

людьми, а также способствует проявлению лучших качеств, заложенных в человеке, действует на его мысли, чувства, стремления. Музыка «может облагородить сердце народа, сделать глубокими его чувства, изменить нравы и преобразовать обычаи». Отсюда мыслитель делает вывод о необходимости обучения музыке всего народа.

Конфуцианцы были твердо убеждены, что распространение соответствующей музыки может оказать глубокое воздействие на изменение нравов, обычаев и привычек народа. "Для изменения нравов и обычаев нет ничего прекраснее музыки, для спокойствия правителей и для управления народом нет ничего прекраснее норм поведения".

«Юэцзи» развивает мысль Конфуция о том, что *совершенство и красота* в музыке заключаются не в изобилии звуков, так же, как и красота торжественных жертвоприношений – не в изысканности блюд. Музыка является совершенной и прекрасной только в том случае, если она способствует сохранению и развитию лучших врожденных качеств человеческой природы. По мнению конфуцианцев, воплощением таких качеств следует считать «совершенномудрого» человека и «благородного мужа». Именно он способен выразить в музыке чувства, свободные от порочных желаний. «Фальшивые звуки и порочные зрелища не привлекают его внимания, сладострастная музыка и жестокие нравы не достигают его сердца, дух лени, небрежности, порока и разврата не пристает к его телу. Уши, глаза, рот, нос, сердце, разум и все части его тела он приучает к послушанию и заставляет делать, что им полагается. И лишь после этого он выражает свои чувства в песнях под звуки циня и сэ, которые сопровождаются звуками сяо и гуаня».

Таким образом, музыка понимается в учении Конфуция как часть Космоса, она непосредственно влияет и организует политическую, социальную жизнь людей, развивает и воспитывает «благородного мужа».

Список использованной литературы

1. Апинян, Т. Музыка в контексте истории философии: между универсумом и человеком. Метафизические размышления о музыке: Учеб. пос. / Т. Апинян. – СПб.: Изд-во СПб Университета, 2088. - 143 с.
2. Буланже, П. Жизнь и учение Конфуция. – Режим доступа: http://az.lib.ru/b/bulanzhe_p_a/text_0030.shtml. – Дата доступа: 02.11.2015.
3. Переломов, Л. Конфуций: жизнь, учение, судьба / Л. Переломов. – М.: Наука. Изд. фирма "Восточная литература", 1993. - 440 с.
4. Сисаури, В. Церемониальная музыка Китая и Японии / под ред. К. Самосюка, Ю. Козлова / В. Сисаури. – СПб.: Филфак СПбГУ; Изд-во СПбГУ, 2008. - 292 с.

УДК 7.036 (47+57): 7.043

ПОЭТИКА ОБРАЗА ЦВЕТУЩЕЙ СИРЕНИ В РУССКОМ ИСКУССТВЕ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА

Лай Юэге

аспирант Белорусского государственного университета культуры и искусств

Abstract *The Lai Yuege article «The symbol and image of lilacs in painting , literature and music of the late XIX - early XX century» gives an art criticism analysis of works of artists created in the style of realistic painting in the plein-air, Art Nouveau and its associated symbolism (Serov, Vrubel, Zhukovsky). Examined in detail the content and form of Serov's paintings «Open the window. Lilacs» (1886) from the collection of the National Art Museum of Belarus. It is shown that the image of lilac was one of the significant in painting, music, poetry.*

В Национальном Художественном музее Республики Беларусь экспонируется полотно В. А. Серова (1865-1911) «Открытое окно. Сирень» (1886. Х., м. 49,4 х 39,7). Это

произведение создано художником в 21 год и, как указывает И. Э. Грабарь, является этюдом для портрета невесты художника Ольги Фёдоровны «У окна. Портрет О. Ф. Трубниковой» (1886, ГТГ). Изображённая рама распахнутого окна являет своеобразную границу между тёмным интерьером и сияющим светом, наполненного воздухом пространством сада. Главным действующим лицом, позволяющим выразить торжество пробуждающейся жизни, передать возрождение природы после зимней стужи, является пронизанная солнцем цветущая сирень.

Хотя этюд писался с натуры, и передаёт непосредственное впечатление живописца от цветущего куста, в трактовке пространства сказывается академическое образование, школа П. П. Чистякова. В создании художественного образа Серов активно использует закон контраста. Геометрия рамы распахнутого окна помогает прочувствовать живую органику ветвей куста, свободную пластику нежно-фиолетовых гроздей. Точки схода внешней рамы окна и раскрытой в противоположном направлении (в глубину сада) правой створки вынесены за пределы картинной плоскости. Левая сторона окна показана «на вылет». Таким приёмом построения композиции создано ощущение расширенного динамичного пространства. Этому соответствует цветовое решение, в котором важную роль играют смешения красок – цвета зелени, сирени, неба отражаются в стекле окна и полированной раме.

Творческое кредо В. А. Серова в стремлении видеть и воссоздавать на полотне такие образы, которые дарят зрителю ощущение отрадности. В творческих поисках ощущения этой отрады художник стремится к чистым цветам в живописной палитре, наполняет цвета особой светоносностью. Изображение цветов, по самой своей природе обладающих чистотой цвета, соответствует желанию художника. Символика цветов сирени связана со временем ее цветения, ведь нежные цветы сирени – ранние вестники возрождающейся природы.

Вслед за мастерами Парижской школы Серов открывает для себя возможности пленэрной живописи. Образцовым для него могло бы быть полотно Клода Моне «Сирень на солнце» (1873, ГМИИ, Москва). Как один из создателей импрессионизма Моне передавал изменение цвета в зависимости от освещения и, тем самым, увековечивал красоту мгновения жизни. Обращаясь к одному мотиву, французский мастер, как правило, создавал серии произведений, передавая различные состояния световоздушной среды. Например, «Сирень, пасмурная погода» (1872-1873). В отличие от Клода Моне, Серов не переходит грани растворения предмета в пространстве. Поэтому его живопись нельзя назвать импрессионистической.

Музыкальным аналогом живописному произведению Серова может быть романс П.И. Чайковского «Растворил я окно» op. 63 (1887), на стихи К.К. Романова (1885). Этот наполненный яркой экспрессией романс входил в репертуар Ф.И. Шаляпина, Л.В. Собиннова, А.В. Неждановой, Н.А. Обуховой. В романсе звучит тема весенней ночи, тайна которой раскрывается через образ «дыхания сирени». Словесная и музыкальная метафора передаёт состояние души человека. Стихи Е.А. Бекетовой вдохновили С. В. Рахманинова на создание романса «Сирень» (1878). Композитор искренне признавался в том, что поэзия для него стоит на втором месте после музыки. Фея Сирени танцует в прологе балетасказки П. И. Чайковского «Спящая красавица» (1889) на либретто И. Всеволожского и Мариуса Петипа по сюжету одноимённой сказки Шарля Перро.

В композиции основоположника живописи русского модерна М. А. Врубеля «Сирень» (1900. Х., м. 160 x 177. ГТГ) основное место занимает изображение цветущего куста. Врубель умел видеть в реальном фантастическое. В нижней части показана фигура девушки, которая может быть воспринята как душа сирени. Произведению Врубеля свойственна холодная цветовая гамма, доминируют насыщенные фиолетовые и изумрудно-зелёные цвета. Гроздь сирени трансформированы мастером модерна в своеобразные сверкающие друзы минерала. Глубоко изучив натуру Врубель преобразовывает

её, создавая образ цветка, помогающего передать тайну одухотворённой, живой природы. Цветы как среда, характеризуют душевное состояние персонажа. Изучая цветы, Врубель делал множество натуральных зарисовок, но при создании картинного образа он решал более сложные задачи. Им написано много этюдов цветов и декора тканей. М.А. Врубель. Например: «Старинная китайская парча» (1886. Б., акв, кар. КГМРИ).

Художник любит изображать время сумерек, когда природа погружается в темноту и стираются грани между предметами. Врубель проявил себя как художник-декоратор музыкального театра и качества декоративности проявлены в его станковой живописи (в ритмическом строе полотен, трактовке пространства цвета и света). Врубель – гениальный художник символист. Не случайно его последним произведением стал «Портрет Брюсова» (1906), где один из основоположников литературного символизма первоначально был показан на фоне сирени.

На фотографии В. Замирайло «Н. И. Забела-Врубель на фоне сирени» (1901) показана жена и муза художника – Надежда Ивановна. Она была ведущей исполнительницей главных партий в операх Николая Римского-Корсакова. Она пела партию Татьяны в опере П. И. Чайковского «Евгений Онегин». Основные произведения Врубеля были написаны под впечатлением поэзии Пушкина и Лермонтова. Женский образ в картине «Сирень» Врубель называл Татьяной и связывал с героиней Пушкина. Именно образ сирени помогает передать состояние любовного откровения девушки.

Картина С. Ю. Жуковский «Бессонная ночь. Светает» (1903. Х., м. 87,5 x 132. Тверская картинная галерея) некоторое относится к опозитизированному модерному бытовому жанру. Подобно художникам объединения «Мир искусства» живописец ностальгически воспекает мирный покой «дворянских гнёзд». В основе пейзажного решения композиции, написанная ранее «Весна. Кусты сирени» (1898, ГТГ). Как и в картине Врубеля, лирическое состояние героини определено цветущей сиренью.

На основе изложенного можно сделать вывод, что образ сирени был один из важных смысловых доминант русском искусстве конца XIX – начала XX века. Поэтика сирени имеет важное самостоятельное художественное значение, поскольку через образ этого цветка передавалось особое состояние души художника, музыканта, поэта.

Литература

1. Асафьев, Б.В. Русская музыка. XIX и начало XX века. 2-е изд. / Б.В. Асафьев. – Л.: Музыка, 1979. – 344 с.
2. Ильина, Т.В. История искусств: Отечественное искусство / Т.В. Ильина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000. – 407 с.
3. 毛宇宽. 《俄罗斯音乐之魂——柴可夫斯基》. 香港三连出版社 2000 年出版. 304 页. Мао Юй Куа, Русская музыкальная душа П.И.Чайковского / ЮЙ Куа Мао. – Гонконг: Саи лиан, 2000. – 304 с.