

Творческий синтез в искусстве

Статья

Автор: Л.В.Бажутина,
преподаватель высшей
квалификационной категории
МКУДО Кленовская ДШИ

Когда мы начинаем говорить об искусстве, то в нашем воображении сразу же начинают возникать образы далёких эпох, вдохновляющие на возвышенные чувства, пробуждается стремление к Прекрасному, к творчеству, к созиданию. Как будто в калейдоскопе чередуются светлые эпохи культур Египта, Греции, Индии, Китая, Византии, Древней Руси, Возрождения...

Безусловно, каждая эпоха имеет свои определённые черты и в каждую эпоху возвышаются Личности, несущие Свет Красоты, Мудрости и Подвига. Этот Свет поднимает человеческую цивилизацию на ступень выше, придавая этому подъёму энергетику творчества, энергетику жизни, энергетику Красоты. Эту стихию подъёма учёные характеризуют как Творчество Космического Магнита. Именно в таком Творчестве возникает то новое искусство, которое насыщено синтезом, одухотворённостью и духотворчеством. Можно привести очень много примеров, в которых творческий синтез явлен настолько мощно, что, преображая вокруг себя «Земной мир», преобразует сердечные вибрации человека.

Так Софийский собор в Киеве, созданный в XI веке являет собой чудесное оптическое устройство, в котором сквозное, перекрещивающееся по горизонтальным галереям освещение отражается от зеркального мозаичного пола, увлекает вверх, в центральный купол, где Вседержитель на золотом мозаичном фоне в оптическом смешении цветов казался древним русичам и в самом деле нездешним, мистическим, так же, как и Мария-Оранта. А неровные, волнообразные стены в сочетании с маревом, образующимся от благовонных курений, производили на верующих впечатление двигающихся, как и движущимися были и фигуры стенописи. К тому же, благоговейно внимая величавому пению хора, человек переживал такое впечатление, будто переносился в небеса. Ощущение Божественной Красоты и Гармонии создавало самое искреннее сердечное религиозное чувство. Недаром украинский писатель Тарас Шевченко восклицал:

«Благоговейю пред тобою, в безмолвном трепете дивлюсь;

Молюсь тоскующей душою, как перед ангелом молюсь...» [15].

Так, древнерусская архитектура посредством синтеза искусств вместила в себя сияние Неземной Красоты.

Живопись в сочетании с музыкой, переплетаясь, являют миру новый синтез, и это уже в конце XIX – начале XX вв. Так, литовский художник и музыкант воплощает в цвете музыкальную форму, а в музыкальном звуке - живописные формы. Обладая творческим синтезом, тонкой чувствительностью и ощущением новых веяний пространственной мысли, **Микалоюс Чюрлёнис** (1875 – 1911), впервые отобразил в живописи то, что умела отображать музыка уже тысячи лет, но к чему живопись прикоснулась только в XX веке. Он первым увидел формы музыки с той ясностью, с какой слышал её, и дерзнул её отобразить.

«О, как трудно вместить в себя мир!..

Сколько звуков в нём слышится,

Сколько красок сверкает!», отмечал М. Чюрлёнис.

Но опыт соединения музыкального и изобразительного искусства уже был продемонстрирован в Англии в середине XIX века англичанкой Miss Watts. При помощи тонкого порошка, распылённого в воздухе, ей удалось установить, что под влиянием аккордов, взятых на фисгармонии, эти невидимые до того частицы приходят в ритмически

колебательное движение, группируясь в фигуры, напоминающие растительные орнаменты. Опубликовав достигнутые ею результаты, M-ss Watts даже приложила к своей работе фотографические снимки с этих фигур. Этот опыт указывает нам на несомненную связь гармонии взаимоотношения частей рисунка и музыкальной пьесы, как взаимно подчиняющихся основному закону искусства, понимая это последнее как выявление в материальной форме того, что мы назвали чувством ритма.

Михаил Врубель (1856 – 1910), владея творческим синтезом, воплотил в многообразных формах искусства масштабные проекты. Искусствоведы отмечают, что *«Врубель стал крупнейшим живописцем и декоратором своей эпохи, но он мог быть не менее значительным архитектором, скульптором, костюмером, мебельщиком, ювелиром, гончаром, ему в высшей мере была доступна вся широкая гамма пластических искусств, и он обладал тончайшей эстетической восприимчивостью ко всем другим искусствам, к литературе и музыке в особенности; он мог быть выдающимся режиссером грандиозных театральных действий и творцом архитектурно-пластических ансамблей»* [10].

Да, эпоха в которой жил и творил Михаил Врубель нуждалась в художниках такого универсального дарования. М.Врубель не просто художник, философ и эзотерик. Он был создан той эпохой для воплощения самой грандиозной и прекрасной мечты – творческого синтеза искусств.

«Переплетение и взаимопроникновение русского неоромантизма и символизма в искусстве Врубеля было особенно плодотворным в его станковых картинах в результате органичной духовно-творческой переработки, вернее, пересоздания старых былин, легенд и поэтических сказок в новые образы-мифы, живописные сказки-символы. По своей оригинальности, глубине, подлинной сказочности и художественному совершенству лучшие картины Врубеля неповторимо прекрасны, они возвышаются как самые величественные памятники среди произведений живописи неоромантиков и символистов второй половины XIX и рубежа XX в. в России и Западной Европе», – так писал искусствовед П.К.Суздалев.

Отметим, что существует сходство живописи Врубеля и «цветомузыки» **А.Н.Скрябина** (1871/72 – 1915). Ведь, светочет Скрябина возникает произвольно в воображении слушателя, где картины одна за другой возникают словно фосфорные свечения, слой за слоем проступают их плоскости... Живое ощущение Космоса убедительно в соединении музыки Скрябина и творчества Врубеля: *«Подобно таким полотнам М.Врубеля, как “Демон сидящий” и “Демон поверженный”, “Прометей” Скрябина и многие его сонаты, начиная с Четвертой, проникнуты своеобразным чувством Космоса»* [13].

Нет рубежей между искусствами, музыка объединяет в себе поэзию и живопись и также, имеет свою архитектуру. *«Драматическое действие в них словно разворачивается не только на земле, но и в необъятных просторах Вселенной»* [3]. «Поэма экстаза» – едва ли не самое героическое произведение русской музыки. Ведь воспетый в ней космический огонь не только уничтожает Вселенную со всеми её обитателями, но и символизирует бессмертие творящего духа и отражающего его человеческого подвига. Поэтому можно сказать, что музыка Скрябина естественным образом стала «космической». Ведь его фантастические звуковые пейзажи трудно соотнести с чем-либо, находящемся в нашем мире. Американский музыковед Ф. Бауэр просто назвал Скрябина *«первым космонавтом в музыке»*.

А исполнительница всех фортепьянных сочинений композитора М.Фёдорова рассказывала, что во время полёта первого советского спутника, находясь в Праге, она вместе со всей планетой слушала его сигналы с орбиты. По словам пианистки, её поразило звуковое предвидение великого композитора, который в заключении своей поэмы «К пламени» использовал очень похожие звенящие сигналы в высоком регистре.

В поэзии символистов конца XIX - начала XX века также ярко проявляется «синтезирующее начало», которое выражается в символике цвета, форм и звука:

Тень несозданных созданий колыхается во сне,

Словно лопасти латаний на эмалевой стене.

Фиолетовые руки на эмалевой стене

Полусонно чертят звуки в звонко-звучной тишине... В. Я. Брюсов.

Символическая традиция зрительно-звуковых соответствий, постепенно развиваясь, создавала новые синтетические формы в искусстве. Причём пафос революционного восторга начала XX века приносится как в философию, так и в искусство, новые идеи по открыванию новых возможностей развития человека и создания синтеза в творчестве.

Например, французский скульптор **Огюст Роден** (1840-1917) нашёл свой путь в оживляющем синтезе духа, формой выражения которого был излучающийся свет изнутри камня или металла. И что самое примечательное: углубляясь в греческое искусство, он приходит в восторг от привезенных на выставку Виктором Голубевым снимков из коллекции древнеиндийской храмовой скульптуры и фресок. То, что сделала буддийская традиция в слиянии с греческой, изумительно по красоте – камень из твердой породы превращен мастерами в иллюзию внутреннего свечения, свободно танцующую пластику света, способную выразить тончайшие чувства одухотворенного индуса. Индийская скульптура совершенно освободилась от сковывающей формы поверхности, анатомического «совершенства», светотеневого «совершенства», довлеющего над Европой до сего времени.

Роден, преодолев «совершенство» классической Греции и эпохи Возрождения, нашёл новую форму искусства и жизни, суть которой в преобразении материи в живое пульсирующее существо, сияющее высшей красотой и гармонией. Этому откровению он обязан индийской скульптуре. Роден вскоре напишет: *«В моих фигурах душа рвётся к прозрачному, может быть, царству истины и беспредельной свободы. Вот тайна, которая меня глубоко захватывает. Дух великого художника в непрестанном общении с мировым духом. Где же вы найдете более религиозного человека? – в этом смысле я религиозен»*. И продолжит: *«Всякий художник, умеющий дать синтез форм, т.е. подчеркнуть их логичность, не лишая их живой реальности, вызывает такое же религиозное настроение, потому что нам сообщается трепет, испытанный им перед бессмертными истинами!»* [9]

Обратимся к феномену творческого синтеза **Н.К.Рериха** (1874-1947), который подытоживает поиски новых форм жизни. Плодовитость этого художника-творца-мудреца имела единственный источник – желание воплотить в жизнь новые формы Красоты. А источником энергии, энтузиазма Рериха был одухотворённый Космос и яркий пример великих личностей. Учение света и цвета воплощалось Н.К.Рерихом согласно «Живой Этике». Последний период творчества Рериха – апофеоз света и цвета. Он - мастер превращения красок материальных в сияния цветов. Здесь свежесть, живость, легкость, высокая энергетика, слияние в единое гармоническое, космическое целое. Космос Рериха воплотился в огромную серию сияющих Гималайских картин, значение которых до конца ещё не осознано.

Творец-мастер-мудрец в своей плодовитости способен преобразить огромное пространство и коснуться всех сфер жизни и искусства – архитектурного, театрального, ландшафтного, декоративного, дизайна, миниатюрного творчества. *«Когда вы поймёте значение и смысл цветной человеческой ауры, вы тем самым поймёте значение цвета в нашей жизни – вы поймете, что такое гармония цветов. И не только поймёте, но почувствуете, насколько просто и близко от ваших рук ещё одно средство для лечения большой современности»*, – писал Николай Константинович Рерих.

Таким образом, творческий синтез в искусстве проявлялся в поиске Высшего Света и носителями такого творческого синтеза были отдельные Личности – Высокие Духи. Они

понимали, что придёт время осознания людьми света и цвета как мощных энергетических субстанций Миров иных измерений, которые определяют новое понимание Красоты как силы, преображающей дух человека. И как утверждают современные учёные, именно эти энергетические потоки, проявляющиеся в искусстве, станут духовной потребностью всего человечества в самое ближайшее время.

Список литературы

1. Ванечкина И., Галеев Б. Поэма огня (концепция светомузыкального синтеза А.Н.Скрябина). - Казань, 1981.
2. Винер А.В. Материалы и техника мозаичной живописи. М.: Искусство, 1953.
3. Галеев Б. Скрябин и развитие идеи видимой музыки // Музыка и современность, вып.6. - М., 1969, с.77-141.
4. Гёте И. К учению о цвете // Там же. М.: Наука, 1964.
5. Идеи космизма в педагогике и современном образовании: от прошлого к будущему. Материалы научно-педагогической конференции. 15-16 апреля 2005 г. Екатеринбург. 174 с.
6. Лобановский Б. Мозаика и фреска К.: Мыстецтво, 1966.
7. Рерих Н.К. Пути благословения. Сердце Азии. Рига: Виеда, 1992.
8. Рерих Н.К. Земля, обновленная // Листы дневника. М.: МЦР, 2000. Т. 2.
9. Роден О. Искусство. СПб.: Огни, 1913.
10. Суздаев П.К. Врубель. М.: Советский художник, 1991.
11. Файдыш Е.А. Ноосфера Земли и глобальная эволюция человечества// Сознание и физическая реальность, 1997. Т.3. №3. С.78-84.
12. Юсфин А.Г. Музыка – сила жизни. СПб, ООО Аюрведа Плюс, 2006. – 261 с.

Интернет источники:

13. Космическое мировоззрение – новое мышление XXI века
<https://pandia.ru/text/78/218/99295-18.php>
14. Мир Чюрлёниса <https://stihi.ru/2020/04/03/9878>
15. Тарас Шевченко. Тризна. <https://rustih.ru/taras-shevchenko-trizna/>
16. Электронная библиотека МЦР <https://lib.icr.su/node/520>