии, ни монолога, ни инструментальной темы. Характеристика князя полностью растворилась в музыке дружины, став с ней единым целым.	Н. Черкасов в роли Александра Невского
Тема личности Кутузова и Отечественной войны нашла свое отражение в творчестве лучших поэтов и писателей России. О нем писали Державин, Крылов, Жуковский, Рылеев, Пушкин, Лермонтов и многие другие. Более других известен Кутузов в описании Льва Николаевича Толстого, которое легло в основу оперы Сергея Прокофьева «Война и мир». Толстой на страницах романа показал примеры проявления настоящего патриотизма и храбрости русских воинов. Образ Кутузова является воплощением простоты, надежности и правды. Его религиозность и способность к состраданию вырастают из традиционных ценностей русского мира.	Лев Толстой - портрет
«Источник этой необычайной силы прозрения в смысл совершающихся явлений лежал в том народном чувстве, которое он носил в себе во всей чистоте и силе его. Только признание в нем этого чувства заставило народ такими странными путями его, в немилости находящегося старика, выбрать, против воли царя, в представители народной войны» (Писал Л. Н. Толстой в романе «Война и мир»)	Памятник Кутузову возле Бородинской панорамы (Москва)
«Портрет генерал-фельдмаршала светлейшего князя М. И. Голенищева-Кутузова-Смоленского» художника Волкова был написан в 1813 году при жизни полководца. Это один из самых популярных портретов великого полководца. Торжественный парадный вид официального портрета изображает фельдмаршала сидящим, поворот головы скрывает следы ранения на лице. Но сила наполняет образ Кутузова изнутри, через отеческую полуулыбку, взгляд.	«Портрет генерал-фельдмаршала светлейшего князя Голенищева-Кутузова-Смоленского» Р. Волкова
Образ главнокомандующего русских войск в войне 1812 года, Михаила Илларионовича Кутузова продолжил галерею музыкальных портрет, созданных Сергеем Прокофьевым. Совет в Филях – ключевой момент русской истории и Ария Кутузова звучит здесь, как ответ на чаяния всего народа, в решающий час его истории, хотя и вопреки решению многих стоять за Москву. Ария – основная характеристика Кутузова в опере. Это психологический монолог, в котором музыка следует за нелегкими мыслями и переедет разные грани душевного состояния, в ней сменяют друг друга мелодии и интонации. Песенная широта начальной мелодии, в которой поется о Москве, распевность типично русских интонаций составляют тематическую основу музыкального портрета полководца. Смена лада, темпа, тематизма создают эмоционально глубокий музыкальный портрет.	Опера «Война и мир» ария Кутузова
Я сегодня, "рисую" портрет, *Не простая, поверьте работа,* *Мне пюпитр заменит мольберт* *Вместо красок, кистей - только ноты.* *Нотный стан будет лучше, чем холст,* *Всё на нём распишу и сыграю,* *Будет этот рисунок не прост,* *Но надежды своей не теряю.* *Чтобы мягче смотрелись черты,* *Будут чаще минорные звуки,* *А возможности здесь велики,* *Не в ущерб музыкальной науки.* *Партитура не будет простой,* *Только нотный закон не нарушу,* *И портрет этот будет такой-* *Все услышат в нём сердце и душу.* *Он не будет висеть на стене,* *Не страшны ему влага и свет,* *И, конечно, хотелось бы мне,* *Чтобы прожил он множество лет.* Михаил Яворский.	Пианист на сцене
«Узнаваемость» любого исторического портрета исторических деятелей зависит от того, насколько художник, композитор, писатель реализовал наше представление. И эта узнаваемость делает произведение достоянием настоящего и будущего времени.	И. Глазунов «Засадный полк»