

Художественные послания предков

Произведения декоративно-прикладного искусства с древних времен рассказывают о представлениях людей о строении мира и своем месте в нем. Тогда в сознании человека соединялись *миф — изображение — ритуал*, т. е. слово — изображение — действие.

Ритуальный танец. Сефар. Сахара

Обряды позволяли древним людям в игровой форме проживать ситуации, с которыми любой из них мог столкнуться в действительности. Это своего рода образцы поведения, выраженные в художественной форме. Участники обряда, ритуала, осваивая различные роли, учились творчески воспринимать мир.

Л. делла Робиа. Поющие дети

Мифы (греч. *mýthos* — сказание) — это устные предания о богах, духах, героях. Миф повествовал о происхождении Вселенной и человека, о зарождении жизни и смерти, выполнял функции религии, идеологии, философии, истории, науки.

Музыкальное искусство имеет несколько источников.

Фольклор — буквально «народная мудрость» — образная модель мира, отражающая богатство духовной жизни народа. Самые ранние обрядовые песни рождались из действия, ритма движений, из возгласов, интонаций речи. Инструментальные формы возникали из музицирования, основанного на свойствах самого инструмента, в сочетании с характерными для народа песенными интонациями.

Церковное искусство христиан, напевы, на которых строился круг церковных обрядов, были сочинены как «Богом внушенное пение», а иконы, фрески, сама служба, не мыслимая вне храмового синтеза искусств, создавала определенную дистанцию между земным и небесным: привычным, обыденным, чувственным и идеальным, высоким, духовным.

Все дальнейшее развитие искусства в Европе в течение второго тысячелетия шло как сближение духовного и светского, профессионального и народного. В результате этого взаимодействия возникло богатейшее классическое искусство, которое не только не исчерпало себя, но и научилось отражать действительность во всем ее многообразии. Искусство — накопленный человечеством духовный опыт поколений — людьми XXI в. воспринимается как часть жизни. Вот почему в произведениях разных искусств так много цитат, перекличек, подражаний созданному ранее. Идет живой диалог современного искусства с тем, которое уже стало общечеловеческой ценностью.

И. Билибин.
Снегурочка

В. Васнецов.
Снегурочка

Ритуал — действия, совершаемые жрецом, знахарями, представителями церкви, хозяином или хозяйкой дома, в частности: ритуал посвящения в воины, похоронный ритуал, религиозные ритуалы причащения, освящения жилища, магические ритуалы. Все ритуалы строго сохраняют порядок произношения текста и порядок действий.

Обряд — развернутое символическое действие, в отличие от ритуала, имеет более сложный сценарий, например обряд крещения. В основном обряды посвящаются временам года, хозяйственной деятельности.

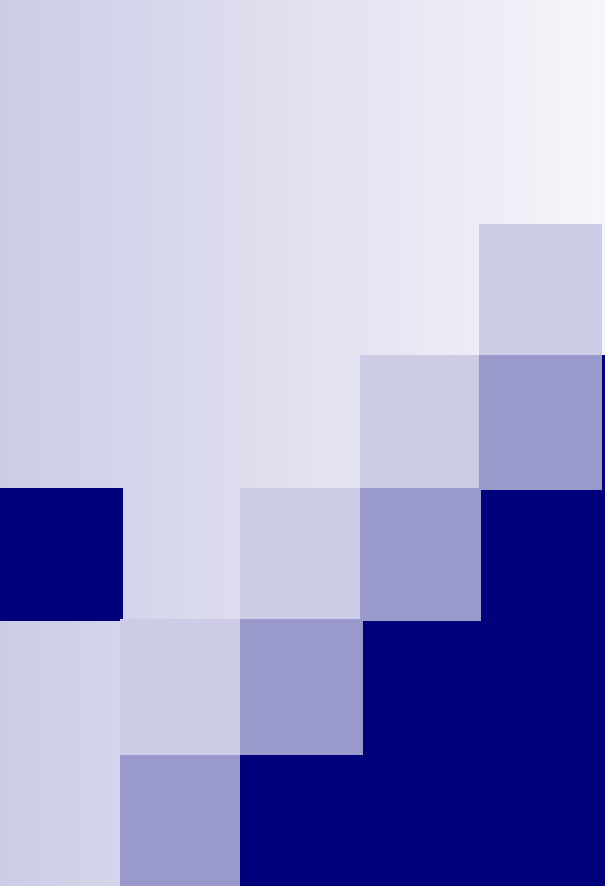
В народном обряде нет ничего официального: в нем все идет от игрового традиционного действия, то есть от самой жизни. Обряд может сопровождаться песнями, хороводами, переодеванием, гаданием, театрализацией.

И. Билибин.
Снегурочка

В. Васнецов.
Снегурочка

Разговор с современником

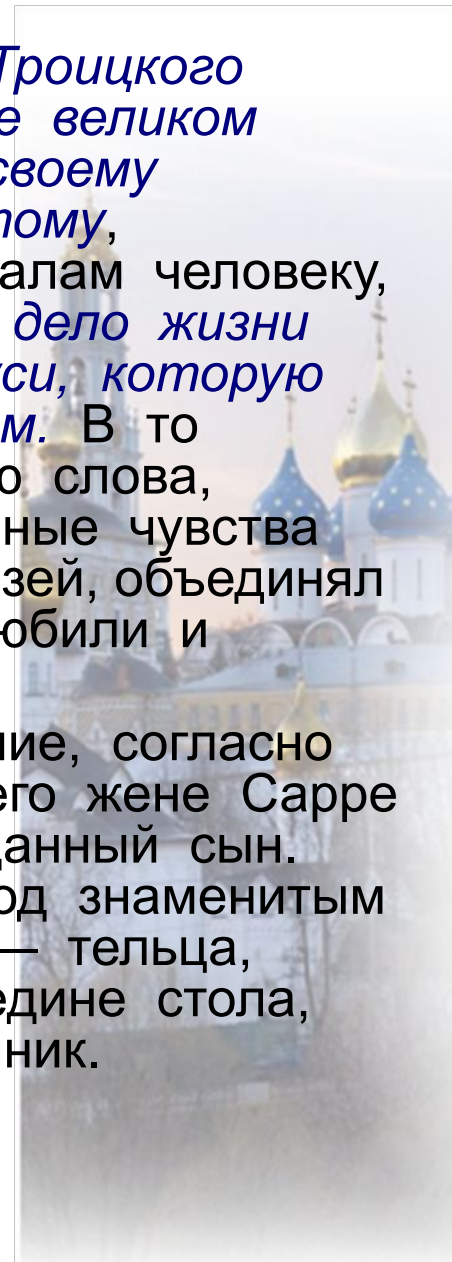
Художник, композитор, писатель создают свои произведения в надежде на то, что они будут интересны людям. История искусств знает много примеров обращения художника к современникам и потомкам со страстным призывом к благоразумию, добру, справедливости.

Великий русский иконописец Андрей Рублев (около 1340/1350 — 1430) оставил людям замечательную икону «Троица», слава о которой гремит по всему миру.

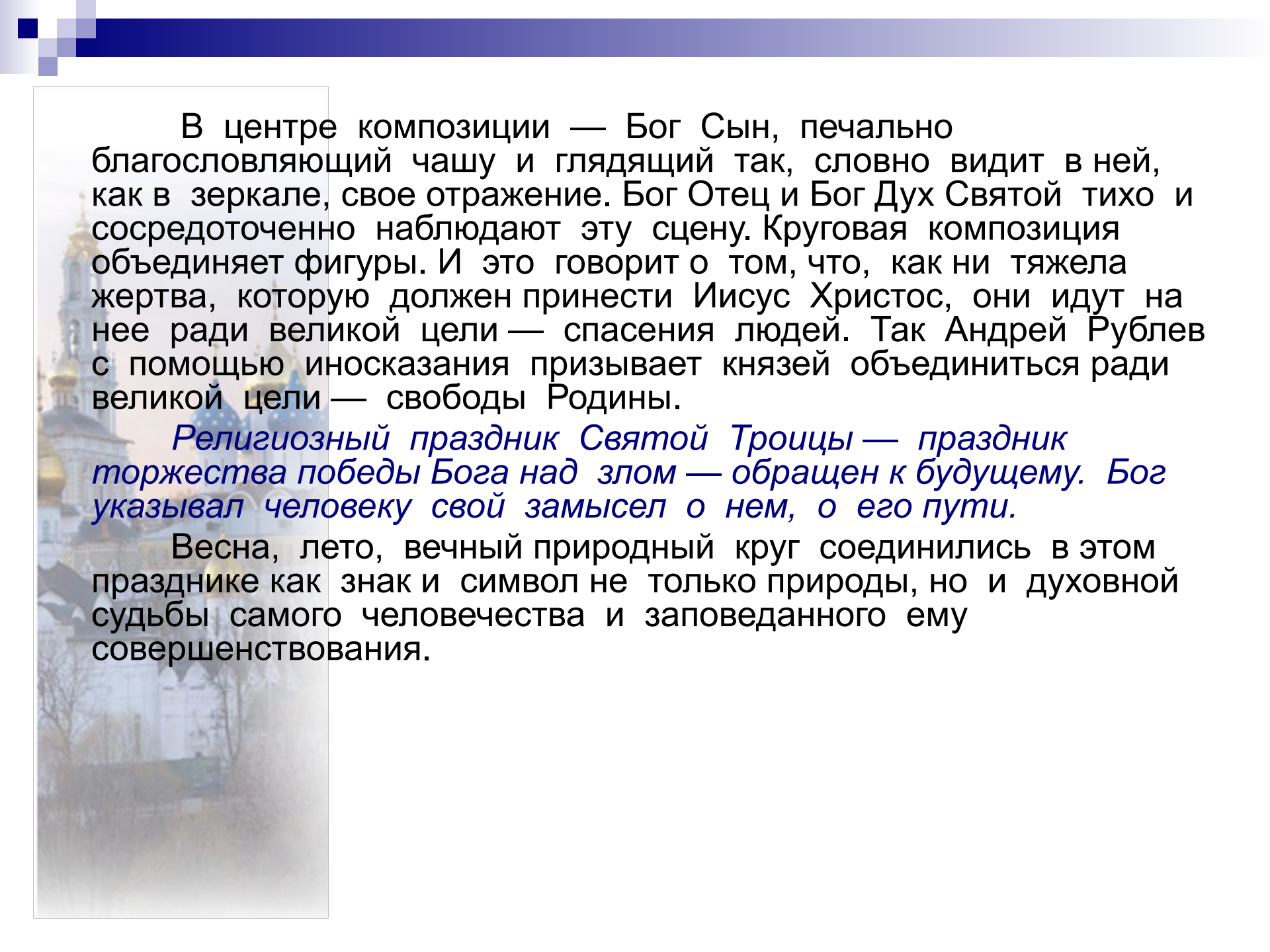
Эта икона была написана Рублевым для Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры в память о ее великом основателе Сергии Радонежском и в похвалу своему учителю. Именно признательность этому святому, удивительно цельному и преданному своим идеалам человеку, заставила художника продолжить в искусстве дело жизни преподобного Сергия — борьбу за единение Руси, которую подвижник вел мирным средством — убеждением. В то жестокое время Сергей Радонежский с помощью слова, иносказания, притчи затрагивал самые сокровенные чувства людей, примирял враждующих между собой князей, объединял их, предрекал победу над общим врагом. Его любили и почитали в народе.

На иконе изображены три ангела, пришедшие, согласно ветхозаветному преданию, к старцу Аврааму и его жене Сарре сообщить им о том, что у них родится долгожданный сын. Авраам гостеприимно усадил юношей за стол под знаменитым Мамврийским дубом и приготовил им угощение — тельца, голова которого символически лежит в чаше посередине стола, напоминающего своей формой древний жертвенник.

Самостоятельная работа

- Какие знаки-символы раскрывают смысл праздника Троицы?

В центре композиции — Бог Сын, печально благословляющий чашу и глядящий так, словно видит в ней, как в зеркале, свое отражение. Бог Отец и Бог Дух Святой тихо и сосредоточенно наблюдают эту сцену. Круговая композиция объединяет фигуры. И это говорит о том, что, как ни тяжела жертва, которую должен принести Иисус Христос, они идут на нее ради великой цели — спасения людей. Так Андрей Рублев с помощью иносказания призывает князей объединиться ради великой цели — свободы Родины.

Религиозный праздник Святой Троицы — праздник торжества победы Бога над злом — обращен к будущему. Бог указывал человеку свой замысел о нем, о его пути.

Весна, лето, вечный природный круг соединились в этом празднике как знак и символ не только природы, но и духовной судьбы самого человечества и заповеданного ему совершенствования.