

**ИСКУССТВО
ПРЕДВОСХИЩАЕТ БУДУЩЕЕ**

Дар

предвосхищения

«Пророчество Кассандры»

В древнегреческой мифологии рассказывается о дочери троянского царя — Кассандре, которую Аполлон сначала наградил даром пророчества, а потом, когда девушка отвергла его любовь, сделал так, что люди перестали ей верить. Поэтому, когда Кассандра, предсказывая гибель Трои, пыталась предупредить троянцев об опасности, которая таится в деревянном коне, ей никто не верил. И Троя, как известно, действительно погибла.

Художественное мышление

- Вспомните сказки, народные предания, легенды, персонажи которых предвосхитили явления и события будущего.

В. Васнецов. Ковер-

И. Билибин. Баба-Яга в ступе

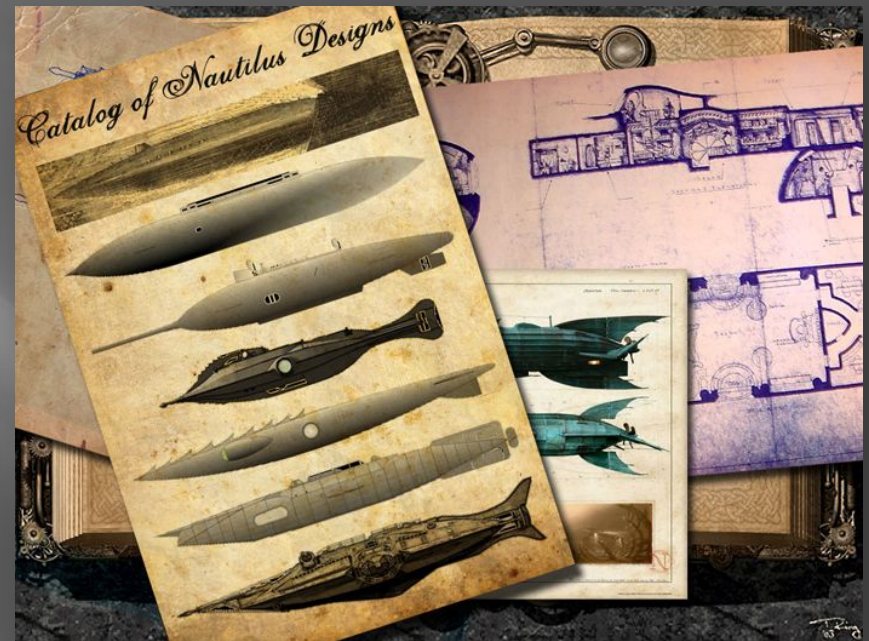
Какие знания дает искусство?

В истории человечества искусство не раз открывало знания, имеющие научное значение. Например, художник XVIII в. Ж.-Э. Лиотар в картине «Шоколадница» разложил свет по законам, в то время еще неизвестным физике.

Искусство помогает людям обратить внимание на то, что в обыденной жизни они сами не всегда видят.

Французский писатель-фантаст XIX в. Ж. Верн в романе «20 тысяч лье под водой» предсказал появление подводной лодки

а русский писатель XX в. А. Толстой в романе «Гиперболоид инженера Гарина» — появление лазера.

Художник
В. Кандинский,
разработав теорию
влияния цвета на
эмоции человека,
приблизился к
решению задач
современной
психологии и
арттерапии (исцеления
искусством)

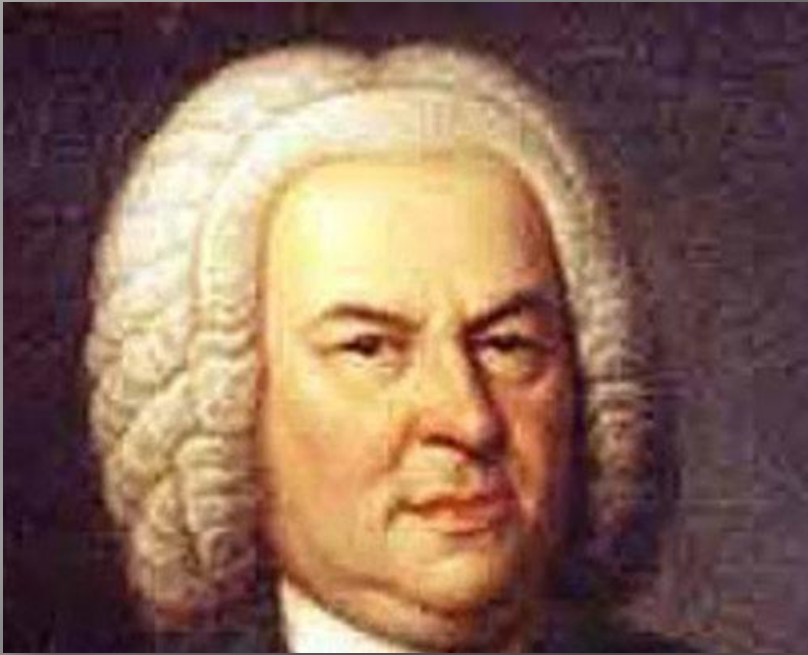
В. ван Гог. Вороны над пшеничным полем.

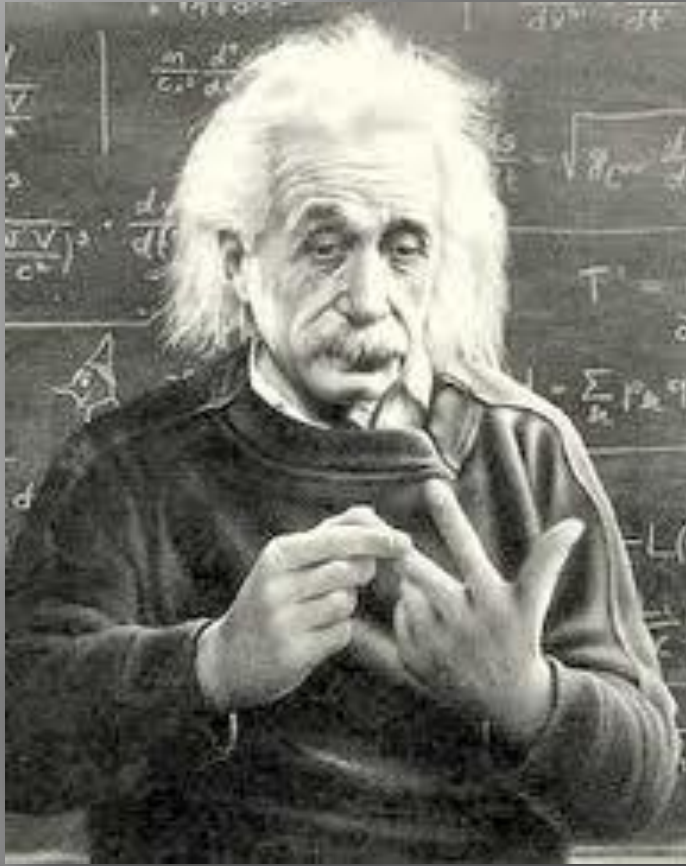
В. ван Гог. Звездная
ночь

Ученые, оцифровавшие и математически рассчитавшие произведения французского художника В. ван Гога, утверждают, что он обладал уникальным даром видеть то, что простым смертным не дано, — воздушные потоки. Своеобразная, будто хаотично закольцованная манера письма художника, как выяснилось, не что иное, как распределение яркости, соответствующее математическому описанию турбулентного потока, теория которого была заложена великим математиком А. Колмогоровым лишь к середине XX в. Ученые, объяснив явление турбулентности, решают серьезную проблему в авиации: ведь сегодня причиной многих воздушных катастроф

Послушайте фугу И.-С. Баха. Какие ассоциации у вас вызывает эта музыка?

Одной из уникальных догадок о многоголосии Вселенной стало величайшее музыкальное творческое открытие XVII в. — фуга — жанр полифонической музыки, который получил свое развитие в творчестве И.-С. Баха.

Через два с половиной столетия А. Эйнштейн, создатель теории относительности, скажет, что Вселенная — слоеный пирог, где в каждом слое свое время и своя плотность, структура, формы движения и существования. Это, по сути, образ, который приближает нас к пониманию фуги. Именно фуга с ее разновременными вступающими голосами представляет собой некую образную модель

Предсказания в искусстве

Немецкий живописец и график эпохи Возрождения Альбрехт Дюрер (1471 – 1528) создал серию гравюр «Апокалипсис» (греч. *apokalypsis* – откровение – это слово служит названием одной из древних церковных книг, которая содержит

А. Дюрер. Четыре всадника
Гравюра
свето)

Самой значительной из этой серии является гравюра «Четыре всадника». Всадники — Смерть, Суд, Война, Мор — яростно проносятся по земле, не щадя ни королей, ни простолюдинов. Клубящиеся облака и горизонтальные штрихи фона увеличивают скорость этого бешеного галопа. Но стрела лучника упирается в правый край гравюры, словно останавливая это

А. Дюрер. Четыре всадника.
Движение.

Ф. Гойя. Скорбное предчувствие будущего.

П. Пикассо. «Герника»

Б. Кустодиев.

К. Юон. Новая планета. 1921 г

Это произведение изображает необычное явление – рождение новой планеты. Используя символы и аллегории, размышляя о прошедших грандиозных событиях, К.Ф. Юон пытается осмыслить значение Октябрьской революции. Это явление вселенского масштаба. И реакция людей на такое небывалое событие неоднозначна.

На картине «Новая планета» рождение нового космического тела сопровождается яркими всполохами, которые освещают людей. Свидетели необычного явления, разрушающего привычный уклад жизни, старый мир, по-разному реагируют на происходящее. Кто-то видит в этом рождение нового прекрасного мира. Они с надеждой протягивают руки навстречу яркому свету. У некоторых нет сил идти. Они падают в изнеможении и ползут из последних сил к этому новому. У других крушение старого мира вызывает панический ужас. Они, быть может, воспринимают появление новой планеты, как конец света. Люди в страхе падают ниц, закрывают головы, пытаются укрыться, спастись от надвигающейся катастрофы. Никого космический

Чарльз Айвз. «Вопрос, оставшийся без ответа» («Космический пейзаж»)

Эта пьеса, построенная на диалоге струнных и деревянных духовых инструментов, стала философским размышлением о месте и роли человека во Вселенной.

Аристарх
Васильевич
Лентулов
(1882 – 1943)

А. Лентулов.
Василий
Блаженный

В своих динамичных композициях стремился выразить внутреннюю энергию объекта. Дробя предметы, надвигая их друг на друга, сдвигая плоскости и планы, он создавал ощущение молниеносно меняющегося мира.

А. Лентулов. Звон.
Колокольня Ивана Великого

Лентулова волнуют бездонные глубины человеческого сознания, находящегося в постоянном движении. Его привлекает возможность передать то, что вообще неизобразимо, например, распространяющийся звук в картине «Звон. Колокольня Ивана Великого».

Творческое задание

Дайте свою трактовку идеи картины Б. Кустодиева «Большевик».

Сравните картины «Большевик» и «Портрет Шаляпина».

Какой прием является типичным, характерным для стиля художника?

Какие художественные образы он создает с помощью сходных выразительных средств?

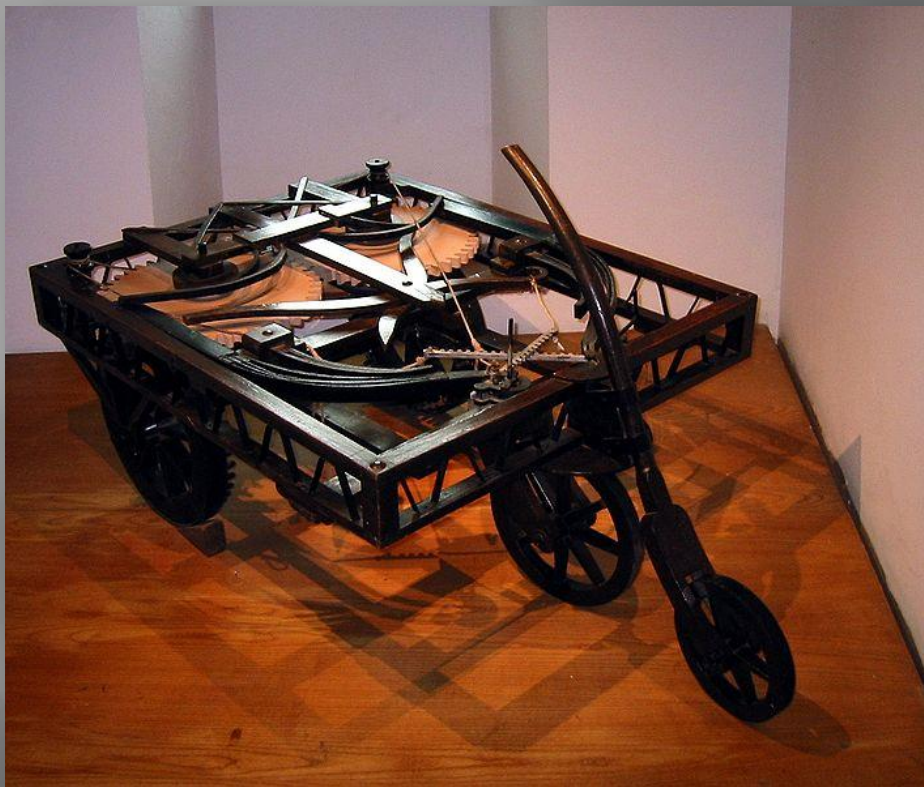

Б.Кустодиев. «Большевик» и «Портрет Шляпина»

Домашнее задание

- ▣ Подготовить сообщение-презентацию о других художественных произведениях, предсказывающих будущее

Художественное мышление в авангарде науки

Макет автомобиля,
выполненный по чертежам
Леонардо да Винчи

Многие выдающиеся ученые ценили искусство и признавались, что без занятий музыкой, живописью, литературным творчеством они не совершили бы своих открытий в науке. Возможно, именно эмоциональный подъем в художественной деятельности подготовил и подтолкнул их к творческому прорыву в науке

Диссимметрия творит явление

М. Эшер. Луна и
солнце

Французский физик XIX в. Пьер Кюри провел исследования по симметрии кристаллов. Он обнаружил интересную и важную для науки и искусства вещь: частичное отсутствие симметрии порождает развитие предмета, в то время как полная симметрия стабилизирует его вид и состояние. Это явление было названо диссимметрией (не симметрия).

Антисимметрия

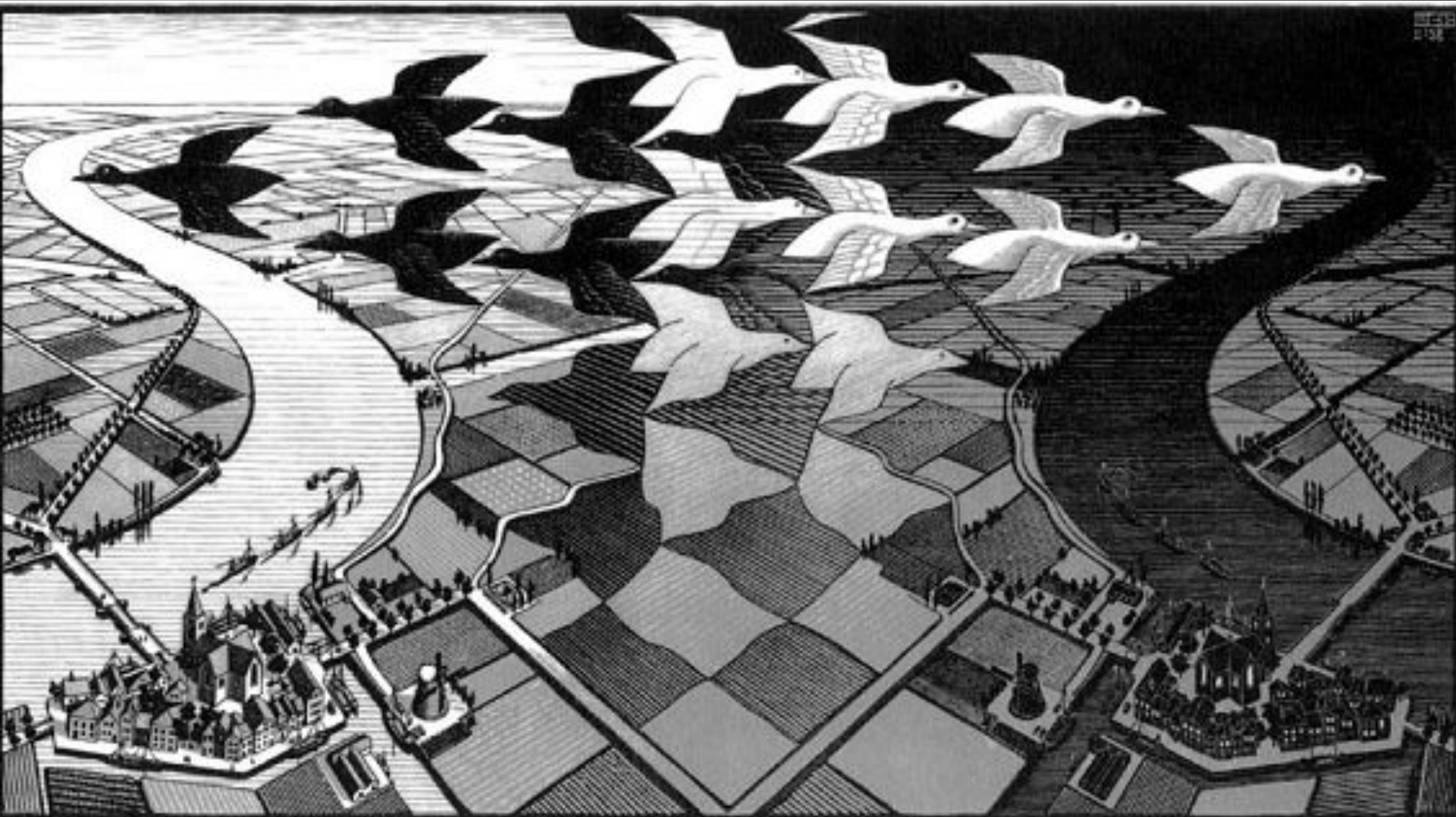
«Забыли, что наука развивалась из поэзии: не принимали во внимание соображение, что в ходе времен обе отлично могут к обоюдной пользе снова дружески встретиться на более высокой ступени».

И.-В. Гете

В середине XX в. в науке появилось еще и понятие «антисимметрия», т. е. против (противоположно) симметрии. Если общепризнанное понятие «асимметрия» как для науки, так и для искусства означает «не совсем точная симметрия», то антисимметрия — некоторое свойство и его отрицание, т. е. противопоставление. В жизни и в искусстве — это извечные противоположности: добро

Мауриц Эшер (1898 – 1972) на основе антисимметрии строил свои декоративные работы.

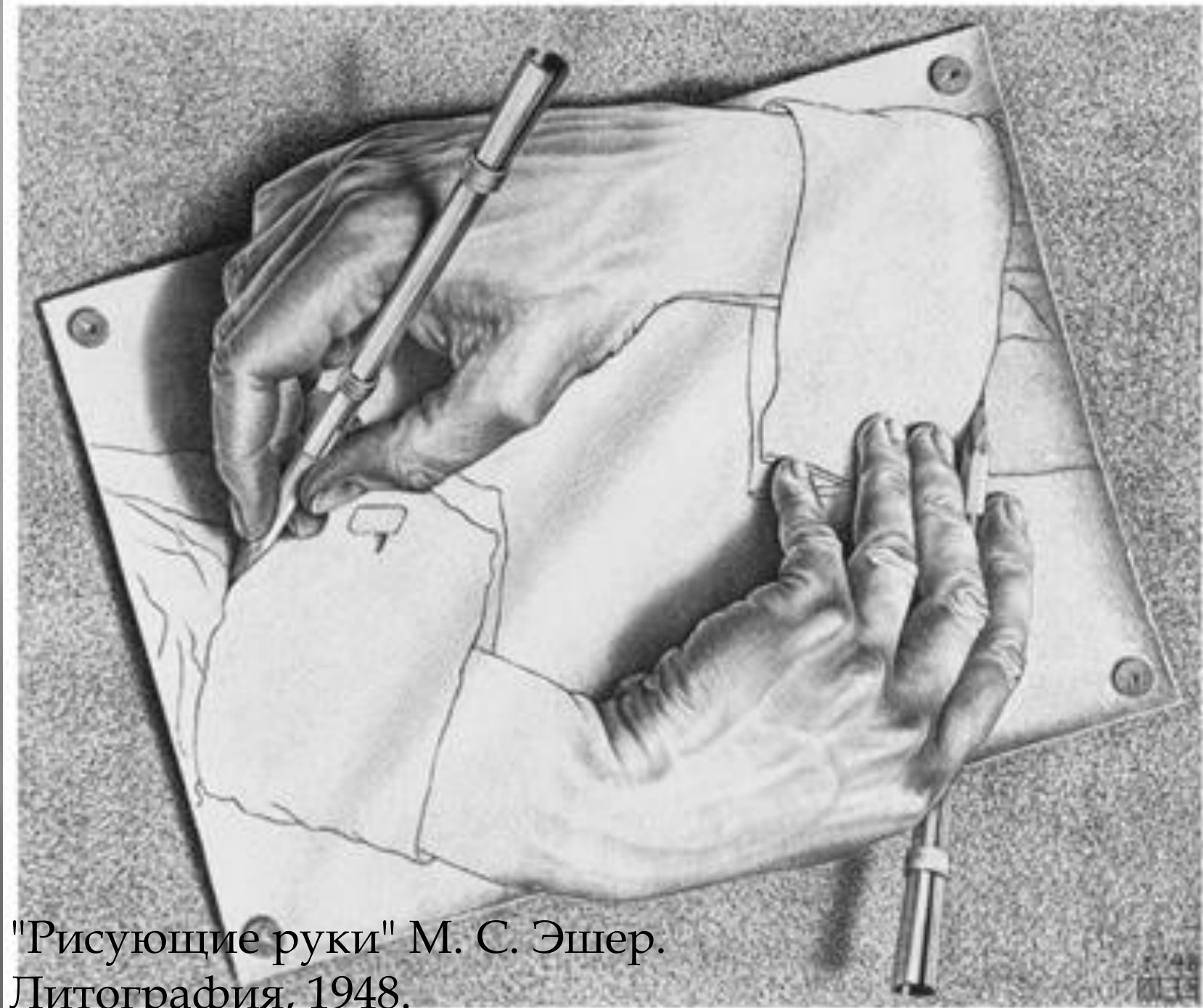

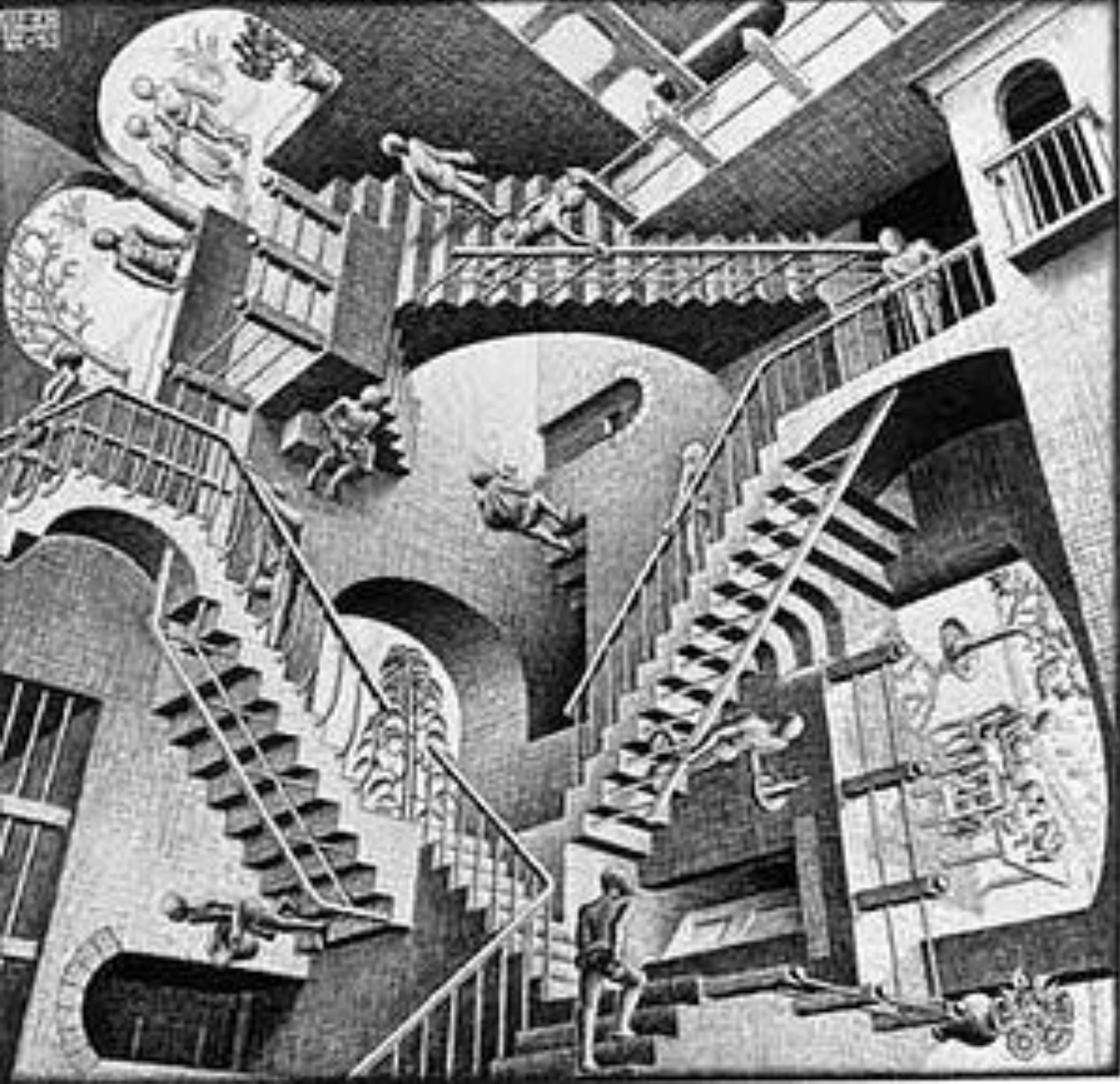
М. Эшер. День и

М. Эшер.
Ящерицы

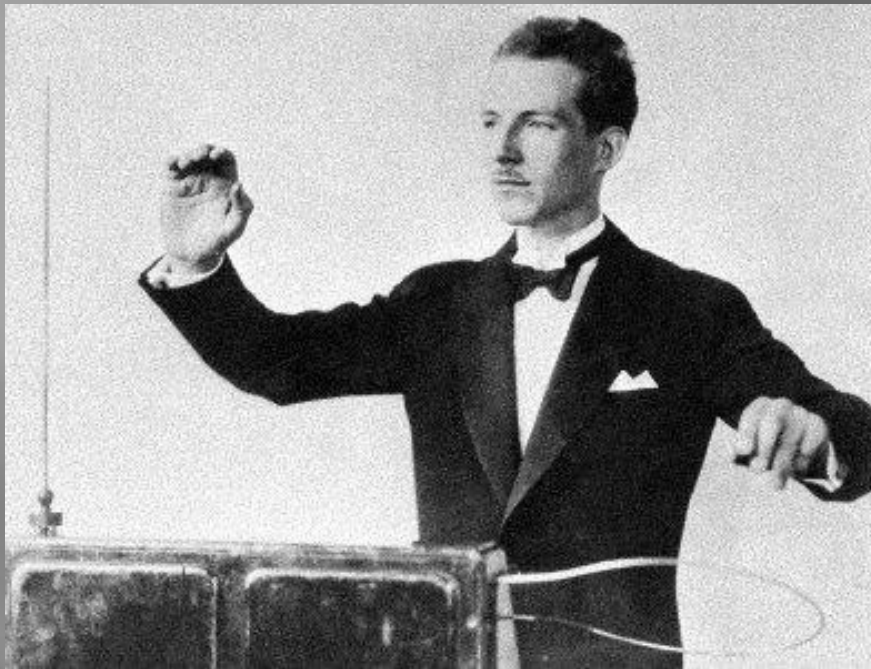

"Рисующие руки" М. С. Эшер.
Литография, 1948.

«Относительность»,
1953

Терменвокс – предвестник синтезатора

Лев Сергеевич Термен,
изобретатель
терменвокса

Это
электромузыкальный
инструмент, на котором
звук извлекается с
помощью перемещения
рук исполнителя в
электромагнитном поле
вблизи металлической
а

**Подготовить
сообщение о Л.
Термене и его
изобретениях**

М. Ларионов. Петух
(Лучистый этюд)

Под влиянием открытий радиоактивности и ультрафиолетовых лучей в науке русский художник Михаил Федорович Ларионов (1881 – 1964) в 1912 г. основал одно из первых в России абстрактных течений — **лучизм**. Он считал, что изображать надо не сами предметы, а идущие от них энергетические потоки,

М. Ларионов.
Лучистый пейзаж

Р. Делоне. С
уважением к Блерио

Изучение проблем
оптического восприятия
натолкнуло
французского
живописца Робера
Делоне (1885 – 1941) в
начале XX в. на идею
образования
характерных
кругообразных
поверхностей и
плоскостей, которые,
создавая разноцветную
бурю, динамично
овладевали
пространством картины.

П. Филонов. Формула
вселенной

Русский художник Павел Николаевич Филонов (1882 – 1941) выполнил в 20-е гг. XX в. графическую композицию — одну из «формул Вселенной». В ней он предугадал движение субатомных частиц, с помощью которых современные физики пытаются найти формулу мироздания.

И. Филонов. Формула
весны

Домашнее задание

- Сделайте эскиз герба, товарного знака или эмблемы (карандаш, перо, тушь; коллаж или аппликация; компьютерная графика), используя разные виды симметрии.
- Представьте какой-нибудь предмет или явление в виде исходящих от него энергетических потоков, как это делали художники-лучисты. Выполните композицию в любой технике. Подберите музыку, ассоциирующуюся с этой композицией.
- Выполните декоративную работу, используя антисимметрию как принцип получения изображения (по типу гравюр М. Эшера).