Музыка к картинам русского художника В.М.Васнецова

Автор проекта:

Ученица 5 «Б» класса
Кудинова Эллина
Руководитель проекта:

Водопьянова Т.М.

Липецк 2016

Введение

В коридорах нашей школы можно увидеть множество картин. Одни из них яркие и непонятные. Другие тихие, загадочные, на них хочется смотреть снова и снова. Третьи радуют глаз настроением и красками. Я знаю, что это работы наших липецких художников. Есть даже картины выпускницы гимназии - Дианы Ауде. На стенде 2 этажа я прочла, что эти выставки в гимназии называют Малой Третьяковкой. Мне захотелось узнать о настоящей Третьяковской галерее, которая находится в Москве. Если мне посчастливится в ближайшее время побывать там, то хочется быть подготовленной к восприятию самых знаменитых работ русского изобразительного искусства. Самые популярные из них, пожалуй, работы Виктора Васнецова. Они есть во многих учебниках, календарях и т.д. Для того, чтобы понять душу картины, я попытаюсь «озвучить» ее подходящей к ней музыкой. Искать ее я буду, используя метод анализа- сперва картины, затем музыкального произведения

Цели проекта

1. Способствовать воспитанию любви к Родине, готовность к её защите, стойкости.
2. Развивать художественный вкус.
3. Раскрыть на примере картин В.М. Васнецова такие черты характера, как доброта, настойчивость, скромность.
4. Изучение связи музыки и живописи на примере 10 картин В.Васнецова
5. Создание обобщения в виде исследовательской работы и видео фрагментов к ней

Задачи

1. Познакомиться с творчеством художника Васнецова .
2. Познакомиться с биографией В.Васнецова.
3. Рассмотреть репродукции работ художника.
4. Сделать выводы по данному материалу.

Актуальность исследования

Каждый культурный человек стремится по- возможности научиться разбираться в музыке и изобразительном искусстве. Мой проект задуман , как электронное приложение с текстом экскурсии и музыкальным сопровождением к каждой картине, что может зрителю лучше понять характер и настроение изображения.

Определение предмета исследования

Картины В.Васнецова:

Богатыри, Богатырский галоп,Гамаюн, Иван-царевич на Сером Волке, Бог Саваоф, Сирин и Алконост, Снегурочка, Алёнушка, Царевна-Лягушка, Гусляры.

Проблема

- *Музыка и изобразительное искусство рассказывают о событиях окружающего мира и чувствах людей. Но у каждого искусства свои приемы. Сложно соединить вместе, казалось бы, разные произведения*

Взаимосвязь музыки и живописи

- *«Хорошая живопись – это музыка, это мелодия», - говорил великий итальянский художник Микеланджело Буонарроти . «Музыка – сестра живописи», говорил Леонардо да Винчи. Голландский живописец Ван Гог продолжает: «…кисть ходит в моих пальцах, как смычок по скрипке, и доставляет мне только удовольствие» . Живописец Лев Бакст уподобил художника дирижёру, способному одним взмахом палочки вызвать к жизни тысячи звуков. В живописи человек сразу видит целое представление картины, а в музыке и литературе - содержание получает последовательно*

В.М.Васнецов

- *Виктор Михайлович Васнецов (1848 — 1926) – русский художник, прославившийся изображениями исторических, фольклорных сцен.*
- *Родился Васнецов 15 мая (3 мая по старому стилю) 1848 года в небольшом селе Вятской губернии в семье священника. Образование в биографии Васнецова было получено в Вятской духовной семинарии. А вот художественный стиль Васнецова усовершенствовался во время обучения в школе художеств Петербурга. Завершающим моментом обучения было окончание Академии художеств в 1873 году.*
- *Картины Васнецова были впервые представлены на выставке в 1869, еще во время учения. Затем же Васнецов сотрудничал с товариществом передвижных выставок. Через некоторое время в своей биографии Виктор Васнецов перешел к направлению, более близкому к модерну. Основными сюжетами картин Васнецова были сказки, бытовые ситуации, а затем исторические, былинные, религиозные мотивы. « Аленушка » Васнецова, также как «Богатыри», «Иван Царевич на сером волке» являются ярчайшими представителями данного направления в творчестве художника. В 1893 году стал членом Академии художеств, а после 1905 — Союза русского народа. В России функционируют 4 музея, посвященных художнику. Музей Васнецова расположен в Москве, также в Санкт-Петербурге, Кирове, селе Рябово Кировской области.*
- *Виктор Васнецов умер 23 Июля 1926 года.*

Богатыри

Картину «Богатыри» Васнецов написал в 1898 году. Над этим поистине исконно русским живописным шедевром он трудился около двадцати лет. Три богатыря гордо стоят на холмистой равнине под хмурым пасмурным небом отчизны, в любой момент наши богатыри готовы отразить врага и защищать свою любимую родину матушку Русь.

Если сегодня эта картина три богатыря состоит и двух слов, то у Васнецова название картины было довольно таки длинным, как и задумывал сам мастер: Богатыри Алеша Попович Илья Муромец и Добрыня Никитич. Илья Муромец - это русский былинный герой, он самый сильный и мудрый .

Слева от Ильи Муромца, на белом коне богатырь Добрыня Никитич, будучи готовым к бою, он грозно вынимает свой тяжелый богатырский меч.

Справа от Ильи Муромца на красно золотистом коне восседает Алеша Попович, левой рукой он держит свой меткий лук, от стрелы которого ни один враг еще не увернулся.

Характеры Трех богатырей переданы Васнецовым воистину непререкаемо, в них отражено величавое спокойствие в котором присутствует дух правого дела, пресечь который никому не позволено.

Богатыри

- *Произведение рассказывает о воинах Руси .Мелодия должна иметь гордый окрас , быстрый темп ,регистром произведения будут литавры ,динамика должна иметь громкое , отчетливое звучание ,тембр должен быть в низких - средних тонах . Для этого произведения подходит песня « Богатырская Симфония »*
- *Автор А.П. Бородин*

Богатырский галоп

Сюжет картины – изображение былинного русского богатыря в полном боевом облачении, верхом на мощном боевом коне. На полотне запечатлен момент прыжка коня с всадником.

Диагональное расположение фигуры крупного вороного коня в прыжке подчеркиваются линиями копья и направлением движения облаков.

Чтобы фигура выглядела еще более внушительно, она изображена практически в контражуре, на фоне очень светлого неба. Вороной конь и всадник в богатых доспехах четко вырисовываются на светлом воздушном фоне. Их величину и силу подчеркивает низко расположенный горизонт и миниатюрные деревья вдали.

Эта картина – яркое символическое изображение силы и непобедимости русского народа, которое было призвано поднять боевой дух в военное время.

Богатырский галоп

Произведение рассказывает о воинеРуси.Мелодия должна иметь гордый окрас , быстрый-средий темп ,регистром произведения будут литавры,тромбон, динамика должна иметь громкое-умеренное звучание , тембр должен быть в низких - средних тонах . Для этого произведения подходит песня «Выйду ночью в поле с конем »

Но я считаю ,что для этого произведения лучше подойдет музыка в которой будет больше движения .

- *Слова: Шаганув А.*
- *Музыка: Матвиенко И.*

Иван-царевич на Сером Волке

Иван царевич на сером волке Васнецов написал это сказочное произведение в 1889 году в Киеве, когда он работал во Владимирском соборе.
Сюжетом картины является сказочная тема позаимствованная из народных русских сказок, Иван царевич и Прекрасная Елена спасаются от настигающей их погони на сером волке.

Все действие в картине происходит среди сказочно таинственных деревьев великанов на фоне утренней зари. Серый волк большими прыжками несет на своей спине Ивана царевича и Елену Прекрасную по темному дремучему лесу. Наших сказочных персонажей окружает атмосфера печали и тревоги, если их нагонят, то разлука неминуема .

Волка Васнецов изобразил в картине сказочно огромным и могучим, он резво перепрыгивает топкое болото с кувшинками.

Справа на переднем плане картины на фоне дремучего леса зацвела яблонька, говорящая о начале новой жизни и любви.

Сегодня картина Иван царевич на сером волке находится в Третьяковской галерее

Иван-царевич на Сером Волке

- *Произведение рассказывает о сказочных персонажах. Мелодия должна иметь взволнованный окрас , быстрый-средий темп ,регистром произведения будут флейта , фортепиано ,динамика должна иметь тихое-умеренное звучание ,тембр должен быть в высоких - средних тонах . Для этого произведения подходит песня из м/ф «Иван-царевич и Серый Волк»*
- *Музыка В.Чернышев*

Бог Саваоф

Картина изображает божество христианской веры, которое наделено специфическими силами . Саваоф – одно из имен бога, сокровенный сакральный смысл которого затерялся во времени. Считается, что оно означает «Господь воинств Ангельских», в этом значении это имя несколько раз используется в Библии.

Фигура Саваофа окружена сонмами серафимов, херувимов и престолов. Особое строение композиции создает ощущение непрерывного движения по кругу. Размещенная в центре фигура бога поддерживается престолами с крыльями охристого цвета

Пространственную глубину полотну придает фон – это изображение неба в его космической интерпретации. На нем размещены звезды и светила, в том числе планеты – Юпитер и Сатурн.

Главная часть полотна – это изображение бога, уставшего, опустившего руки, поддерживаемого с обеих сторон огненными серафимами . На груди у бога Святой дух в виде голубки.

Нимб за головой Саваофа украшен шестиконечной звездой Давида – символом мудрости. Это также можно считать отсылкой к Ветхому завету. Хоть картина на первый взгляд кажется простой и понятной, при внимательном рассмотрении можно обнаружить многослойный подтекст, который очень увлекательно расшифровывать.

Бог Саваоф

- *Произведение рассказывает о мифическом персонаже . Мелодия должна иметь умиротворенный окрас , медленный темп , регистром произведения будут флейта , фортепиано ,динамика должна иметь тихое-умеренное звучание ,тембр должен быть в высоких тонах . Для этого произведения подходит песня «Бог Саваоф»*
- *Хор "Адвентус"*

Сирин и Алконост

Сирин и Алконост – два неразлучных символа, пара противоположностей . Горе и радость, несчастье и счастье, черное и белое...

На картине Васнецова эти мифические девы-птицы похожи, как двойники, и, одновременно с этим, совершенно разные. Сирин – черная вестница печали, тоски по утерянному раю. Алконост – светлый вестник радости и наслаждений.

Согласно славянским поверьям, обе птицы прилетают в сад накануне яблочного Спаса. Сирин оплакивает уходящее лето, Алконост наделяет плоды магическими, лечебными свойствами.

Васнецов создает удивительно яркие и красочные образы мифических райских птиц. Сирин завершает старое, Алконост – начинает новое.

Ветки, на которых сидят девы-птицы, растут из одного дерева на одном уровне, однако по разные стороны от ствола.

Слева, а эта сторона у славян всегда была «дурной», но связанной с сердцем, расположилось воплощение печали и увядания. Справа, с хорошей стороны, воплощение надежды, радости и наслаждения.

Светлую птицу освещает солнце, темная, напротив, укрывается от наступающей зари. Сирин весь обращен в прошлое, Алконост весь в будущем. Обе девы-птицы едины и неделимы - вечные спутники жизни каждого человека, способные умерить слишком сильную радость, облегчить неподъемное горе. Великая гармония жизни.

Сирин и Алконост

- *Произведение рассказывает о мифических персонажах . Мелодия должна иметь модуляции , от быстрого к медленному темпу ,регистром произведения будут флейта , фортепиано , динамика должна иметь от задорного к тихому звучанию ,тембр должен быть в высоких тонах . Для этого произведения подходит песня «Весело-Грустно »*
- *Людвиг Ван Бетховен*

Сказочный персонаж – Гамаюн, птица вещая – пришел в творчество Васнецова из древних славянских легенд. Она считалась птицей Велеса, одного из богов пантеона славянских народов. Гамаюн все знает и может предсказывать будущее, но эта тайна откроется только посвященным.

Композиция картины подчеркнуто декоративна и изысканна. На тонкой, изящно изогнутой ветви дерева сидит фантастическая птица с женским лицом редкой красоты . Она предвещает бурю, первые порывы которой уже развивают ее роскошное оперение.

Утонченно прорисованный силуэт птицы перекликается с причудливыми извивами ветвей дерева. Все вместе это придает динамичности статичному изображению – зрителю кажется, что с картины веет ветром и явственно слышен шелест перьев легендарного существа.

Гамаюн

- *Произведение рассказывает о мифическом персонаже . Мелодия должна иметь тревожный окрас , быстрый темп ,регистром произведения будет фортепиано, динамика должна иметь громкое звучанию, тембр должен быть в низких тонах . Для этого произведения подходит песня «Гамаюн»*

Снегурочка

Изначально картина Васнецова Снегурочка даже не планировалась автором. Но в 1881, Савва Мамонтов решает поставить пьесу Островского «Снегурочка», и предлагает Васнецову заняться декорациями.

В 1885 году творцу выпал шанс повторить опыт работы с образом ледяной красавицы, которым он и воспользовался, занявшись оформлением оперы Римского-Корсакова. Времени на работу ушло немало, а готовая картина увидела мир только в 1899 году.

Образ Снегурочки, исполненный Васнецовым, публика приняла очень тепло. По словам современников, если кто-то и может создать Снегурочку, идеально подходящую нашему зрителю – это Васнецов.

Деву называли идеалом красоты, образцом русской женщины, прекрасным сочетанием земного с небесным.

Картина навевает какую-то тревогу, переживание за одинокую, беззащитную девушку… И надежду на то, что Снегурочка все-таки дойдет до своей цели. Вопреки всему.

Сейчас картина Васнецова «Снегурочка» находится в Третьяковской галерее.

Снегурочка

- *Произведение рассказывает о сказочном персонаже . Мелодия должна иметь спокойный окрас , быстрый темпу ,регистром произведения будет флейта ,,динамика должна иметь спокойное звучание ,тембр должен быть в высоких тонах . Для этого произведения подходит песня из м/ф «Снегурочка» «Вальс снежинок »*

Алёнушка

Картина Васнецова Аленушка , навеяна лирически сказочным образом, по всем известной русской сказке Сестрица Аленушка и братец Иванушка.

Образ этой простой русской девушки с несколько печально тоскливым взглядом, побудило Васнецова к созданию картины Аленушка .

Сестрица Аленушка уставшая от поисков потерявшегося братца Иванушки, она в сиротливой позе сидит на большом камне, грустно облокотившись наклонивши голову на колено у мрачного пруда, в дремучем хвойном лесу.

В картине ни один фрагмент не отвлекает зрителя от главного, в то же время каждая деталь картины это материал для задумчивых размышлений.

В те времена много сказок было сочинено народом и написано различными русскими писателями .

Сегодня это произведение можно увидеть в Третьяковке в Москве .

Алёнушка

- *Произведение рассказывает о сказочном персонаже . Мелодия должна иметь грустный окрас , медленный темп ,регистром произведения будет флейта , динамика должна иметь печальное звучание ,тембр должен быть в средних тонах . Для этого произведения подходит песня «Аленушка »*

Царевна-Лягушка

Картина является иллюстрацией к тому моменту сказки, когда переставшая быть лягушкой прекрасная царевна танцует на празднике. Изображен именно тот момент, когда во время танцев из остатков еды и костей птицы в своих рукавах Царевна-Лягушка создала чудесное озеро и белоснежных лебедей на нем.

Царевна одета в нарядное русское платье из богатого цветастого материала с очень длинными разрезными рукавами, под которым находится белоснежная рубашка с пышными рукавами. Ее волосы по-девичьи заплетены в две длинные толстые русые косы и украшены эффектным головным убором – низким кокошником с россыпью разноцветных драгоценных камней.

События на картине происходят в богато украшенных царских палатах с нарядно расписанными стенами и роскошным цветным ковром на полу.

От картины веет праздничной, волшебной атмосферой, она поражает своей красочностью и нарядностью. Утонченность деталей и элегантная прорисовка образов подчеркивает красоты сказки и древних русских обычаев.

Царевна-Лягушка

- *Произведение рассказывает о мифическом персонаже . Мелодия должна иметь плясовой окрас, быстрый темп , регистром произведения будут гусли,динамика должна иметь веселое звучание ,тембр должен быть в высоких тонах . Для этого произведения подходит песня из м/ф «Царевна-Лягушка»*

Гусляры

- *Картину «Гусляры Виктор Михайлович Васнецов написал в 1899 году. Выполнил он ее маслом, за основу взят холст. На данный момент, произведение находится в Пермской Государственной художественной галерее.*
- *Васнецов всегда отличался своей проникновенностью, всю жизнь он стремился показать красоту и самобытность русской культуры и жизни простых русских людей. Художник хотел воплотить в своих картинах русский дух, часто отказываясь от общепринятых правил и канонов написания картин.*
- *Глаза монахов опущены на инструмент и они, задумчиво перебирая струны, поют в лад. Слева изображен совсем молодой парень, в центре — седовласый старик, а справа – мужчина средних лет, который откинул руку и увлеченно поет. Старик же неспешно перебирает струны. Песнь их грустная, о просторах земель русских, о полях и лугах Родины, о людях. Трудящихся от рассвета до заката, о работящем народе русском.*
- *Виктору Михайловичу Васнецову удавалось невозможное – заставить зрителя проникнуться происходящим на картине, прочувствовать дух русский и на секунду оказаться там, откуда льются песни гуслярей.*

Гусляры

- *Произведение рассказывает о крестьянских людях . Мелодия должна иметь спокойный окрас, медленный темп ,регистром произведения будут гусли ,динамика должна иметь умиротворенное звучание ,тембр должен быть в высоких тонах . Для этого произведения подходит мелодия «Гуслярная композиция»*
- *Русская народная*

Библиография

1. *http://all-biography.ru/alpha/v/vasnecov-viktor-vasnetsov-viktor#ixzz42mRvsTSg*
2. *http://muzei-mira.com*
3. *http://www.wisdoms.ru/64.html*
4. *http://opisanie-kartin.com/opisanie-kartiny-viktora-vasnecova-carevna-lyagushka*
5. *http://iplayer.fm/*

Выводы

- *В фольклоре он находил источник вдохновения, веры в силы народа; В.М.Васнецов – величайший художник, истинный патриот России. В.М.Васнецов – величайший художник, истинный патриот России.*