

Красота в искусстве и жизни

ЕСТЬ ЛИ У КРАСОТЫ СВОИ ЗАКОНЫ?

ЗАКОНЫ КРАСОТЫ

*Джотто ди Бондоне.
«Оплакивание Христа». Фреска.
1304—06 гг. Капелла дель Арена
(Скровеньи). Падуя. Италия*

У красоты действительно есть свои законы! Архитектурное сооружение (храм или просто изба), живописная картина или произведение графики, скульптура или изделие народных умельцев, старинное песнопение или народная песня, спектакль, кинофильм или крупное сочинение для симфонического оркестра – все они созданы по законам красоты.

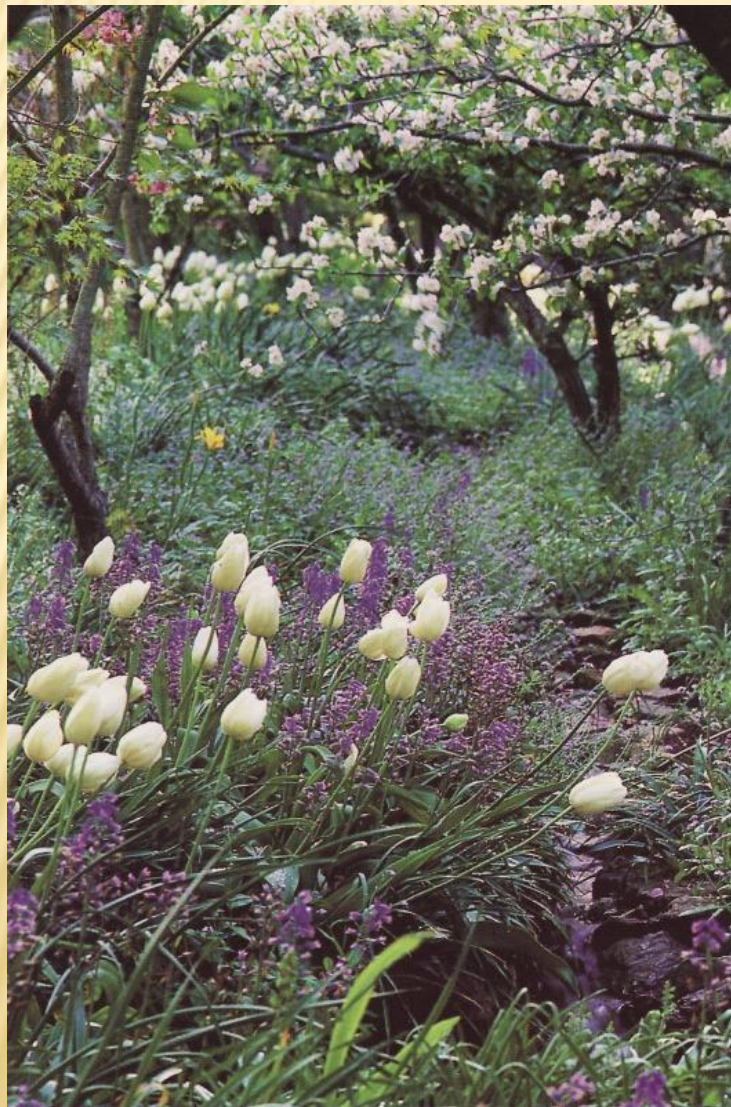
*Капелла дель Арена
(Скровеньи). Падуя.
Италия*

ЗАКОНЫ КРАСОТЫ

Главные, общие для всех видов искусства законы, определяющие прекрасное, основаны на гармонии.

Гармония изначально свойственна Миру и всем его составляющим. Ее лишь надо уметь увидеть и извлечь, как это делают художник и ученый, которые в большей мере, чем другие люди, чувствуют гармонию.

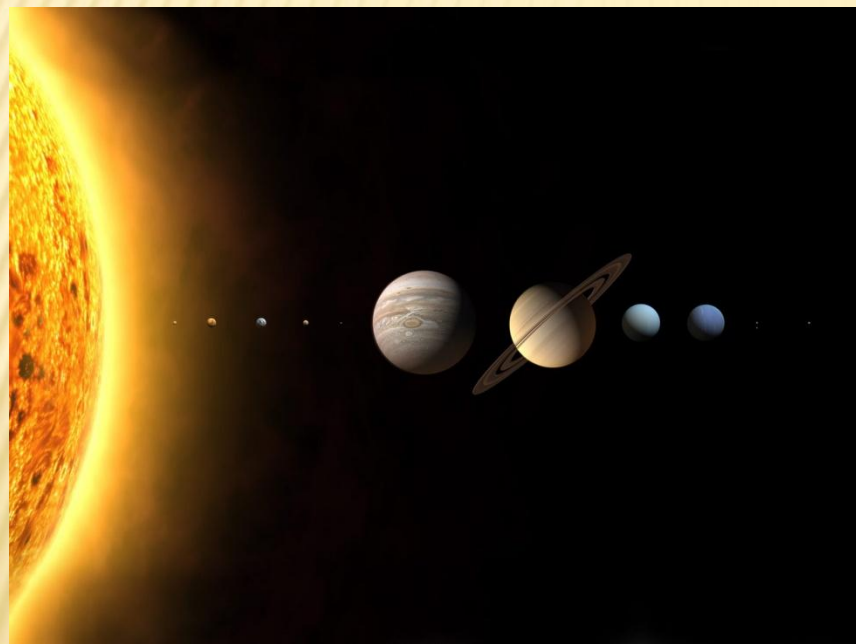
ГАРМОНИЯ

Гармония (греч. harmonia) — это созвучие, согласие, соразмерность, соподчиненность частей целого.

Древние греки, открывшие понятие гармонии, тесно связывали ее с понятием меры. «Меру во всем соблюдай», — советовали древнегреческие мудрецы. Мера заставляла постоянно выявлять внутренние связи через симметрию, пропорции, ритм — базовые понятия и в природе, и в искусстве, и в науке.

ГАРМОНИЯ

Симметрия, пропорции, ритм тесно связаны с математикой. Не случайно древнегреческий философ и математик Пифагор и его последователи утверждали, что все прекрасно благодаря числу. Они создали учение о гармонии сфер, утверждая, что расстояния между планетами соответствуют числовым отношениям музыкальной гаммы, определяющей целостность и благозвучие Космоса.

СИММЕТРИЯ

Симметрия (др.-греч. соразмерность, меряю), в широком смысле — соответствие, неизменность.

Симметрию как признак живого организма привыкли воспринимать в качестве организующего мир начала. Все симметричное привычно, приятно глазу и потому оценивается как красивое. В искусстве симметрия находит выражение в композиционном построении произведений.

КОМПОЗИЦИЯ

Жак-Луи Давид. *Клятва Горациев*. 1784

Композиция (от лат. composito — сочинение, составление, соединение, примирение) в искусстве — построение, внутренняя структура произведения, его целостность и соразмерность составляющих частей.

Композиция — мощное средство выразительности в любом виде искусства. Часто именно композиционное решение передает пафос художественного произведения.

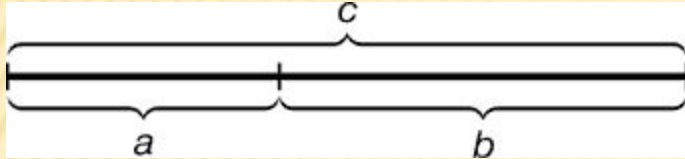
ПРОПОРЦИИ (СООТНОШЕНИЕ, СОРАЗМЕРНОСТЬ)

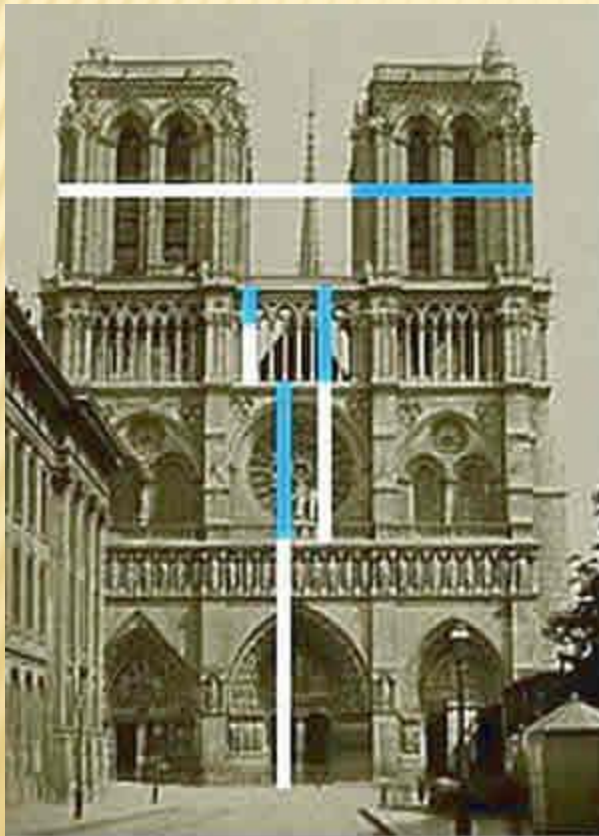
Пропорции строения тела человека в Античности определяли красоту и пропорциональность греческой архитектуры. Особенно важную роль в искусстве играет *золотая пропорция — пропорция золотого сечения, применявшаяся со времен Античности*. Лучшие произведения искусства — архитектуры, музыки, живописи, литературы — построены по правилам золотого сечения.

Мирон. Дискобол

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ

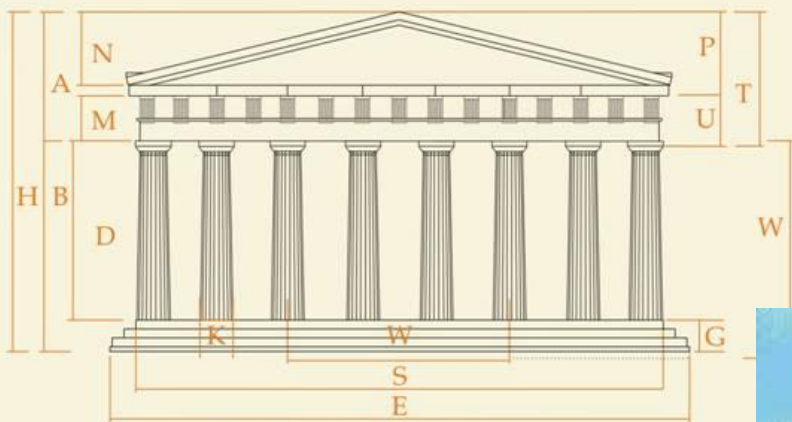
Геометрическое изображение золотой пропорции

Золотое сечение получается при делении отрезка на две неравные части, при котором меньшая часть так относится к большей, как большая ко всей длине отрезка. Если разделить отрезок пополам, он будет казаться слишком застывшим, безжизненным. Если место деления отрезка слишком сильно приближено к одному из его концов, то создастся впечатление неуравновешенности, беспокойства. Только золотое сечение вселяет одновременно чувства покоя и жизненной силы и потому воспринимается как прекрасное.

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ В АРХИТЕКТУРЕ

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ ПАРФЕНОНА

$$\frac{S}{10K} = \frac{H}{B} = \frac{B}{A} = \frac{N}{M} = \frac{E}{2D} = \frac{2D}{W} = \frac{W}{T} = \frac{T}{P} = \frac{P}{U} = \frac{U}{C} = \Phi = 1,618\dots$$

$S : 10\Phi = K$ (нижний диаметр рядовой колонны)

$3K \cdot 2,25 = W$ (три шага рядовой колонны)

$W \cdot \Phi = 2D$ (две высоты колонны)

«ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ В МУЗЫКЕ»

CD Sheet Music

Chromatic Fantasia and Fugue
in D Minor
BWV 903

Fantasia.

Музыкальная гамма разбита на пропорциональные части, она в буквальном смысле слова пронизана пропорциями, а пропорциональность — признак красоты.

В музыке кульминация произведения, как правило, находится в точке золотого сечения.

«ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ В МУЗЫКЕ»

Иоганн Себастьян Бах.
1685-1750.

Один из видных деятелей русской и советской музыкальной культуры Э.К.Розенов впервые применил закон «золотого сечения» в музыке. Анализируя «Хроматическую фантазию и фугу» И.С.Баха, ученый пришел к выводу, что «она, оказывается, сотворена по естественным законам природного формообразования, подобно человеческому организму, в котором совершенно также господствуют оба закона - закон золотого сечения и закон симметрии.

РИТМ

Анри Матисс
"Танец". 1910. Холст, масло.
Эрмитаж.

Ритм (греч. *rhythmós*, от *rhéo* — теку), воспринимаемая форма протекания во времени каких-либо процессов, основной принцип формообразования временных искусств (поэзия, музыка, танец и др.).

Ритм в искусстве определяет характер композиции.

РИТМ

Анри Матисс
«Красные рыбки». 1911

Ритм вдыхает жизнь и в произведение искусства! Именно благодаря ритму частей, составляющих целое произведение, мы улавливаем его характер: спокойный или тревожный, величественный или суетливый. Ритм передает движение.

РИТМ

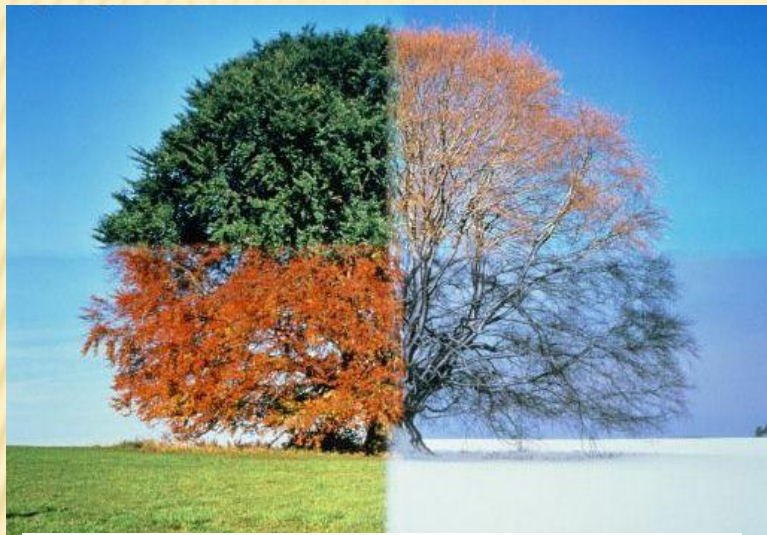
Дамы в голубом. Город-дворец на Крите

РИТМ

П. Учелло. Битва при Сан-Романо

БИОРИТМЫ

Ритм является и характерным свойством любого живого организма. Биоритмы — условие его существования. Ритм есть во всем, что зависит от времени. Это своего рода мера времени и закономерность процессов. В природе буквально все подчинено ритму: смена дня и ночи, времен года, фаз луны и т. д. Типичный признак ритма — определенная закономерность в повторяемости явлений, форм, элементов.

КОДЕКС БОРДЖИА

Кодекс Борджиа — каллиграфический манускрипт V века на греческом и коптском языках.

Рукопись содержит текст Евангелия от Луки 22-23 и Евангелия от Иоанна 6-8, на 23 пергаментных листах (26 x 21 см). Рукопись получила название по имени бывших владельцев.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РИТМ

Музыкальный ритм имеет свои особенности. В музыке ритм в широком смысле слова определяет композицию — форму музыкального произведения. Отраженные в музыке эмоции способны к стремительным и даже мгновенным переходам.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РИТМ

Вольфганг-Амадей
Моцарт

При смене композиционных разделов композитор свободно переходит от одной эмоции к другой, подобно тому как писатель или кинорежиссер свободно переносит читателя, зрителя на несколько лет вперед или назад, от истории одного персонажа к приключениям другого.

[1-ю часть Симфонии № 40. В.-А.Моцарт](#)

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РИТМ

Франц Шуберт

Вместе с тем при постепенном, психологически мотивированном переходе композитор часто использует знания временных законов связи жизненных эмоций. Одни эмоции подвижны, изменчивы, другие отличаются постоянством. Эта глубина погружения в эмоциональное состояние и находит отражение в музыке. Логика эмоциональных переходов часто отражается в форме произведения, пропорциях его частей.

«Неоконченная симфония»
Ф. Шуберт

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РИТМ

В узком смысле слово «ритм» подразумевает ритмический рисунок — последовательность звуков разной длительности, определяющую характер мелодии. Например, пунктирный ритм характерен для маршевой. В узком смысле слово «ритм» подразумевает ритмический рисунок — последовательность звуков разной

ра
акт
ред
ой

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РИТМ

Каждая эпоха вносит свои музыкальные ритмы, связанные с деятельностью человека. Наряду с ритмами работающих машин, стука колес бегущих поездов Каждая эпоха вносит свои музыкальные ритмы, связанные с деятельностью человека. Наряду с ритмами работающих машин, стука колес бегущих поездов, всевозможных сигналов музыка может передать и «застывшее время» космоса, Вселенной, стихию мерцающих звезд Каждая эпоха вносит свои музыкальные ритмы, связанные с деятельностью человека. Наряду с ритмами работающих машин, стука колес бегущих поездов, всевозможных сигналов музыка может передать и

СТУК КОЛЕС ПОЕЗДА

Звуки космоса

Биение солнца

Кольца Сатурна

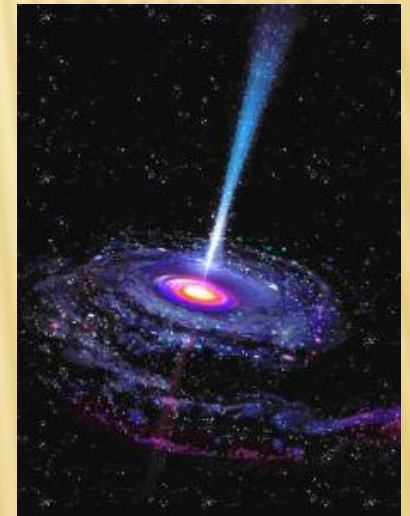
Магнитосфера
Ганимеда

Остатки большого
взрыва

Магнитосфера
Юпитера

Черная дыра
Черная дыра GRS
1915+105

МУЗЫКА КОРЕННЫХ НАРОДОВ АМЕРИКИ

Музыка индейцев Перу

Музыка
индейцев
США

МУЗЫКА НАРОДОВ АФРИКИ

Музыка Пигмеев.
Поедая фрукты

Шакира. Шакира.
Vaka-vaka.
Чемпионат мира по
футболу 2010.
Африка