

Е. Е. Рыбалко

СКАЗОЧНЫЕ ОБРАЗЫ В ИСКУССТВЕ

Дидактическое пособие для учащихся 9–11 лет

Краснодар
2019

УДК 37.036
ББК 74.200.54
Р 931

Р 931 **Сказочные образы в искусстве:** дидактическое пособие для учащихся 9–11 лет / Сост. Е. Е. Рыбалко. – Краснодар: Перспективы образования, 2019. – 68 с.: ил.

ISBN 978-5-93749-255-5

Дидактическое пособие является составной частью учебно-методического комплекса «Сказочные образы в искусстве» и направлено на расширение сферы познавательных интересов учащихся в области искусства, формирование художественной и эстетической культуры ребенка, развитие творческих способностей. В основе пособия – синтез музыки, живописи, литературы, декоративно-прикладного искусства в лучших его образцах. Данное пособие позволяет развивать метапредметные навыки и гибкость мышления у детей, повысить их общую культурную грамотность.

Разработано в соответствии с требованиями, изложенными в законодательных документах РФ в области дополнительного образования.

УДК 37.036
ББК 74.200.54

ISBN 978-5-93749-255-5

© Рыбалко Е. Е., 2019

Охраняется законодательством РФ об авторском праве. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения издателя.

Творцы – об искусстве

Искусство есть такая потребность для человека, как есть и пить. Потребность красоты и творчества, воплощающего ее, – неразлучна с человеком, и без нее человек, может быть, не захотел бы жить на свете.

Федор Михайлович Достоевский

Архитектура, скульптура, живопись, музыка и поэзия справедливо могут быть названы цветом цивилизованной жизни.

Герберт Спенсер

В любви, как и в искусстве, не нужно говорить того, что было сказано другими; нужно говорить то, что чувствуешь; и тот, кто торопится говорить, когда ему еще нечего сказать, очень рискует никогда ничего не сказать.

Ромен Роллан

Творенье может пережить творца:
Творец уйдет, природой побежденный,
Однако образ, им запечатленный,
Веками будет согревать сердца.

Микеланджело Буонарроти

Ни искусство, ни мудрость не могут быть достигнуты, если им не учиться.

Демокрит Абдерский

Благо, даруемое нам искусством, не в том, чему мы научимся, а в том, какими мы благодаря ему становимся.

Оскар Уайльд

Сказка – великая духовная культура народа, которую мы собираем по крохам, и через сказку раскрывается перед нами тысячелетняя история народа.

Алексей Николаевич Толстой

Если вы хотите, чтобы ваши дети были умны, – читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они были еще умнее, читайте им еще больше сказок.

Альберт Эйнштейн

Чистоту, простоту мы у древних берем,
саги, сказки из прошлого тащим,
потому что добро остается добром
в прошлом, будущем и настоящем.

Владимир Высоцкий

И все-таки введение...

Искусство – это уникальный микромир, наполненный эмоциями, впечатлениями, размышлениями авторов о человеке и судьбе, о природе и космосе, о силе духа.

Понимать искусство, уметь читать между строк, видеть не только картинку, но находить скрытый смысл в живописных, музыкальных, литературных произведениях есть основная цель художественного образования.

Введение детей младшего школьного возраста в удивительный мир искусства через сказочные образы – естественный и увлекательный способ приобщения их к мировому художественному наследию.

Сказки как элемент устного народного творчества, существующий с древних времен, содержат в себе целый ряд скрытых смыслов. Исследование сказочных образов, расшифровка секретов, знакомство с культурой и традициями народов, восприятие художественных произведений, посвященных сказочным персонажам, – путь, который увлекателен и доступен каждому ребенку. Этот путь позволит ему научиться не только понимать искусство в целом и находить в нем личную значимость, но и осознавать его ценность.

Данная книга для чтения является дополнением к учебной программе «Сказочные образы в искусстве». Но может существовать и самостоятельно. Предназначена она как для детей, так и для взрослых. Книга подходит для семейного изучения: с ее помощью можно творчески организовать совместное времяпрепровождение ребенка и родителей, которого сейчас, как отмечают психологи, очень не хватает. А педагогами она может быть использована в качестве дидактического пособия.

Итак, начнем же удивительное путешествие в мир сказок и искусства!

Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок.

А. С. Пушкин

Баба Яга

Без какого персонажа не обходится практически ни одна русская сказка? Конечно же, речь идет о Бабе Яге! Что мы знаем о ней? Это злая колдунья, которая живет в избушке на куриных ножках в чаще леса. Сказочные богатыри преимущественно обнаруживали страшную старуху в избе, лежащей на лавке, рассказывали про ее нос, висящий через шест, и удивлялись необычному способу передвижения – транспортом для Яги служила ступа, а помело использовалось как руль и для заметания следов.

Традиционно за ней закрепился образ отрицательного персонажа, а так ли это на самом деле – попробуем выяснить.

Обрядовое «перепекание» младенца в печи

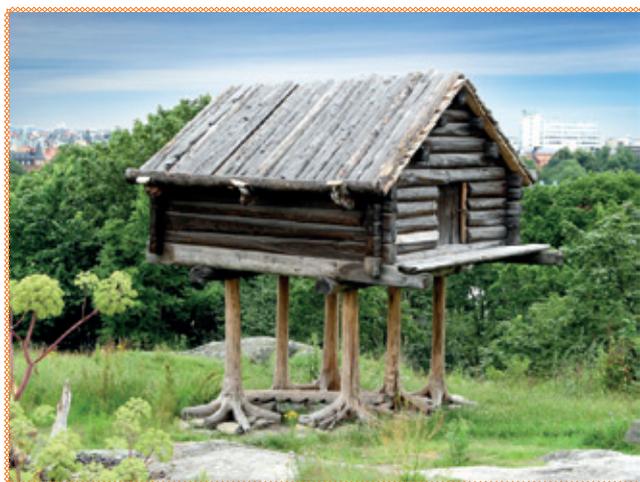
На Руси в глубокой древности существовал обряд, при помощи которого лечили младенцев. Назывался он «перепекание». Считалось, что если малыш много плачет, плохо спит и ест – значит, злые духи его при рождении подменили. Нужно его «перепечь». И тогда самая старая женщина привязывала болеющего младенца к хлебной лопате и три раза засовывала его в теплую русскую печь. После этого малыш считался как бы заново родившимся. А обряд проводила женщина, которую называли Бабой Ягой.

Напоминает ли этот ритуал сцену из русских сказок? И является ли в этом случае Баба Яга отрицательным персонажем?

Интересно, что в старину женщину, которая ведала о жизни или смерти, называли бабой Йогой. Самому слову «Яга» или «Йога» уже несколько тысячелетий. В древней мифологии считали, что живет Яга в месте, где соединяется мир живых и мертвых, в дремучем лесу за огненной рекой. А где, по версии сказок, жила Баба Яга? Ответ: в избушке на курьих ножках. Так ли это на самом деле?

В глубокой древности славяне хоронили умерших в специальных домах – «домовинах», которые располагались над землей на высоких пнях в чаще леса. Из-под пней выглядывали корни деревьев, и вся эта картина напоминала курьи ноги, а над ними – избушка. Домовины ставились так, чтоб отверстие было обращено в противоположную от деревни сторону, т. е. к лесу (отсюда и выражение: «Встань ко мне передом, к лесу – задом!»). Умерших хоронили ногами к выходу, и если заглянуть в домовину, сразу были видны их ноги (отсюда и выражение «костяная нога»). Уже в сказках избушка на курьих ножках стала своеобразным порталом, стоящим на границе двух миров: человеческого жилья и леса, света и тьмы, этого и того мира.

Образ Бабы Яги своими корнями уходит в эпоху матриархата, к образу пра-матери всего живущего. Баба Яга была хранительницей огня в очаге (неслучайно с Бабой Ягой связаны предметы домашней утвари – ступа, помело, кочерга), защитницей семьи, дома. Вместе с тем Яга выступает и как воительница, а позднее и мстительница – отрицательный персонаж.

Избушка на курьих ножках – портал на границе двух миров

Баба Яга – героиня русских народных сказок

Баба Яга изначально – очень древнее положительное божество, хранительница рода и традиций, детей и околодомашнего, часто лесного пространства. Но во времена борьбы с язычеством ей были даны уродливые черты, характер злобного демона. Постепенно она превратилась в злобную старуху. Однако если читать сказки про Бабу Ягу, можно заметить, насколько часто она помогает героям выйти из затруднительного положения. А если убрать страшный образ Бабы Яги и заменить его на строгую бабушку, намного понятнее будет мудрость сказок, дошедших до нас.

Как мы уже говорили, в древности женщину, которая ведала о жизни и смерти, называли Йогой, бабой Йогой. Так вот, та самая Баба Яга, которая «перепекала» младенцев, руководила и обрядом захоронения!

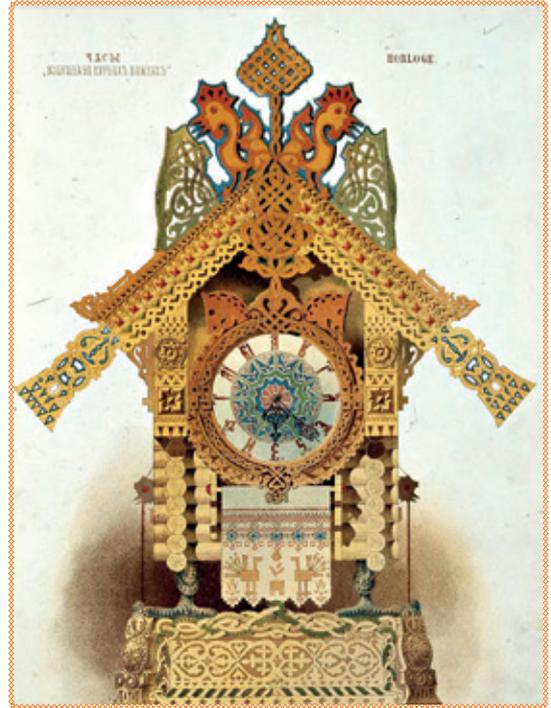
Кроме того, она закалывала жертвенный скот, который затем сжигали, лечила тяжелобольных...

Жила Баба Яга одна в доме в лесу и была человеком, много ведающим (ведьмой) и много знающим (знахаркой). А еще она учила уму-разуму подростков, которые готовились стать взрослыми. Проводила очень сложные, а порой и опасные для жизни испытания, которые, естественно, не воспринимались с радостью. Еще и поэтому Бабу Ягу стали изображать страшной и неприятной. Хотя, как мы уже выяснили, на самом деле она не была злой. В подтверждение можно вспомнить подсказки из сказок: помучает добра молодца, страху наведет, да и отпустит с миром, а бывает, и поможет!

Самобытный образ Бабы Яги не мог оставить равнодушными представителей творческих профессий – художников, музыкантов, композиторов, режиссеров – и широко представлен в искусстве.

В 1874 году была организована выставка произведений художника В. А. Гартмана, на которой демонстрировались его работы маслом, акварелью, зарисовки с натуры, эскизы театральных декораций и костюмов, архитектурные проекты. Были и некоторые изделия, сделанные руками художника, – щипцы для раскалывания орехов, часы в виде избушки на курьих ножках и т. п.

Выставка произвела огромное впечатление на композитора М. П. Мусоргского, и он пишет программную фортепианную сюиту, содержанием которой становятся произведения художника. Интерпретирует их композитор по-своему. Так, часы-избушка вдохновляют музыканта на создание пьесы, рисующей полёт Бабы-Яги и таинственный лес – место ее обитания.

Часы в виде избушки на курьих ножках. Художник В. Гартман

М. Мусоргский

*Для прослушивания:
М. П. Мусоргский. «Избушка
на курьих ножках» из сюиты
«Картинки с выставки».*

Портреты Бабы Яги в русских народных сказках разнообразны. В одной из них – «Василиса Прекрасная» – Баба Яга, хоть и неприятная, строгая и даже зловещая колдунья, но все же помогает добру, а зло наказывает.

Художник И. Я. Билибин создал множество иллюстраций к этой сказке, и одна из них называется «Баба Яга в ступе».

На картине изображена сказочная героиня, которая летит в ступе по дремучему лесу. Она сидит, поджав ноги, в своем деревянном транспортном средстве, покосившемся то ли от скорости полета, то ли от того, что столкнулось со стволом упавшей березы. В правой руке Яга держит пест, ко-

торым толкут зерно, а левая занята помелом. Сарафан у нее весь в заплатках, а рукава рубашки закатаны по самые локти. Ее внешность не устрашает, а отталкивает: руки-крюки, горбатый нос, бескровные губы-ниточки, маленькие глаза и кожа нездорового желтого цвета. А ее волосы – нечесанные, словно пакля, висящие по сторонам. Они развеваются по ветру, показывая скорость передвижения Яги. Седой цвет их, как известно, означает мудрость, поэтому жительница избушки на курьих ножках помогает всем, кто к ней приходит с добрым сердцем.

Лицо ее не злое, а скорее раздосадованное. Представьте себе следующую ситуацию: едете вы на велосипеде (самокате, роликах и т. д.), и неожиданно на пути возникает препятствие, к примеру, камень. Вы падаете, но понимаете, что не сильно ударитесь... Если сфотографировать вас в момент падения, какое выражение лица будет? Какие чувства испытаете? Досаду! Именно эта эмоция и видна на картине И. Я. Билибина.

Баба Яга летит по древнему дремучему лесу, где растут мощные ели, покрытые лишайниками и мхами, а вдалеке видны кривые стволы сухих берез, на траве растут мухоморы. А эти грибы, как известно, ядовиты не для всех, некоторые животные (лоси и олени) ими лечатся. Вот и выходит, что мухомор символизирует саму Бабу Ягу!

В цветовой гамме картины преобладают коричневые тона. Кора деревьев, ступа, руки и кожа ведьмы имеют такой цвет. Все приглушено спускающейся на землю ночью или темнотой таинственного леса. Единственные яркие пятна на картине – синий сарафан, розовая рубашка – латаные-перелатаные, а еще алые мухоморы на фоне табачно-зеленой травы. Всматриваясь в карти-

ну, начинаешь верить, что Баба Яга действительно существовала!

Образом Бабы Яги из сказки «Василиса Прекрасная» и иллюстрациями к ней, сделанными И. Билибиным, впечатлился композитор А. Лядов. Создавая симфоническую миниатюру «Баба Яга», он в качестве эпиграфа берет следующий фрагмент из сказки: «...Баба Яга вышла во двор, свистнула, – перед ней явилась ступа с пестом и помелом. Баба Яга села в ступу и выехала со двора, пестом погоняет, помелом след замечает... Скоро послышался в лесу шум: деревья трещали, сухие листья хрустели...»

Удивительно яркое и красочное произведение открывается свистящим звуком деревянных духовых и струнных инструментов – так свистит Баба Яга. Затем стремительные пассажи передают появление ступы и помела.

И начинается картина полета – в непрерывном ритмическом движении, сначала лихорадочно стучащем, а затем равномерным, все больше набирающим силу. Господствует угловатая, причудливая тема Бабы Яги в окраске фагота. Вступают все новые инструменты. Взлеты пассажей струнных передают подхлестывание песта с помелом, слышится треск деревьев, хруст листьев. Ярко солирует ксилофон со своим характерным щелкающим тембром. Развитие происходит волнами, пронесшимися в стремительном темпе и воспринимающимися как единый поток. Снова вступает тема Бабы Яги... Но вот рассеивается и затихает звучность: Баба Яга пронеслась и исчезла.

*Для прослушивания:
симфоническая картина
А. Лядова «Баба Яга».*

Нашло в живописи отражение и жилище Бабы Яги.

Баба Яга в ступе.
Художник И. Билибин

Избушка на курьих ножках.
Художник В. Васнецов

В 1870-е годы В. М. Васнецовым была написана картина «Избушка на курьих ножках». Что мы видим на этой картине? Поваленное дерево, закат или рассвет... Видно, что в избушке никто не живет. Присмотримся внимательнее – и заметим, что пригорок как бы истоптан. Если представить, что Избушка на курьих ножках – одушевленный персонаж из категории птиц или животных, то, возможно, эта маленькая Избушечка – детеныш взрослой Избушки, такой себе Избушонок, который потерялся, выпачкался в каком-нибудь болотце и, как все куры, устроился на ночлег. Ель как жердочка слишком большая, неудобная, вот он и спустился на землю, спрятался в укромном местечке...

Образ Бабы Яги разноплановый: он таинственный, загадочный, но не всегда страшный и пугающий. И композиторы, художники, писатели воплощали этот образ по-разному.

Попробуйте и вы выполнить поделку, придумать рассказ или сказку, нарисовать рисунок, сочинить стих или песенку о Бабе Яге!

Змей Горыныч

Редкая остросюжетная русская сказка обходится без Змея Горыныча. Если вдуматься, то он – отрицательный супергерой: отлично действует и в воздухе, и в горах, и в лесах, и в чистом поле, и под водой; владеет всеми видами оружия... При этом он – как самовосстанавливающийся Терминатор: отрубили голову – не беда, тут же вырастает новая, а бывает, и не одна! Как же появился в сказках этот персонаж? Исследователи выдвигают разные версии.

Одни считают, что Горыныча как такового не было и Змей – это природное явление: смерч, ураган, торнадо... Налетел – погубил урожай, разрушил дома, вот вам и нападение Горыныча.

Трехглавый Змей
держал в страхе окрестности

Другие ученые предполагают, что Змей Горыныч – это гигантское металлическое орудие (сконструированное в Китае и использовавшееся татаро-монголами), которое палило «греческим огнем», выжигая села, поля.

Есть еще одна версия о Змее Горыныче. Археологи утверждают, что этот персонаж русских сказок не кто иной как звероящер! И он мог быть огнедышащим. Зоологи и биологи предполагают, что в теле животного могли быть полости, в которых в результате разложения образовывался газ метан. При выдохе этот газ мог воспламеняться, а еще неприятно пахнуть (вспомним, что в некоторых сказках и

былинах Змея называют смердящим и зловонным).

Самое интересное, что летающих змей относительно недавно (в позапрошлом столетии) замечали в средней полосе России. Местные жители видели на болотах змею, которая прыгала с ветки на ветку, как белка.

Длиной она была до двух метров, на голове имела гребень. Жертвы летающих змей по непонятным причинам срывали с себя одежду. Предполагают, что ее яд имел свойство вызывать жар, бредовое состояние, а иногда и смерть. Кстати, в тропических лесах Юго-Восточной Азии «летающие» змеи существуют и в наши дни. Они совершают планирующие полеты с высоких веток, раздвигая ребра, что позволяет делать туловище плоским.

В Липецкой области России есть необычный парк развлечений со сказочным названием «Кудыкина гора». Говорят, что место это настолько очаровывает, что любой, кто однажды здесь побывал, мечтает сюда вернуться. Главная достопримечательность парка – огромный, 15 метров в высоту (5 этаж), Змей Горыныч, который время от времени оживает и все три змеиные головы извергают устрашающее пламя. Эту гигантскую скульптуру установили в парке в 2016 году, и она благодаря Интернету привела в восторг людей по всему миру. Скульптура впечатляет не только днем, но и ночью!

Но куда же подевались русские Змеи Горынычи? Скорее всего, их истребили. Ведь недаром в былинах богатыри не только убивают Змея, но и проникают в его логово, дабы уничтожить и Змеевну, и змеенышей, чтобы полностью извести род змеиный.

Огненное торнадо

Гигантское метательное орудие, применявшееся при набегах монголо-татар

Скульптура «Змей Горыныч» в парке развлечений «Кудыкина гора»

Бой Добрыни Никитича
с семиглавым Змеем Горынычем.
Художник В. Васнецов

Икона «Чудо Георгия о змие»

Доблести и мужеству русского богатыря посвящена былина «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». Вот как описан богатырь Добрыня Никитич в ней: *«Жила-была под Киевом вдова Мамелфа Тимофеевна. Был у нее любимый сын богатырь Добрынюшка. По всему Киеву о Добрыне слава шла: он и статен, и высок, и грамоте обучен, и в бою смел, и на пиру весел. Он и песню сложит, и на гуслях сыграет, и умное слово скажет. Да и нрав Добрыни спокойный, ласковый, никогда он грубого слова не скажет, никого зря не обидит. Недаром прозвали его Тихий Добрынюшка.»*

А вот описание злого и коварного Змея Горыныча: *«Вдруг потемнело небо, а тучи на небе нет, и дождя-то нет, а гром гремит, и грозы-то нет, а огонь блестит... Поднял голову Добрыня и видит, что летит к нему Змей Горыныч, страшный змей о трех головах, о семи хвостах, из ноздрей пламя пышет, из ушей дым валит, медные когти на лапах блестят. Увидел Змей Добрыню, громом загремел: «Эх, старые люди пророчили, что убьет меня Добрыня Никитич, а Добрыня сам в мои лапы пришел. Захочу теперь – живым сожру, захочу – в свое логово унесу, в плен возьму. Немало у меня в плену русских людей, не хватало только Добрыни.»*

Описание боя Добрыни Никитича со Змеем Горынычем очень впечатляет: *«И пошел тут жестокий бой. Горы Сорочинские посыпались, дубы с корнями вывернулись, трава на аршин в землю ушла... Бьются они три дня и три ночи...»*

Былина о бое Добрыни стала основой сюжета картины В. Васнецова «Бой Добрыни Никитича с семиглавым Змеем Горынычем». Картина была написана в 1918 году. Мы видим Добрыню в тот момент, когда он заносит меч, чтобы нанести удар.

Невероятно колоритны все цвета, мастерски использованные художником. Иссиня-черный Змей закрывает собой мрачное небо. Он настолько огромен, что занимает почти половину картины. Богатырь изображен со спины. Лица его не видно, да в этом и нет необходимости. Добрыня показан как настоящий герой, который не побоялся вступить в бой со Змеем, во много раз превосходящим его не только по размерам, но и по невероятной мощи. Возникает впечатление, что на полотне даже не Змей, а мрачная туча, которая закрывает почти все небо. Но, тем не менее, картина вовсе не темная.

С одной стороны, В. Васнецов использовал сказочный сюжет. Это словно иллюстрация к былинке. Но художник использовал его, чтобы передать мысль о героизме человека, который не боится ничего и борется не только за себя, но и за счастье и свободу всех людей. Он не страшится ничего и ни перед чем не отступает.

В творчестве художника Н. К. Рериха образы былинных богатырей, дозорно стоящих на рубежах своей родины, символизируют мощь великого русского народа, его героический дух.

Картина «Победа (Змей Горыныч)» написана в годы Второй мировой войны (1942). Художник изображает воина в древнерусских доспехах, сразившего дракона. На картине в том месте, где у Змея Горыныча лапа, можно рассмотреть еще одно чудище. Голова у змея отрублена, но опасность не миновала, предстоят ещё и битвы, и победы. Сам автор пишет, что «в этой картине сочетались его непоколебимая вера в Родину и прогноз великого будущего».

Битву между добром и злом показывает нам и икона «Чудо Георгия о змие». Существует довольно много вариантов ее изображения, но святость великому-

Победа (Змей Горыныч). Художник Н. Рерих

ченика просвечивает сквозь лик на каждой из них, открывая в человеке образ Божий.

На иконах великомученик Георгий изображается сидящим на белом коне и поражающим копьём змея. Изображение основано на предании. Рассказывают, что недалеко от места, где родился святой Георгий, в городе Бейруте (Ливан), в озере жил змей, который часто пожирал людей. Суеверные жители той местности для утоления ярости змея начали регулярно по жребию отдавать ему на съедение юношу или девуцу. Однажды жребий выпал на дочь правителя той местности. Ее отвели к берегу озера и привязали, она в ужасе стала ожидать появления змея. Когда же зверь стал приближаться к ней, вдруг появился на белом коне светлый юноша, который копьём поразил змея и спас царевну. Этот юноша был святой великомученик Георгий. Таким чудесным явлением он прекратил уничтожение юношей и девушек в пределах Бейрута и обратил к Христу жителей той страны, которые до этого были язычниками.

Изображение Георгия Победоносца на коне символизирует победу над дьяволом – «древним змием», а его изображение было включено в древний герб города Москвы.

Как вы думаете, какой сказочный персонаж зарубежных сказок и преданий является аналогом русского Змея Горыныча? Попробуйте самостоятельно найти сходства и различия этих персонажей.

Жар-птица

В разных уголках нашего мира существуют легенды об удивительных зверях и птицах, которых никто никогда не видел. Так, из многих сказок дошел до нас образ Жар-птицы. В разных культурах ее образ обрастал своими подробностями и оттенками. У славян она Жар-птица, у чехов и словаков – рыжезлатый Огнивак, у египтян и греков – Феникс, у арабов – Симвург, у китайцев – Фэн-хуан, у евреев – Мильхам.

Но при этом описание ее весьма сходно. «Воздух расцветился всеми цветами радуги, от перьев и крыльев птицы шли красивые звуки, от нее исходил

Огненная птица упоминалась с древности в разных культурах

По одной из версий, Жар-птица – это павлин

приятный запах...» – так было сказано о чудесной птице Симург в арабском трактате XIII века.

«Есть там священная птица,... и имя ей Феникс, – писал Геродот. – Её облик и стать весьма напоминают орла, а перья у нее частью золотистые, частью красные». «Эта птица – вещество пламени», «его цвет радуется глаз, его гребень выражает праведность, его язык искренен» – говорили китайцы, имея в виду Фэн-хуан.

Птица-огонь – говорили славяне о Жар-птице, об ее оперение можно обжечься. Каждое перо светится, как множество свеч, и остро, крепче булата. А сама же она сияет то голубым, то малиновым светом, а глаза ее напоминают блестящие кристаллы.

Что же это за птица? С кого срисована народным воображением? Существует несколько предположений.

По одной из версий считается, что Жар-птица – это не кто иной как павлин. Эту птицу порой заводили в барских усадьбах. И вся деревня сбегалась посмотреть на «чудо-чудное», привезенное из-за моря... Возможно, прекрасная птица и стала в русских сказках называться Жар-птицей...

Но есть и еще одна версия. Исследователи нашли ответ в самом названии птички – Жар (слово «жар» означает «горящий уголек»). Давайте вспомним: в русских сказках встречаются сюжеты о погубленном урожае (пшеничные поля или яблоневые сады). Добрых молодцев отправляли сохранить его и поймать вредителя. Вот тут-то они и сталкивались с неведомым. Что-то носилось над полями, над долами, сверкая и сияя... Ученые говорят, что, возможно, люди видели... шаровую молнию!

Фэн-Хуан. Фрагмент храмового комплекса (Тайбэй, Тайвань)

Вещая птица Симург

И «птицу», скорее всего, изначально называли не Жар-, а Шар-птицей. Потом слово «жар» – «горящий уголек» – наложилось на «шар» и получилась Жар-птица.

Также, согласно древним поверьям славян, если в природе наступал мрак и черные дождевые тучи надолго затягивали голубое небо, прилетала Жар-птица. Мало того, что она сама светилась, как маленькое солнышко, она еще мощными взмахами крыльев разрывала пелену туч, давая до-

Иллюстрация к «Сказке об Иване-царевиче,
Жар-птице и о Сером Волке».
Художник И. Билибин

ступ лучам солнца. Точно так же она разгоняла черное колдовство и грусть в сердцах людей. И люди, чтобы удача и счастье, которые дарует Жар-птица, не покинули их, стали делать амулеты и обереги, расписывать посуду ее яркими изображениями.

На иллюстрации И. Билибина к знаменитой «Сказке об Иване-царевиче, Жар-птице и о Сером Волке» главному герою удается подкараулить эту волшебную птицу. Но все же поймать ее не получается. У героя остается лишь перо, которое он вырвал из хвоста. Живописцу удалось сделать осязаемыми образы и важные идеи. Зрители представляют, как жили раньше герои, что предпочитали, как одевались. И. Билибин специально изучал старинные миниатюры. Именно поэтому он с мак-

симальной точностью изобразил наряд Ивана Царевича.

Жар-птицу мы видим и на картине В. Васнецова «Ковер-самолет». На фоне родной природы изображен ковер, больше напоминающий сказочную птицу. Действие на полотне происходит вечером, когда землю окутывает туман, а река с отражающимися в ней кустарниками и деревьями напоминает дорогу в мир фантазий. Это основной художественный прием В. Васнецова – пейзаж-настроение, и он вызывает у каждого, кто хоть раз увидел картину, небывалые чувства.

На картине – Иван-царевич, который после долгих испытаний добыл-таки Жар-птицу. Он гордо стоит посередине подарка Бабы Яги, держа в руках клетку. Его лицо спокойно и выражает уверенность в том, что он справится и с остальными испытаниями. Летит на ковре русский царевич не один – его сопровождают три совы, помощницы Костяной Ноги. То ли путь они указывают, то ли Жар-птицу охраняют, зритель этого не узнает.

Царевич и птица – самые яркие на картине. Его одежды в традиционных зелено-красных тонах, шапка и кушак расшиты золотом. Птица насыщенного золотого цвета, а вот остальной пейзаж поражает унылостью и кажется неживым – река течет лениво, даже несколько сонно, ее берега покрыты мутной зеленью, а деревья редкие. Ковер-самолет художник написал на фоне неба, бело-розового, по которому плывут редкие темные облака. Единственным и полноценным источником света на картине является Жар-птица. Ее сияние столь огромно, что затмевает свет луны. Ореол вокруг заморской диковинки подчеркивает причудливые узоры на ковре, что напоминают древние кельтские руны. В данном случае Жар-птица – это символ прекрасной, высокой и светлой мечты и готовность к подвигу во имя ее исполнения.

Ковер-самолет. Художник В. Васнецов

В 1907 году К. Д. Бальмонт издал стихотворный сборник, который назвал «Жар-птица». В стихах поэт попытался воссоздать мир славянской мифологии и былинного эпоса.

Образ Жар-птицы у Бальмонта – воплощение божественного вдохновения, творческого начала в человеке, который поэт сумел обрести:

Портрет К. Д. Бальмонта.
Художник В. Серов

*То, что люди называли по наивности любовью,
То, чего они искали, мир не раз окрасив кровью,
Эту чудную Жар-птицу я в руках своих держу,
Как поймать ее, я знаю, но другим не расскажу.*

*Что другие, что мне люди! Пусть они идут по краю,
Я за край взглянуть умею и свою бездонность знаю.
То, что в пропастях и безднах, мне известно навсегда,
Мне смеется там блаженство, где другим грозит беда.*

*День мой ярче дня земного, ночь моя не ночь людская,
Мысль моя дрожит безбрежно, в запредельность убегая.
И меня поймут лишь души, что похожи на меня,
Люди с волей, люди с кровью, духи страсти и огня!*

Жар-птица – основной образ, к которому обращались художники хохломской росписи. Ее огненные яркие перья сияют на знаменитой по всему миру посуде.

Жар-птица – неотъемлемый элемент и лаковой миниатюры. Лаковая миниатюра – это миниатюр-

Жар-птица – основной мотив
хохломы росписи

ная живопись на небольших предметах: коробках, шкатулках, пудреницах и др. Это вид декоративно-прикладного и народного искусства. Лаковой такую живопись называют, потому что цветной и прозрачный лаки служат не только полноправными материалами росписи, но и важнейшим средством художественной выразительности произведения. Краскам они добавляют глубину и силу и в то же время смягчают, объединяют их, как бы вплавляя изображение в самую плоть изделия.

Сказочная птица стала главной героиней балета И. Ф. Стравинского (1910 г.). В хореографии этого балета были применены три различных ряда выразитель-

ных средств: Жар-птица танцевала на пуантах, в ее танце изобиловали прыжки, создававшие впечатление полетности. В основе партии Жар-птицы лежал классический танец, но он был использован ограниченно, в соответствии с задачами образа.

Царевны танцевали босыми. Тем самым пластика фантастической Жар-птицы противопоставлялась пластике царевен: они рисовались обыкновенными, земными девушками. Персонажи Поганого царства были решены средствами гротеска... Пластика персонажей Поганого царства противопоставлялась и поэтичности царевен, и искрящейся в танце Жар-птице.

Премьера «Жар-птицы» состоялась 25 июня 1910 года на сцене Grand Opera в Париже. На ней присутствовал весь художественный бомонд: Марсель Пруст, Жан Жироду, Пьер Клодель, Морис Равель, Клод Дебюсси, Флоран Шмитт, Мануэль де Фалья. Успех был колоссальным. В один день ранее никому не известный русский композитор стал знаменитым.

✓ *Для прослушивания: И. Стравинский. балет «Жар-птица». Номер «Колыбельная Жар-птицы» или любой фрагмент из балета с ее участием.*

Интерес к Жар-птице не утрачивается и сегодня. Современная поэтесса И. Реутова в стихах для детей также использует образ фантастической красавицы.

И. Стравинский

*Расскажи мне, мама, о Жар-птице...
И скажи – к кому она летит?
Мне во сне так часто птица снится
И поёт на сказочный мотив.
В оперении – переливы цвета,
У неё – забавный хохолок,
И сияет вся небесным светом,
А на перьях – сизый завиток!*

*Отвечала мама крошке-дочке:
– Видеть птицу можно... лишь во сне...
Спи, родная, на дворе уж ночь!
Видишь, звёзды светятся в окне?
Эта птица не летает в стае
И рождает втайне чудеса,
Волшебство Жар-птица зазывает,
Отпуская песней в небеса.*

*Расскажи мне, мама, о Жар-птице...
Почему она летит ко мне?
Отчего так сказочно искрится,
Освещающая светом всё во тьме?*

*Доброта сердец, открытых чуду,
Привлекает птицу-Жар к себе.
За тебя молиться, дочка, буду,
Счастье будет пусть в твоей судьбе.*

Попробуйте и вы себя в роли художника, музыканта, писателя. Возможно, созданную сказку, песенку, стихотворение или рисунок, став взрослыми, расскажете своим детям...

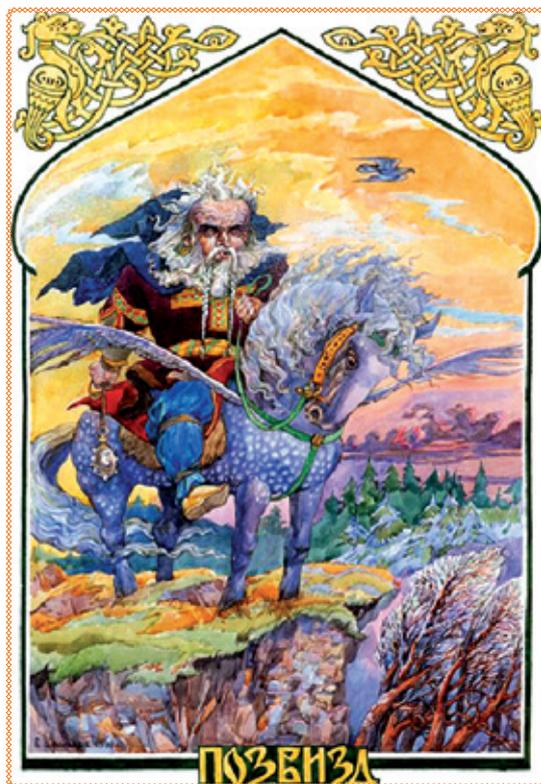
Снегурочка

А хотите знать, как возникла в нашем фольклоре Снегурочка, из каких легенд, мифов, верований пришел этот образ? И почему она всегда юная? Выдуманый ли это персонаж, или она действительно существовала? Ответы на эти вопросы есть.

В глубокой древности наши предки поклонялись различным духам, в том числе и духу Мороза, которого славяне называли Позвизд. И в самые студеные дни зимы люди старались задобрить его и приносили в жертву юную девушку, которую одевали в лучшую одежду, украшали жемчугом, отводили в чащу и оставляли под елью замерзнуть. В ночь, когда дева замерзала, гадали: спрашивали духа об урожае, о болезнях, о том, что ждет в будущем. Обряд проводили жрецы. Считалось, что юная дева, попадая к духу Мороза, развлекает его приятными разговорами, песнями и сказками. И он не так лютоует.

Вот так из глубокой древности и возник образ Снегурочки – вечной спутницы Деда Мороза. А сам обряд до сих пор нам знаком из сказок и мультфильмов, а каких – вы помните?

Интересно, что аналогов нашей Снегурочки нет ни у одного народа мира. Лишь

Древнеславянский дух Мороза – Позвизд

Юки-онна – Снежная Женщина
в японской мифологии

отдаленно ее напоминает японская Юки-онна. Ее имя переводится как Снежная Женщина, она белая, словно из льда рожденная красавица. У Юки-онны только одна нога и только один глаз. Двигается она медленно, появляется во время сильного снегопада, метели. Но в отличие от нашей Снегурочки Юки-онна – роковой персонаж. Она предвещает несчастье тому, к кому явится и поцелует.

Существует и еще несколько версий происхождения Снегурочки: ее считают дочерью Мороза или символом застывших вод.

В северных областях языческой Руси существовал обычай изготавливать идолов из снега и льда. И образ ожившей ледяной девочки часто встречается в преданиях тех времен. Тогда Снегурочка считалась дочкой Мороза и Снежной Царицей.

Во втором варианте нашел отражение миф о природных духах, погибающих при

смене сезона. Снегурочка, символ застывших льдов, одета в белые одежды. Никакой иной цвет в традиционной символике не допускался. Орнамент выполняется только серебряными нитями.

Родиной современной Снегурочки считают Кострому, где у нее есть собственный терем, в котором она на протяжении всего года принимает и развлекает гостей.

В русской литературе впервые эта героиня появилась в сказке В. Даля «Девочка Снегурочка» (если вы еще не читали эту сказку, то прочтите обязательно!). В ней Снегурочка появилась из комочка снега: *«...старик принес комочек снегу в избу, положил в горшочек, накрыл ветошкой и поставил на окошко. Взшло солнышко, пригрело горшочек, и снег стал таять. Вот и слышат*

Кострома – родина современной Снегурочки

старика – пищит что-то в горшочке под ветошкой; они к окну – глядь, а в горшочке лежит девочка, беленькая, как снежок, и кругленькая, как комок, и говорит им: «Я девочка Снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком пригрета и на-румянена». Снегурочка в конце сказки не тает, поскольку стала настоящей девочкой.

В 1873 году появилась пьеса «Снегурочка» А. Н. Островского, в которой автор переложил по-своему историю ледяной девочки, у него Снегурочка – девушка необыкновенной красоты, чистоты и доброты. В этой пьесе Снегурочка – дочь Мороза и Весны. Она прекрасна и добра, но ее сердце не знает любви. У сказочных родителей разные взгляды на воспитание дочери. Мороз считает, что ей лучше в лесу среди птиц и зверей, а вот Весна верит, что дочке нужно к людям. Родители решают отдать девочку в дом на окраине деревни. В конце пьесы Снегурочка погибает – истаивает, но она с радостью отдает жизнь за миг любви.

Свой современный вид образ Снегурочки получил в 1935 году в Советском Союзе, после официального разрешения празднования Нового года. Любопытно, что на ранних советских иллюстрациях Снегурочка чаще всего изображена маленькой девочкой. Позже Снегурочка преобразилась в прекрасную бледную светловолосую девушку, одетую в бело-голубую одежду с меховой опушкой, с кокошником на голове.

Снегурочка.
Художник В. Васнецов

В. М. Васнецов. Автопортрет

Многие художники обращались в своем творчестве к образу Снегурочки: В. Васнецов, М. Врубель, К. Коровин. «Снегурочка» В. М. Васнецова была закончена в 1899 году. Прообразом для нее стала Сашенька, дочь С. Мамонтова, мецената, покровителя художников и артистов. Ее лицо прекрасно и одухотворено, излучает доброту и трепетность. Интересно, что фигура Снегурочки освещается не сверху, а снизу, от снега. Как будто от самой Снегурочки исходит сияние. Все окружающее создает общее впечатление волшебства и загадочности. А что вы видите на этой картине?

«Снегурочка» М. Врубеля написана в 1890 г. Художнику были заказаны эскизы костюмов к одноименной опере Н. А. Римского-Корсакова.

Снегурочка.
Художник М. Врубель

Главная героиня особенно интересовала мастера, ее художник изобразил в момент появления на глазах у людей. Она немного растеряна, хотя и достаточно уверена в себе. На губах едва уловимая улыбка. Характер героини раскрывают глаза – большие, удивленные, готовые к новым, неведомым ранее впечатлениям, знаниям, приключениям. Интересно выполнен наряд Снегурочки. Мастер выбрал необычную технику, рельефно изобразив покроя волшебной шубы из неведомого материала. Несмотря на эскизность произведения, главным в котором должен был стать именно костюм, автор не удержался от работы над фоном и деталями: стеной стоит зимний лес за спиной героини. У ее ног сидит белка, единственный провожатый героини, осмелившийся на минуту покинуть густую лесную чащу. Как вы думаете, почему именно белочку изобразил художник рядом со Снегурочкой?

Образ Снегурочки в музыке также многообразен. Самые ранние классические произведения – это опера Н. Римского-Корсакова, написанная в 1881 году по пьесе А. Островского, и музыка П. И. Чайковского к этой же пьесе. Оба композитора влюбились в обаяние сказки, созданной драматургом.

П. И. Чайковский писал: «Снегурочка» – не из первых моих сочинений. Она была написана по заказу театров и по просьбе Островского в 1873 году весной и тогда же была и дана. Это одно из моих любимых детищ».

Для прослушивания: П. И. Чайковский, музыка к спектаклю Н. А. Островского «Снегурочка».

В свою очередь, Н. А. Римский-Корсаков вспоминал: «В зиму 1879–1880 годов я снова прочитал «Снегурочку» и точно прозрел на ее удивительную поэтическую красоту. Мне сразу захотелось писать оперу на этот сюжет, и по мере того как я задумывался над этим намерением, я чувствовал себя все более и более влюбленным в сказку Островского... не было для меня на свете лучшего сюжета, не было для меня лучших поэтических образов, чем Снегурочка, Лель или Весна».

Портрет
Н. А. Римского-Корсакова.
Художник И. Репин

Для прослушивания: опера Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка»: ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; сцена таяния «Но что со мной? Блаженство или смерть?».

Снегурочка – одна из самых интересных и известных героинь. Как мы видим, она – персонаж не одной и даже не двух, а десятков интереснейших сказок, рассказов, стихов, пьес, опер, картин и песен. Попробуйте и вы сделать поделку, придумать рассказ или сказку, нарисовать рисунок, сочинить стих или песенку о Снегурочке.

Кикимора

Кикимора – традиционный персонаж русских сказок. Некий женский дух, который дружит с домовыми, лешими и водяными. Кикимора есть и сама нечисть, и подружка всякой нечисти. Ее часто воспринимают как озорную (а иногда очень вредную) девчонку или старушку, которая в избе живет за печкой, сидит себе тихо и что-то там ткет днями и ночами. Впрочем, не всегда кикиморы живут рядом с людьми, некоторые из них обитают далеко от поселений – на болотах или в глухих лесных чащах.

Кикимора домашняя – мифическое существо, домовый в женском образе, она по ночам прядет; днем сидит невидимкою за печью, а проказит по ночам. У восточных славян кикимора – жена домового или лешего. Другое ее название – шишимора – происходит от глаголов «шишить, шишать» («копаться, шевелиться, делать украдкой»), и это довольно точное определение поведения этого существа. Исследователи фольклора считают, что Кикимора и Шишимора – сложные слова, происходят также от слов «кикать», «кыкать» – кричать, пищать, издавать резкие звуки, если говорят о птицах; или плакать, причитать, если говорят о людях.

Считается, что Кикимора тоненькая, маленькая, с головой с наперсток, с туловищем не толще соломинки. На лицо безобразная, растрепанная и одетая в лохмотья. Как правило, Кикимора доставляет мелкие неприятности. Она может разбить посуду, разбросать вещи, пощекотать во сне ребенка. Иногда она может проказничать по несколько дней: в это время в доме раздается шум, скрежет, свист. В домах обычно поселяется за печкой, шкафом, под полом, на чердаке.

Чтобы уберечь домашних кур от шалостей домовых и кикимор, делали оберег: камень с естественной дырочкой подвешивали на нитке в курятнике. Такой камешек так и называли – «куриный бог».

Кикимора домашняя – мифическое существо, домовый в женском образе

«Куриный бог» подвешивался в курятнике для оберега птиц

Резиденция Кикиморы вятской в «Заповеднике сказок»

Кикимора болотная напоминает маленькую сгорбленную старушонку, покрытую травой и мхом, одетую в грязные рваные тряпки. Людям Кикимора болотная, как и домашняя, показывается только в исключительных случаях, обычно предвещая несчастье (как Юки-онна).

Родиной Кикиморы считается город Киров (бывшая Вятка). Со времени основания города существует легенда, которая гласит, что в далеком XIV веке новгородские ушкуйники (русские пираты) остановились на крутом берегу реки Вятки, решив основать здесь поселение. Но однажды утром они обнаружили, что весь заготовленный для строительства лес исчез, оказавшись перенесенным на другое место, ниже по течению. И с тех пор повелось в народе поверье, что на этой горке любят озорничать кикиморы, а саму горку назвали Кикиморской.

Кикиморская гора – одно из красивейших мест Кирова, где любят отдыхать горожане. С ее склона вытекает свыше двадцати родников. Они, в свою очередь, питают воды двух озер. Согласно народным поверьям и легендам, именно в этих озерах и обитают кикиморы.

Недалеко от Кирова, в Заречном бору, есть удивительное место – «Заповедник сказок» с резиденцией Кикиморы вятской. По тропинкам заповедника бродят Баба Яга, Соловей-разбойник, Финист Ясный Сокол, Илья Муромец, царь Берендей и, конечно же, Кикимора.

Удивительным образом воплотился этот образ в искусстве.

В начале 80-х годов XIX века композитор А. Лядов задумал написать несколько программных произведений, характеризующих образы русских сказок. Результатом работы явился симфонический триптих «Сказочные картинки», состоящий из симфонических картин: «Баба Яга», «Волшебное озеро» и «Кикимора».

Первое исполнение симфонического скерцо «Кикимора» (так назвал жанр произведения сам композитор) состоялось 12 декабря 1909 года под управлени-

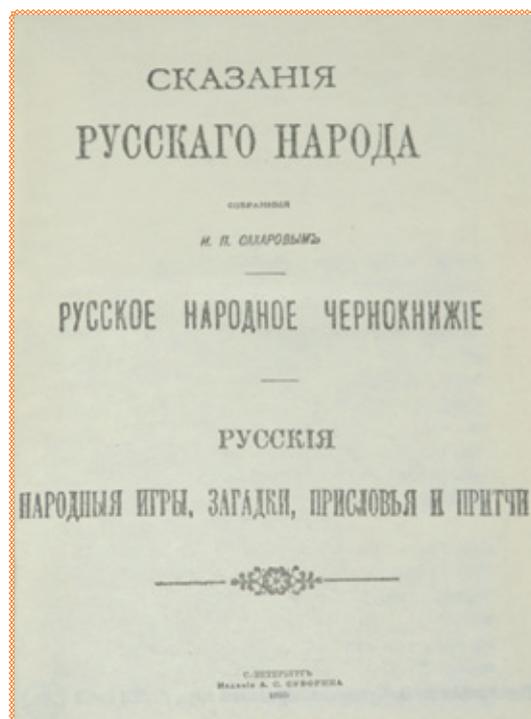
ем А. Зилоти и, как и два предыдущих произведения, вызвало восторг у публики.

В отличие от предшествующих пьес, у «Кикиморы» есть развернутая программа, целиком почерпнутая из книги фольклориста-сборателя И. Сахарова. Именно его текстом композитор открывает партитуру произведения: *«Живет, растет Кикимора у кудесника в каменных горах. От утра до вечера тешит Кикимору кот Баюн – говорит сказки заморские. С вечера до бела света качают Кикимору во хрустальчатой колыбельке. Ровно через семь лет вырастает Кикимора. Тонешенька, чернешенька та Кикимора, а голова-то у нее малым-малешенька, со наперсточек, а туловища не спознать с соломиной. Стучит, гремит Кикимора от утра до вечера; свистит, шипит Кикимора со вечера до полуночи; со полуночи до бела света прядет кудель конопельную, сучит пряжу пеньковую, снует основу шелковую. Зло на уме держит Кикимора на весь люд честной».*

Произведение выполнено композитором с юмористическим оттенком, характерным для его творчества. Автор использует множество выразительных приемов, чтобы подчеркнуть иронию над злым образом: взвизгивания и капризы Кикиморы – малая флейта, гобой; прыжки Кикиморы – широкие интервалы с форшлагами.

Музыкальное произведение имеет четкие разделы. Во вступлении изломанное движение у низких деревянных духовых инструментов символизирует обстановку в чудесном лесу. Тема английского рожка – это колыбельная кота Баюна. Соло челесты создает холодное звучание хрустальной колыбели, которая качается с утра до вечера.

Presto – основной раздел, описывающий взрослую Кикимору. Форшлагги – это главный звукоизобразительный элемент, показывающий свист и крики Кикиморы. А. Лядов не видит в сказочном образе опасности, Кикимора кажется ему смешной и безобидной. Ему прекрасно удалось отобразить всю немощность

Титульный лист книги
И. Сахарова

«Прядёт Кикимора
кудель конопельную...»

И. Я. Билибин

Кикимора.
Художник И. Билибин

существа. Симфоническая миниатюра «Кикимора» является истинным шедевром отечественной музыки.

Нашел отражение образ Кикиморы и в живописи, в творчестве И. Я. Билибина.

Работы этого художника – погружение в мир детства, сказки, былины. Он создал свой мир, так непохожий на окружающий, позволяющий уединиться в своей фантазии и отправиться вслед за героями в опасные и захватывающие путешествия.

Билибин собирался стать юристом, прилежно учился на юридическом факультете Петербургского университета. Но параллельно с этим он учился живописи в рисовальной школе Общества поощрения художников, был учеником И. Е. Репина. Он уехал в деревню, изучал русскую старину и нашел свой неповторимый стиль, в котором работал до конца жизни. За отточенность этого стиля, энергичность работы и безукоризненную твердость линии художника коллеги называли его Иваном – Железной Рукой.

Мало кто знает, что тот самый двуглавый орел, который используется сейчас на монетах «Банка России», принадлежит кисти И. Билибина. Художник нарисовал его в качестве герба для Временного правительства. С 1992 года этот орел вновь стал официальным русским символом.

И. Билибиным создавались декорации к опере Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка» для национального театра в Праге, эскизы костюмов и декораций для опер «Золотой петушок», «Садко», «Руслан и Людмила», «Борис Годунов». Также он оформлял балет И. Стравинского «Жар-птица» в Буэнос-Айресе.

*Для прослушивания: А. Лядов.
«Кикимора», одночастная
симфоническая картина.*

Попробуйте и вы самостоятельно изобразить Кикимору. Какой вы ее видите?

Волшебная вода

В русских сказках достаточно часто добра молодца отправляют «добыть воды живой и мертвой». Мы привыкли считать, что такая вода – вымысел, но ошибались. Живая и мертвая вода – вещество вполне реальное. И учеными это доказано. И существует она до сих пор. Например, нарзан... На Кавказе его испокон веков называют мертвой водой, способной обеззаразить любую рану.

На Руси же живой водой считали талую, а мертвой – самую студеную (крещенскую). А также ту, что брали из чистых лесных источников на Ивана Купалу. Мертвая вода отвечала за очищение организма от скверны, удаляла внутренние воспаления. А живая – регенерировала, восстанавливала.

В чистом виде мертвая вода водится в горных озерах Тибета. Ее пьют йоги перед погружением в глубокий сон («сомати»), способный длиться несколько месяцев. Во время такого сна тело деревенеет, жизненные процессы замедляются... Есть и еще источники живой и мертвой воды. Один из них – в Белоруссии, на дороге между деревнями Косичи и Старые Гончары. Уникальность их в том, что из двух криниц течет живая и мертвая вода. Их легко различить. Колодец с живой водой закрыт старинной деревянной крышкой. А на колодце с мертвой водой крышка быстро гнивает. Вокруг криниц растут деревья. И почти все они – сросшиеся по два. Две кринички, два дерева... Возможно, отправляя добрых молодцев «туда – не знаю куда», имели в виду именно это место – Новогрудский район Белорусии...

В славянской мифологии владыкой вод (болот, озер, рек и морей) считался Водяной. Обычно это злой дух, олицетворяющий водную стихию. Обитает он в водоворотах рек, в омутах или в болотах, любит селиться под водяной мельницей, возле самого колеса, оттого в старину всех мельников считали колдунами. Однако есть у водяных и свои дома, выстроенные из ракушек и самоцветных речных камушков. В сказках и былинах Водяного моря отождествляют с морским царем, который живет на дне в хрустальном дворце. Яркий пример – былина «Садко».

Минеральный нарзановый источник

Водяной – владыка вод

Тема «волшебной воды» и сказочных персонажей, в ней обитающих, нашла яркое воплощение в творчестве художников, писателей и композиторов.

В 1909 году состоялась премьера «Волшебного озера» – сказочной картинки для оркестра А. Лядова. Впервые зрители смогли услышать творение композитора на одном из важнейших симфонических концертов. Дирижер Н. Черепнин блестяще справился с задачей, и публика рукоплескала автору, признав его настоящим музыкальным гением.

О чем же «Волшебное озеро»? Вы пробовали вглядываться в воду, будь то огромные волны моря или мелкая рябь озера? Если долго смотреть, то начинает казаться, что кто-то рисует на водной глади своей невидимой кистью. Этот рисунок невозможно уловить и запомнить, он все время меняется. Там можно увидеть все что угодно – таинственные лица потусторонних существ, вьющиеся волосы девушек или рыбий глаз, подглядывающий за тобой прямо из глубины.

Человек не может жить в воде, но сидя на берегу, особенно в сумерках, невольно веришь в то, что там, на дне, тоже своя жизнь. И она так же прекрасна, как и среди людей, и даже еще прекрасней, потому что непостижима для простого смертного.

Быть может, так же привиделась волшебная жизнь сидящему в сумерках на берегу лесного озера, с камышами и елями, в окрестностях деревни Волюновки Анатолию Лядову. «Вот как оно было у меня с озером, – рассказывал композитор. – Знал я одно такое – ну, простое лесное русское озеро и в своей незаметности и тишине особенно красивое. Надо было почувствовать, сколько жизней и сколько изменений красок, светотеней, воздуха происходило в непрестанно изменчивой тиши и кажущейся неподвижности! Движения будто нет, а мысль – все время, и порой будто совсем уходит. Все останавливается, всякое шуршание. Нет, оказывается, что-то где-то копошится. Вдруг скользнул ветер...»

Точного программного (литературного) содержания в партитуре нет, как в «Кикиморе» или «Бабе Яге». Но известно, что во время написания второй пьесы из «Сказочных картинок» в качестве литературного источника была взята ле-

Садко и морской царь. Художник В. Фокеев

генда «Калевала» из народного эпоса Финляндии, состоящая из 50 рун (песен). Первая руна «Калевалы» повествует о начале мира, когда не было ни солнца, ни животных, ни птиц, ни деревьев. Была лишь вода и одинокая дочь воздуха Ильматар. К ней прилетела утка, которая отложила ей на колени 7 яиц: шесть золотых и одно железное. Разбившись, яйца породили землю, небо, солнце, луну, звезды...

Известно высказывание самого композитора о своем произведении: «Как оно картинно, чисто, со звездами и таинственностью в глубине! А главное – без людей – без их просьб и жалоб – одна мертвая природа – холодная, злая, но фантастичная, как в сказке».

Известный критик и музыковед, современник А. Лядова Б. Асафьев определил сущность этого произведения как «лирический симфонический пейзаж». «Какое мое «Волшебное озеро» хорошее! Играю – и упиваюсь. В таком роде я еще не сочинял», – признался как-то А. Лядов Б. Асафьеву без тени хвастовства, ведь по природе он был человеком скромным и даже застенчивым.

В этом произведении воплотилась давняя мечта композитора. Как известно, А. Лядов задумывал написать оперу «Зорюшка», но так и не сделал этого. Материал, который стал «Озером», предназначался для сцены с русалками. Но в «Волшебном озере» композитор не рисует конкретные образы, а лишь передает общее «состояние сказочности», воплощает особенное, мистическое и таинственное настроение, характерное для подводного царства. Здесь время застывает.

Добиться подобной невесомой атмосферы композитор смог благодаря использованию множества характерных музыкальных приемов, в их числе отсутствие конкретных тем; прозрачность гармонии и фактуры; «легкие» тембры: деревянно-духовые, арфа, челеста; спокойная динамика ограничена диапазоном от *pp* до *p* (тихо и очень тихо); ритм баркаролы. Оркестровка выражается в яркой изобразительности образов: шелест травы и колыхание волн – струнные с сурдиной; глубина водного пространства – отдаленность крайних регистров; сияние звездного неба – звенящие тембры арфы и челесты.

«Волшебное озеро» представляет собой одну из вершин оркестрового мастерства композитора.

Для прослушивания: А. Лядов. «Волшебное озеро», симфоническая картина.

Невозможно не обратить внимания и на «волшебную воду», изображенную на картине В. Васнецова «Аленушка».

Портрет А. Лядова.
Художник И. Репин

Алёнушка.
Художник В. Васнецов

В селе Абрамцеве и его окрестностях с дубовыми, еловыми, березовыми лесами и рощами, причудливо-извилистой речкой с темными заводьями, прудами, поросшими осокой, глухими оврагами и веселыми лужайками и пригорками, была написана «Аленушка», картина, в которой В. Васнецов наиболее полно и проникновенно воплотил лирическую поэзию родного народа. «Аленушка», – рассказывал впоследствии художник, – как будто давно жила в моей голове, но реально я увидел ее в Ахтырке (усадьба), когда встретил одну простоволосую девушку, поразившую мое воображение. Столько тоски, одиночества и чисто русской печали было в ее глазах... Каким-то особым русским духом веяло от нее».

В. Васнецов обратился к сказке об Аленушке и ее братце Иванушке, по-своему, творчески претворив ее в живописи. По народным преданиям, природа оживает на исходе дня, на закате, обретая способность чувствовать в лад с человеком. Фигуре Аленушки, задумавшейся над своей горькой судьбой, как бы вторит и бледно-серое небо, и пугающая своей темнотой поверхность омута с застывшими на ней желтыми листьями, и блеклые серые тона поникшей листвы осинки, и темная глубокая зелень елочек. Осень. Холодная заря тонкой стрелой пронзила низкое пасмурное небо. Недвижен черный омут. Страшен дремучий лес. На берегу, на большом сером камне – Аленушка. Робко подступили к воде нежные тонкие осинки. Неласков омут. Колки зеленые стрелы осоки. Холоден, неприятен серый камень. Горько, горько девочке в этой чаще. Глушь немая.

Вглядитесь пристальней. И вы поверите, что через миг из темной бездны омута может выплыть кикимора... Вслушайтесь... И до ваших ушей долетят звуки летящей Бабы Яги. А из зеленой мглы ельника покажется леший... И все таинственно, фантастично и причудливо. Возможно, похожее озеро и изобразил в своей симфонической картине А. Лядов.

Вглядитесь пристальней. И вы поверите, что через миг из темной бездны омута может выплыть кикимора... Вслушайтесь... И до ваших ушей долетят звуки летящей Бабы Яги. А из зеленой мглы ельника покажется леший... И все таинственно, фантастично и причудливо. Возможно, похожее озеро и изобразил в своей симфонической картине А. Лядов.

Русалки

Русалка – один из популярных фантастических персонажей, описанный в легендах, поверьях и сказках разных народов. Нам хорошо известен ее образ: красивая девушка с длинными распущенными волосами и рыбьим хвостом, живущая в воде. Такое описание русалок встречается в западноевропейской мифологии. В славянских же поверьях русалки – это обитательницы вод, ничем не отличающиеся по внешнему виду от людей. Русалки в глубокой древности были представительницами мира берегинь (от слов «бере-речь», «берег»), которые оберегали водоемы, леса, поля, людей.

Г. Х. Андерсен

Русалочка. Художник И. Билибин

В сказаниях и мифах разных народов русалки бывают добрыми и злыми, но это всегда духи с того света. У каждой из них есть своя печальная история, связанная прежде всего с таким светлым, а порой и несчастным чувством, как любовь.

Русалки – персонажи, встречающиеся в мифах практически всех народов, однако носят они разные имена: мавки на Украине, вилы в Сербии и Болгарии, шутовки на Урале. В Центральной России русалки – шутихи, купалки, водяницы, лоскотухи. В русальную неделю, следующую за Троицей, они выходят из воды, бегают по полям, качаются на деревьях, могут защекотать встречных или увлечь в воду. В Германии русалку называли ундина – девушка, обычно без хвоста, с красивыми волосами. Населяет по преимуществу речные воды. Персонаж немецкого фольклора и литературы Лорелея – красивая девушка, которая сидит на одноименной скале над Рейном (река), расчесывает волосы и заманивает пением рыбаков. В этом персонаже видно явное сходство с сиренами.

Происхождение русалки в европейских и славянских мифах едино и связано с ее изначально человеческой сущностью (девушка из человека путем насильственной смерти превращается в русалку). У русалок нет души, но они стремятся ее обрести, завоевав любовь человека. Этот романтический сюжет описан в сказке Г. Х. Андерсена «Русалочка»:

– А почему у нас нет бессмертной души? – грустно спросила русалочка. – Я бы отдала все свои сотни лет за один день человеческой жизни, чтобы потом тоже подняться на небо. (...) Неужели же я никак не могу обрести бессмертную душу?

– Можешь, – сказала бабушка, – пусть только кто-нибудь из людей полюбит тебя так, что ты станешь ему дороже отца и матери, пусть отдаст-

Портрет М. Ю. Лермонтова.
Художник А. Клюндер

Иллюстрация к стихотворению
М. Лермонтова «Русалка».
Художник М. Врубель

М. Врубель

ся он тебе всем своим сердцем и всеми помыслами и велит священнику соединить ваши руки в знак вечной верности друг другу; тогда частица его души сообщится тебе и когда-нибудь ты вкусишь вечного блаженства. Он даст тебе душу и сохранит при себе свою.

Широко используется этот образ в разных видах искусства. Например, в творчестве художников И. Билибина, И. Крамского, М. Врубеля.

РУСАЛКА

М. Лермонтов

*Русалка плыла по реке голубой,
Озаряема полной луной;
И старалась она доплеснуть до луны
Серебристую пену волны.*

*И шумя и крутясь, колебала река
Отраженные в ней облака;
И пела русалка – и звук ее слов
Долетал до крутых берегов.*

*И пела русалка: «На дне у меня
Играет мерцание дня;
Там рыбок золотые гуляют стада;
Там хрустальные есть города;*

*И там на подушке из ярких песков
Под тенью густых тростников
Спит витязь, добыча ревнивой волны,
Спит витязь чуждой стороны.*

*Расчесывать кольца шелковых кудрей
Мы любим во мраке ночей,
И в чело и в уста мы в полуденный час
Целовали красавца не раз.*

*Но к страстным лобзаньям, не зная зачем,
Остается он хладен и нем;
Он спит – и, склонившись на перси ко мне,
Он не дышит, не шепчет во сне!»*

*Так пела русалка над синей рекой,
Полна непонятной тоской;
И, шумно катясь, колебала река
Отраженные в ней облака.*

Стихотворение открывает неизведанный мир, прекрасный и гармоничный, чарующий и таинственный. Главная героиня просит судьбу подарить ей взаимную любовь... она печалится, что ее мольбы останутся без ответа.

В музыке сюжет о русалке всегда имел особую популярность у композиторов разных стран. В России А. С. Даргомыжский пишет оперу «Русалка», жанр которой определяют как психологическая бытовая музыкальная драма. В основе сюжета – одноименная неоконченная драма А. С. Пушкина. Композитор старался придерживаться текста, но заключительные сцены, отсутствующие у поэта, досочинены самим А. С. Даргомыжским.

Сюжет драмы А. Пушкина и написанное по ней либретто к опере повествует о трагической любви дочери Мельника Наташи и Князя. Узнав, что Князь женится на другой, девушка в отчаянии кидается в реку. Мельник, узнав о смерти дочери, теряет рассудок. Наташа, ставшая гордой и могучей царицей русалок, хитростью заманивает в воду тоскующего по ней Князя.

Роль Мельника исполнял знаменитый на весь мир Ф. Шаляпин.

А декорации к опере делал художник В. Васнецов.

Для прослушивания:

*А. С. Даргомыжский. «Русалка»
(фрагменты оперы).*

Русалке посвящена и опера чешского композитора А. Дворжака, либретто которой написано по мотивам народных легенд. Это глубоко волнующий рассказ о всепобеждающей любви, не отступающей перед страданиями и самой смертью. Дворжак сразу увлекся поэтическим сюжетом, талантливо развитым в либретто. Своей новой опере композитор дал подзаголовок «Лирическая сказка», очень точно определив этим ее жанровые особенности. Премьера оперы состоялась 31 марта 1901 года на сцене Национального театра в Праге и прошла с огромным успехом.

Сюжет оперы – о Русалке, дочери Водяного, которая страстно полюбила прекрасного Принца и готова на все, лишь бы быть с ним. Она хочет получить чело-

А. С. Даргомыжский

Ф. И. Шаляпин
в роли Мельника

А. Дворжак

Сцена из оперы «Русалка» композитора А. Дворжака

веческую душу. Но условия весьма суровы: обретя человеческую душу, Русалка станет немой, а если она потеряет любовь Принца, то превратится в блуждающий болотный огонек и погубит любимого. Русалка согласна на все. С рассветом к берегу озера приходит Принц. Он видит прекрасную девушку и, полюбив ее с первого взгляда, уводит в свой замок. Но любовь Принца недолговечна, он увлекается Заморской Принцессой, а Русалка превращается в блуждающий огонек и обречена на вечные скитания. Принца томит тоска: прошло мимолетное увлечение Принцессой, и мысли его принадлежат бесследно исчезнувшей невесте. На озере появляется Принц. Он призывает Русалку, и она появляется из водяной глубины в виде блуждающего огонька. Принц радостно бросается навстречу, но она останавливает его. Ее прикосновение смертельно. Русалка все еще горячо любит своего жениха. Она прощает ему свои страдания. Но Принцу не нужна жизнь без любимой. Он целует Русалку и умирает в ее объятиях.

М. Равель

Глубоко чувствующей, страдающей девушкой изображена в опере Русалка, обладающая гораздо более чуткой душой, чем человек. Она – олицетворение самой природы – воплощает все лучшее и благородное. Музыка «Русалки» пронизана чешским национальным духом. Фантастические персонажи – Водяной, Баба Яга – олицетворяют силы природы, добрые и злые, в зависимости от того, как относится к природе человек. Музыка овеяна высокой поэзией, вдохновенным лиризмом, исполнена глубокого драматизма.

Для прослушивания: А. Дворжак.
«Русалка» (фрагменты оперы).

Русалки. Художник И. Крамской

Не обошли стороной образ русалки и французские композиторы-импрессионисты. В фортепианной пьесе «Ундина» М. Равель изобразил водную стихию, но только как фон, на котором выступают образы легенд и преданий. Пьеса – о фантастическом существе, возникшем из воды, наделенном способностью чувствования, хотя и не столь глубокого, как человек. Через всю пьесу проходит нежная, несколько холодноватая мелодия песни Ундины, оттененная прозрачным сопровождением. Простота образа представляет нам Ундины и как явление природы, и одновременно как очеловеченное прекрасное создание.

*Для прослушивания:
М. Равель. «Ундина».*

Живописное изображение русалок не менее популярно, чем музыкальное. Но в России в XIX веке изображение русалки послужило поводом для скандала. Это событие касалось 14 выпускников Академии художеств во главе с И. Крамским, не желавших писать на академическую тему и покинувших ее после отказа начальства разрешить писать картины на вольную тематику.

«Русалки» И. Н. Крамского появились в 1871 году, «Садко в подводном царстве» И. Е. Репина – в 1875-м, а К. Е. Маковский создал свое полотно «Русалки» в 1879 году.

С картиной И. Крамского «Русалки» связана мистическая история: на первой выставке Товарищества передвижников, про-

Садко в подводном царстве.
Художник И. Репин

Русалки. Художник К. Е. Маковский

ходившей в 1871 году, «Русалки» И. Крамского оказались рядом с совершенно безобидным пейзажем А. Саврасова «Грачи прилетели». И что вы думаете? В первую же ночь «Грачи» вдруг ни с того ни с сего свалились со стены! Затем оба полотна купил П. Третьяков. «Грачей» он повесил в своем кабинете, а «Русалок» – в зале. Но не было им там покоя: по ночам чудилось, что из залы доносится тихое заунывное пение... Прислуга и домочадцы боялись лишней раз туда заходить, а сам П. Третьяков, находясь возле картины, почему-то ощущал упадок сил. Позднее и среди посетителей пошла молва, что с полотном «неладно». Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы не старая нянька, посоветовавшая П. Третьякову повесить «Русалок» в дальний угол, так, чтобы на них не падал свет. Тогда, мол, они перестанут «колобродить», пообещала старуха. Так и случилось. Как только русалки попали в тень, вся чертовщина разом прекратилась...

Интересно, что образ русалки особую популярность приобрел именно в XIX веке, когда наука окончательно разделила фантазии и реальность. А в Англии русалка стала еще и символом империи, правящей морями и добывающей себе богатства в заморских колониях. Вероятно, поэтому интерес к русалкам не угасает и сегодня: этот образ до сих пор широко используется в литературе, живописи, графике, различных видах современного искусства, становится символом, красуется на эмблемах. Время, мода, интересы и мировидение, индивидуальный стиль и художественные задачи делали образ русалки сугубо личностным для каждого автора.

А вас вдохновил образ Русалки? Попробуйте воплотить его в творческих работах!

Золушка

Откуда пришла к нам Золушка? Большинство ответят: из сказки французского писателя Ш. Перро. Но это не совсем верно. Перро взял сюжет своей сказки из исторических хроник. Самая ранняя известная версия сказки обнаружена на египетских папирусах. Главная героиня – девушка по имени Родопис, родившаяся в Греции. Она была похищена пиратами, которые привезли ее в Египет и продали в рабство. Хозяин купил ей изящные кожаные позолоченные сандалии. Пока Родопис купалась в реке, сокол (этим соколом был бог Гор) украл ее сандалию и принес фараону. Сандалия была такой маленькой и изящной, что фараон тут же объявил розыск, а когда нашел – женился на ее хозяйке.

Сюжет «Золушки» напоминает и церемонию выбора невесты, которая бытовала в Византийской империи. Сохранилось до наших дней описание поиска невесты для будущего императора Константина. Организатором женитьбы выступала мать 17-летнего жениха. По всей империи разослали гонцов, которые должны были побывать во всех городах, посмотреть всех юных дев и доставить в столицу лучших. Для наиболее точного выполнения поручения гонцы получили свиток, в котором указывался возраст будущей невесты, рост, размер ноги. Самое удивительное – послам выдавалась только туфелька на левую ножку.

Одно из посольств обследовало Армению. Как-то вечером утомившиеся в дороге послы остановились на ночлег в просторном доме. Хозяином его был местный философ, бедный, но гордый человек. Он велел жене угостить гонцов фруктами из сада. Довольные приемом гости приступили к опросу хозяина, они поинтересовались, нет ли в доме девушек 16–17 лет, такого-то роста и с таким-то размером ножки. Хозяин сказал, что у него есть три дочери, более или менее отвечающие требованиям послов. Девушек проверили, но туфелька пришлась по ноге только средней – Марии.

Когда она оказалась в столице, выяснилось, что все туры конкурса прошли еще 11 девушек из разных провинций империи. Итак, 12 самых красивых девушек представили перед женихом и его матерью. Хотя все они были одного возраста, роста и имели один размер ноги, Константин после разговора с каждой выбрал самую незаметную, но самую умную – Марию. И никто не удивился, что в императрицы «вы-

Прообраз Золушки – египетская девушка Родопис, похищенная пиратами

Шарль Перро

билась» простолюдинка. На самом деле этот обычай позволял императору взять невесту красивую, здоровую, умную, что гарантировало благополучие основы правящего рода.

Обряд смотрин у византийцев позаимствовали и русские. О наших царских смотрах сведений сохранилось куда больше. Предварительный отбор среди 100 привезенных девиц был тщательным. Сначала с ними знакомились бояре и отбирали соответствующих требованиям девушек. Будущая царица должна быть довольно высокого роста, не худой, красивой, здоровой, в ее родительской семье должно быть много детей, что гарантировало ее плодовитость. Десять лучших дев представлялись царю лично. Невесты нередко выбирались из довольно бедных домов. Чем не Золушки?

В сказке Ш. Перро Золушка благодаря взмаху волшебной палочки танцевала на балу в хрустальных туфельках. А как вы думаете, можно ли выделывать замысловатые па с хрустальными вазами на ногах? Здравое рассуждая – нет. Но ведь в сказках всякое бывает...

Так-то оно так, но Ш. Перро свою Золушку в хрустальные башмачки не обувал. Его Золушка была во дворце на балу в мягких туфельках, отороченных мехом. И в тексте сказки, и в названии так и написано – «Золушка, или Туфелька, отороченная мехом». В первом переводе на русский язык этой сказки все правильно, все соответствует первоисточнику. Но в своей сказке Ш. Перро использовал старофранцузское слово, обозначающее самый дорогой в средневековой Европе мех, привозимый из далекой Сибири, – соболий. По иронии судьбы, во французском произношении это слово трудно отличить от другого, обозначающего «горное стекло»: *vaix* – мех, *verre* – стекло.

Так переводчики случайно «переобули» Золушку из мягких меховых туфелек в хрусталь. И как только она, бедная, не порезалась на том балу? А принц, по логике, должен был собирать на ступеньках осколки туфельки...

Золушка и Принц

Золушка на кухне у очага.
Художник Т. Салли

На картине английского художника Эдварда Берн-Джонса (1863 г.) Золушка изображена прекрасной, но задумчивой, утомленной и где-то даже опечаленной девушкой. Мы видим на ее ножке одну туфельку, а это значит, что она уже вернулась с бала, а ее прекрасное платье превратилось в заплатанную повседневную одежду...

Столь известная сказка постоянно привлекала многих композиторов, на ее основе были написаны оперы и балеты в разных странах. Возможно, дело в сюжете, в котором неизменно добро побеждает зло.

Балет С. Прокофьева был создан в непростое для страны время – в период с 1940 по 1944 год. Начав работу над спектаклем, С. Прокофьев был вынужден ее прекратить. Лишь позже он вновь обратился к балету. Премьера спектакля состоялась в ноябре 1945 года в Большом театре, где в то время танцевала знаменитая балерина Галина Уланова, для которой и задумывал С. Прокофьев свое произведение. Удивительный мир сказки, грациозные танцы артистов и потрясающая музыка композитора – это все в необычайно красивом балете.

Если вы еще не читали, то обязательно прочтите эту замечательную сказку.

Героиня сказки – милая, добрая, привлекательная. Самый утонченный и обаятельный образ среди многих сказочных персонажей. Золушка покладиста, трудолюбива, скромна, доброжелательна и является хорошим примером для подражания.

Этот позитивный со всех сторон образ рисовали многие художники. Удивительно нежная, светлая и добрая Золушка изображена на картине американского художника Т. Салли.

Золушка.
Художник Э. Берн-Джонс

Портрет С. Прокофьева.
Художник П. Кончаловский

«Я писал «Золушку» в традициях старого классического балета, – сообщал композитор, – в ней есть pas de deux, adagio, гавот, несколько вальсов, павана, паспье, бурре, мазурка, галоп. Каждое действующее лицо имеет свою вариацию».

«Золушка» – типичный классический балет, продолжающий традиции романтического сказочного спектакля, с обилием вариаций, дивертисментом и апофеозами, построенными на вальсах, с колоритными изобразительными моментами. Один из них – сцена с часами, где равномерное движение и повторяющиеся краткие мотивы рисуют неумолимый бег времени. «Отъезд Золушки на бал» – поэтичный, полный очарования вальс. «Большой вальс» – один из самых ярких прокофьевских вальсов, пышный, радостный, с мелодией огромного диапазона.

Интересно, что в различных постановках балета роли мачехи и сестер Золушки были исполнены мужчинами. Режиссер А. Таиров после премьеры спектакля отметил, что «Золушка» принадлежит к числу тех произведений, которые, только появившись, уже становятся классическими. Впервые спектакль был представлен публике в 1945 году, он воспринимался слушателями как салют Великой Победе. Премьера прошла с огромным размахом. С. Прокофьев получил Сталинскую премию за свой балет. На тот момент это была самая престижная награда.

Для прослушивания: С. Прокофьев. «Золушка» (фрагменты балета).

А как вы представляете себе Золушку? Возможно, у вас получится дополнить известный сюжет чем-то новым...

Сцены из балета «Золушка» С. Прокофьева

Шехерезада

Шехерезада – героиня-рассказчица из сборника персидских сказок «Тысяча и одна ночь». Она – главный персонаж «Рассказа о царе Шахрияре и его брате».

История этой отважной девушки удивительна! Жестокий царь Шахрияр имел привычку жениться на юных девах, а поутру их казнить. Шехерезада остановила череду жестокостей. Девушка вызвалась стать очередной женой царя Шахрияра. Оказавшись в царской спальне, она рассказывала правителю увлекательные сказки – и каждую умышленно останавливала на самом интересном месте ровно тогда, когда всходило солнце. Заинтригованному царю каждое утро приходилось откладывать казнь Шехерезады, чтобы следующей ночью услышать продолжение истории. Так продолжалось тысячу и одну ночь подряд, пока Шехерезада не пришла к царю с тремя детьми, рожденными от него за это время. Шехерезада стала просить царя пощадить ее во имя детей, но Шахрияр к тому времени и без того уже остыл и утратил кровожадность. Царь назвал Шехерезаду богобоязненной, целомудренной и чистой и помиловал ее, а заодно прекратил истреблять женщин. Так ум, красноречие и красота девушки спасли жизни сотен невинных женщин.

МУДРАЯ ШЕХЕРЕЗАДА

Арабская сказка

Иллюстрация к книге «Аладдин, Синдбад и другие... Сказки 1001 ночи»

*Давным-давно, в те времена, когда
Считали люди, физики не зная,
Что каждая подвешена звезда
На небе, как хлопущка золотая,
Жил на Востоке страшный,*

грозный царь:

*Он жён казнил наутро после свадьбы.
Несчастливым жертвам не было конца,
И вряд ли кто сумел их сосчитать бы.
И вот злодей посватался опять –
К Шехерезаде, так невесту звали.
Избранницу отец в слезах и мать
Не делать шаг опасный умоляли.
Она в ответ: «Проверю, что сильнее –
Ум женский иль бездушие царей».
И согласилась – смелая такая,
Родных и близких слушать не желая.
День свадьбы наступил. Со всех дорог
На праздник гости знатные стекались.*

Шехерезада. Художник Э. Рихтер

*Здесь Юг и Север, Запад и Восток
В смешенье всех наречий повстречались.
Накрыли стол, вино лилось рекой,
И не было конца увеселеньям,
Пока под звуки арфы золотой
Не задремали гости в умиленье.
А там настал и вечер голубой,
И вслед за ним на землю ночь спустилась.
Народ ушёл. «О, повелитель мой, –
Тут к жениху невеста обратилась. –
Коль приказать ты соблаговолишь,
Тебя потешить сказкой собралась я.
Я жду, когда начать ты мне велишь».
И царь кивнул невесте в знак согласия.
Запели соловьи. Луна взошла,
И сказку начала Шехерезада.
И не заметил царь, как ночь прошла,
И лишь под утро, ёжась от прохлады,
«Ну, хватит, – приказал. – Пора и спать».
«Но я ещё не кончила, премудрый», –
Супруга возразила. Царь опять:
«Потом, потом. Уж наступило утро».
Под вечер вновь счастливая чета
Уединилась под покровы сада.
И там средь пальм, в сиреневых кустах
Продолжила рассказ Шехерезада.*

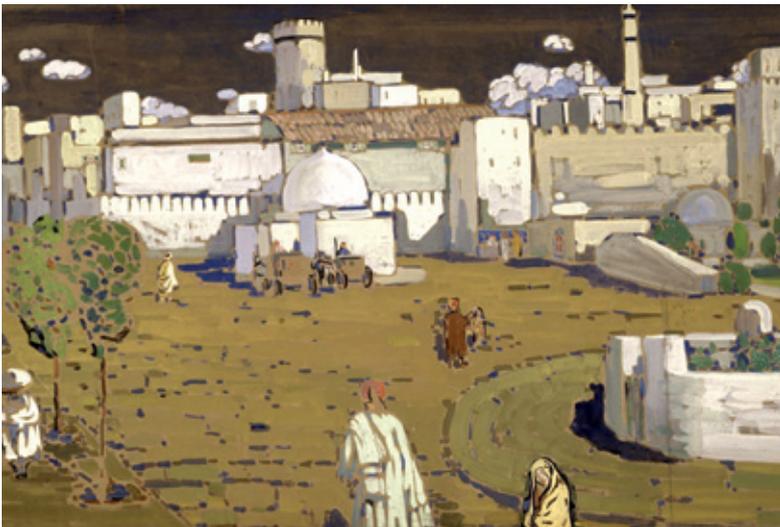

*Когда ж он кончился, то начала
Она другой, того ещё чудесней,
И лишь с приходом дня оборвала
Его на самом интересном месте.
И так супруга мудрая царя
За ночью ночь годами развлекала.
Давались диву люди, говоря:
«И чем она его околдовала?»
Царь позабыл жестокий свой закон,
Что был причиной смерти стольких жён,
О нём не вспомнил даже он ни разу –
Царь весь во власти тех чудесных сказок.
Ночей минуло тысяча одна,
И каждой ночью сказка не кончалась.
Шехерезада так была умна,
Что уж совсем царём распоряжалась.
Её старанья не пропали зря.*

Тема Востока стала источником вдохновения для многих творческих личностей, а создание художественных произведений в восточной тематике получило название ориентализм.

Яркий пример ориентализма в живописи – картина французского художника Э. Рихтера «Шехерезада». На картине уставшая от бдения служанка спит, уткнувшись в матрац. Утомленная долгим рассказом сказок для царя Шахрияра, Шехерезада облокотилась на подушку. В ее глазах – тревога за завтрашний день.

Удивительным образом изображены арабский город и восточные женщины в картинах русского художника Василия Кандинского, американского художника-ориенталиста Фредерика Артура Бриджмена и греческого художника Теодороса Ралли.

Арабский город.
Художник В. Кандинский

Шехерезада.
Художник А. Бриджмен

Шехерезада.
Художник Т. Ралли

«И вошел я в море».
Иллюстрация к книге «1001 ночь».
Художник М. Шагал

А российский и французский художник М. Шагал сделал целый ряд иллюстраций к сказкам, входящим в сборник «1001 ночь». На данной иллюстрации главное – морская стихия, безграничное водное пространство, поражающее своей таинственностью, силой, мощью и красотой.

Морская стихия потрясающим образом нашла воплощение и в творчестве композитора Н. А. Римского-Корсакова. Вдохновившись арабскими сказками, он создал симфоническую сюиту под названием «Шехерезада». В 1910 году на эту музыку поставлен одноименный балет, декорации и костюмы для которого создал художник Л. Бакст.

Сюита «Шехерезада» стала одной из вершин симфонического творчества композитора. На автографе партитуры сохранились даты написания каждой из четырех частей сюиты: в конце первой части – 4 июля 1888 года, в конце второй – 11 июля, в конце третьей – 16 июля, в конце всей партитуры – 26 июля. Таким образом, все произведение было написано менее чем за месяц.

Партитуре композитор предположил программу, составленную им самим по началу сборника: «Султан Шахрияр, убежденный в коварстве и неверности женщин, дал зарок казнить каждую из своих жен после первой ночи; но султанша Шехерезада спасла свою жизнь тем, что

сумела занять его сказками, рассказывая их ему в продолжение 1001 ночи так, что, побуждаемый любопытством, Шахрияр постоянно откладывал ее казнь и, наконец, совершенно оставил свое намерение. Много чудес рассказывала ему Шехерезада, приводя стихи поэтов и слова песен, вплетая сказку в сказку и рассказ в рассказ».

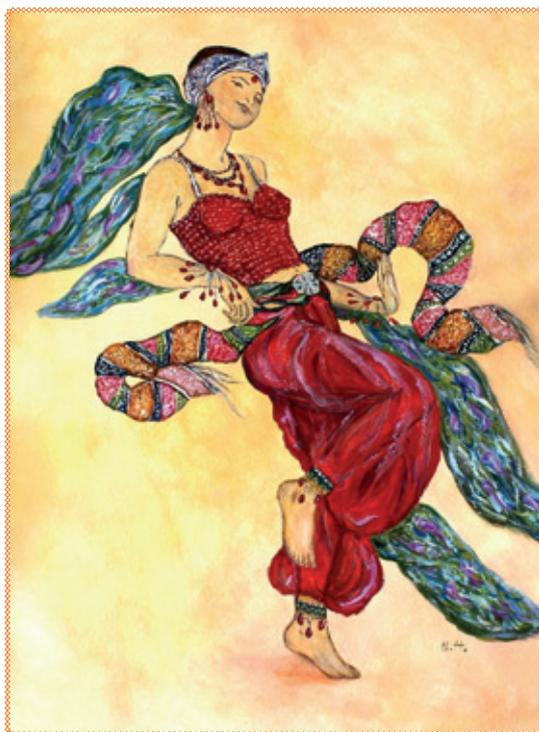
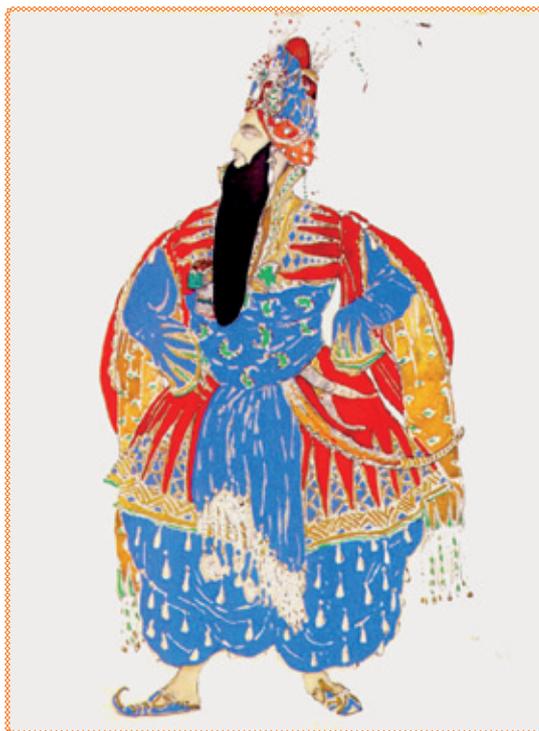
Первоначально композитор дал название каждой части: «Море и Синдбадов корабль», «Фантастический рассказ царевича Календера», «Царевич и царевна», «Багдадский праздник. Море. Корабль разбивается о скалу с медным всад-

ником. Заключение». Однако нигде не дал указаний, к каким именно сказкам отсылаются слушатели. Впоследствии он решил снять эти дополнительные разъяснения к программе. По свидетельству самого авторитетного исследователя творчества композитора А. Соловцова, «остается неясным, какие же именно эпизоды прославленного издания арабских сказок вдохновили Римского-Корсакова и как, в каких музыкальных образах воплощены они в сюите. <...> Римский-Корсаков вполне обоснованно подчеркивает... что в основу «Шехеразады» легли «отдельные, не связанные друг с другом» эпизоды...»

Пролог сюиты открывается могучими и грозными унисонами, рисующими, как принято считать, образ Шахрияра. После мягких тихих аккордов духовых инструментов вступает прихотливая мелодия скрипки соло. Это – прекрасная Шехеразада. Отзвучала скрипка, и на фоне мерного движения у виолончелей, у скрипок снова появляется начальная тема султана. Но теперь она спокойна, величава и рисует не грозного Шахрияра, а безбрежные морские просторы. Постепенно поднимается волнение. Вот уже бушует стихия. Сплетаются ранее звучавшие темы, тревожными становятся фигурации струнных. Картину бури дополняют возгласы духовых, полные отчаяния. Но буря стихает. Повторяется первый раздел части (реприза). В ее заключении тема моря звучит спокойно и ласково.

Вторую часть начинает тема Шехеразады, вслед за которой солирующий фагот исполняет прихотливую восточного склада мелодию, богато орнаментированную. Это рассказ о восточных чудесах, все более взволнованный и увлекающий. Разворачивается картина битвы, в которой основная тема – бывшая тема султана, теперь потерявшая связь с первоначальным образом. С пронзительным свистом высоких деревянных инструментов, звучание которых резко перекрывает флейта-пикколо, начинается следующий эпизод: проносится сказочная птица Рух.

Эскизы костюмов к балету
«Шехеразада». Художник Л. Бакст

Третья часть в спокойном темпе и имеет две основные темы: царевича – лирическую, плавную, танцевального склада, с простыми гармониями, и царевны, сходную с первой интонационно, но более оживленную, кокетливую, с характерным сопровождением малого барабана.

Четвертая часть – самая продолжительная и богатая различными образами. Ее вступление – первая тема пролога, которая здесь вновь меняет свое значение. Это уже не грозный Шахрияр и не морские просторы, а радостный сигнал к началу праздника. После генеральной паузы звучит его последний мотив. Снова генеральная пауза. И капризная, усложненная каденция Шехеразады у солирующей скрипки, не в одноголосии, как ранее, а в двухголосии, с аккордами в заключении. Еще более бурно, неистово вступает первая тема. Теперь она звучит более длительно, развернуто. Второе проведение темы Шехеразады также становится более возбужденным (в трех- и четырехголосных аккордах солирующей скрипки). А далее на остигатном ритме разворачивается картина праздника с различными сменяющимися одна другую темами. В общем движении вплетаются и ранее звучавшие темы: мотив из рассказа Календера, мелодия царевны, воинственный возглас сцены битвы – как будто знакомые персонажи мелькают среди веселящейся толпы. Внезапно, на кульминации праздника, меняется картина: начинается буря. Еще более грозно, чем в первой части, вздымаются волны. Взвиваются и ниспадают пассажи арф, хроматические гаммы у высоких деревянных. Звучит тема битвы из второй части. Мощный, фортиссимо, аккорд медных духовых, поддержанный гулким звучанием тамтама, рисует момент, когда корабль разбивается о скалу. Успокаивается движение волн, все постепенно затихает. Задумчиво и спокойно исполняет каденцию Шехеразады скрипка. На пианиссимо у струнных проходит некогда грозная, а теперь смягчившаяся тема Шахрияра. И завершает сюиту возникшая уже не полностью, а отзвуками, постепенно растворяясь в верхнем регистре, тема прекрасной султанши.

Для прослушивания: Н. А. Римский-Корсаков. «Шехеразада» (фрагменты симфонической сюиты).

Заключение

Сказка – один из основных видов устного народного творчества, который таит в себе мудрость предков, свод правил жизни, которые актуальны во все времена. В сказках не все является вымыслом, в большинстве случаев в их основе лежат реальные события и факты, но приукрашенные народной фантазией и подвергшиеся временным изменениям.

Знакомясь с бытом, символами и традициями разных народов, с историей возникновения народных сказок, можно определить, откуда пришли к нам литературные герои, найти их прототипы и определить, как герои народных сказок связаны с реальной жизнью народа, историей страны.

Сказочные герои обладают колоссальной энергетикой, которая вдохновляла и продолжает вдохновлять художников, писателей, композиторов. А может, вдохновит и вас? Попробуйте отразить свои впечатления о сказочных персонажах в любом из видов художественного творчества.

А для начала посмотрите, как это получилось у других детей!

**Творческие
работы учащихся
детской школы искусств
«Родник»**

«День не задался». *София Бразник-Калегина*, 10 лет,
художественное отделение, класс преподавателя *Т. П. Мальцевой*

Баба яга, баба яга
Ты горбата и добра иногда бываешь яга
Ешь грибы ты грибы
Варешь зелья из травки
Из букашек сервяков
Из сушеных паучков.
Ты хранишь их в кабачках
У себя на полочках.
А живёшь ты не одна
Кот уселся у окна
Чёрный он усатый, а не полосатый.
А в углу стоит летта
Избу всю она мела.
Если сядешь с нею в ступу
В высь улетчишь без следа.

Анастасия Знаменева, 9 лет,
хореографическое отделение, класс преподавателя Е. Е. Рыбалко

Жила-была одна старушка.

Жила-была одна старушка,
В лесу дремучем, на опушке,
Лгой её дразнили все,
Летала в ступе, на метле.
Был кот у нашей у бабушки,
Он на печи крутил ей души,
Терпел ночи был тот кот,
Он кильку ей бросил в котлет.
Избушка к лесу повернется,
А кот быстрее домой несётся,
На курьих ножках та избушка,
А дома ждёт его старушка.

Екатерина Трашкова, 9 лет, музыкальное отделение,
класс преподавателя С. В. Алексеенко

Баба Яга

В давние времена жили-были 4 друга. Они были ещё детьми, и захотелось им узнать, что же находится в лесу. Собрались они и пошли в лес.

Уходили они всё дальше и дальше от своей деревни. Солнце уже садилось и в лесу стало темно и страшно. А в это время, Баба Яга собирала травушки-муравушки для лечения. Увидела она, что поздно стало, села в свою ступу и полетела в избушку на курьих ножках. Летела она, летела и детей в чаще леса одних-одинёшеньких увидела. Сидят они на траве и боятся. Стала снижаться Баба Яга и, как на зло, топливо в ступе закончилось. Чих-чих-чих. Пых-пых-пых – закрипела ступа и упала прямо в кусты.

Вылезла Баба Яга из кустов вся исцарапанная, в колючках, в репейнике и к детям пошла. А дети видят, что чудище какое-то к ним идёт, с небес упало. Подошло чудище поближе, и увидели дети, что это не чудище, а Яга-травница, ведунья.

Говорит Баба Яга: «Что же вы деточки ночью-то в лесу делаете? Заблудились?» А дети и отвечают: «Ночь настала, вот и не знаем как домой вернуться» Говорит Яга: «Вот если бы ступа моя не сломалась, быстро бы я вас деточки в вашу деревню отвезла, а так придётся нам пешком идти целый час по тёмному лесу»

Помогла Яга детям в деревню вернуться, а они её за это чаем напоили и Спасибо сказали.

Вот и сказочке конец, а кто слушал МОЛОДЕЦ!!!

*Елизавета Плотникова, 9 лет, музыкальное отделение,
класс преподавателя С. В. Алексеенко*

«Иванушка в гостях у бабушки Яги». *Софья Тронина*, 10 лет,
художественное отделение, класс преподавателя *Т. П. Мальцевой*

В. Васнецов „Избушка на курьих ножках“

Поэма по картине

В одном страшном тёмном лесу стояла избушка
на курьих ножках. Стоит она себе одиноко. Но раньше всё
было не так!

Раньше на месте леса был город. А в избушке жили
Король и Королева. Избушка была красивая парадная.
И вот в один праздничный день вдруг откуда не возьмись
прилетела Баба Ера и сказала - отдавайте мне королевства!
Но Король был против, и тогда Баба Ера выжила всех и превратила
в страшный лес. И жила жить в избушке. И в один день прилетел
Кощей Бессмертный и сказал - полети со мной жить!
Баба Ера согласилась и улетела.

Так и стоит избушка в страшном тёмном лесу!

Микаэль Арутюнян, 9 лет, музыкальное отделение,
класс преподавателя С. В. Алексеенко

Баба Яа и избушка.

Однажды баба Яа пролетала в ступе и заметила придорож, а рядом белето. Рядом была избушка. И Яа решила, что будет здесь жить. Подружилась Яа с избушкой. И стала в ней жить. Но вот стал кон жить, и бабе Яе пришлось поднать избушку на корни дерева. А чтобы было поинтересней-привратила она корни в курьи ножки. Так стала баба Яа жить в избушке на курьих ножках.

Юлия Вениченко, 9 лет, хореографическое отделение,
класс преподавателя Е. Е. Рыбалко

«Лесная колдунья». *Софья Рябова*, 10 лет,
художественное отделение, класс преподавателя *Т. П. Мальцевой*

Змей Горыныч.

Змей Горыныч на горе-
Пел от песенку себе:
Я умней всех вас в разы-
У меня 3 головы:
Я песни могу петь
И в 3 стороны смотреть,
3 мелодии играть
И при этом танцевать.

Дмитрий Якушев, 9 лет, музыкальное отделение,
класс преподавателя С. В. Алексеенко

«Встреча Добрыни Никитича и Змея Горыныча на Пучай-реке».
*Ксения Лихнова, 10 лет, художественное отделение,
класс преподавателя Т. П. Мальцевой*

«Защитим землю русскую!»
*Полина Турбина, 10 лет, художественное отделение,
класс преподавателя Т. П. Мальцевой*

Дракончик - Марончик

Как-то давно, гуляла царевна и увидела яйцо. Она не знала кто из него появится. Царевна принесла яйцо в замок и вырастила хорошего дракона, и дала ему имя Дракончик – Марончик.

Через год в царство пришли злые люди, и забрали царевну. У Дракончика – Марончика уже были крылья, и он полетел на поиски.

Дракончик долго летал, но обнаружить их не смог. И вот спустя какое-то время он увидел белку на самой вершине дуба. Подлетел к белке, а она ему и говорит: «не ешь меня, я тебе пригожусь».

Дракончик – Марончик сказал белке: «я тебя не буду есть, подскажи где злое государство?».

Белочка сказала: «тебе туда и направо».

Дракончик – Марончик туда и полетел. Вот и увидел он злое государство, и начал думать как пробраться к царевне.

Дракончик – Марончик схватил одного стражника и спросил у него, где находится царевна?! Узнав что царевна в темнице, он отправился туда.

Дракончик – Марончик разрушил замок и освободил царевну из темницы. Посадив царевну на спину они полетели домой.

Все были рады возвращению царевны и спасителю Дракончику – Марончику.

Больше никто не нападал на это царство, потому что знали, что там есть сильный дракон.

*Елизавета Плотникова, 9 лет, музыкальное отделение,
класс преподавателя С. В. Алексеенко*

«Добрыня Никитич и Змей Горыныч: бой на Сорочинской горе».
*Кира Карацуба, 10 лет, художественное отделение,
класс преподавателя Т. П. Мальцевой*

«Поверженный Змей Горыныч».
Эвелина Позднякова, 10 лет, художественное отделение,
класс преподавателя Т. П. Мальцевой

Друзья. (Сказка)

Маме - были брат Коля и сестра Оля. У них не было друзей. Им было скучно и они решили придумать себе занятие. Ура улице была зима и они решили слепить себе друга.

Оля слепила девочку и назвала её Снегурочка. Девочки веселились, а Коля грустил. Оля придумала танец, а Снегурочка его выложила. И у Коли появился друг Снегур.

Дети веселились со своими снежными друзьями. А когда наступила весна дети отправили своих друзей в теплые края, а с наступлением зимы пришли на обратно.

Мария Алиева, 8 лет, хореографическое отделение,
класс преподавателя Е. Е. Рыбалко

«Снегурочка: по прочтении пьесы Н. Островского».
Злата Кожина, 9 лет, художественное отделение,
класс преподавателя Т. П. Мальцевой

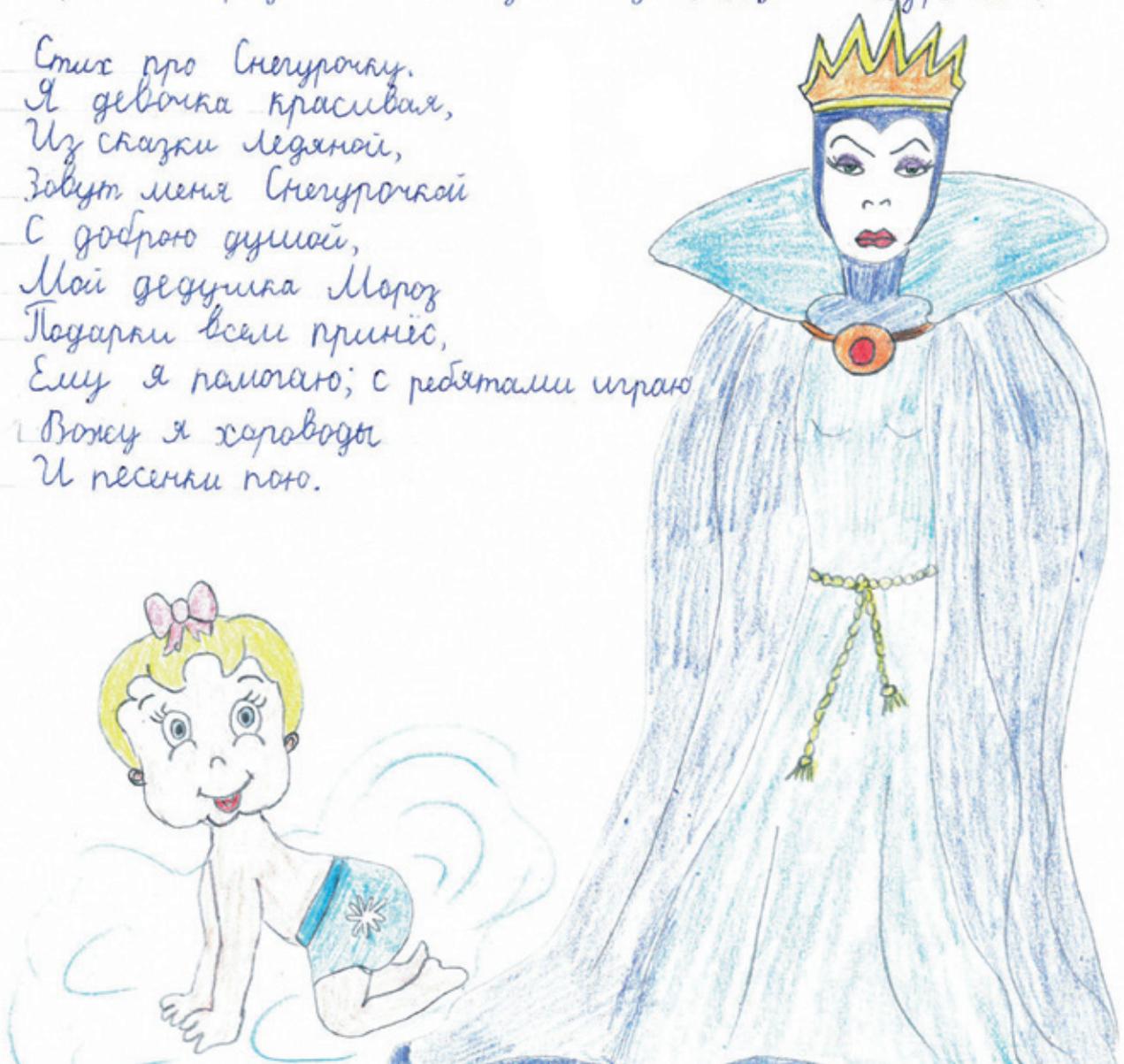

Снегурочка.

Высоко-высоко в горах жила была злая королева. Она была очень злой и все её боялись. У королевы не было детей. Она мечтала о дочке. Злая королева приказала мужу найти ей девочку. Он пошёл к волшебнику просить, чтоб он помог ему. Волшебник дал снежный ком и сказал: „Когда он растает, из него появится девочка.“ Муж королевы принёс домой снежный ком, а на утро из него появилась маленькая девочка удивительной красоты. Злая королева обрадовалась и назвала девочку - Снегурочкой.

Стих про Снегурочку.
Я девочка красивая,
Из сказки ледяной,
Зовут меня Снегурочкой
С доброй душой,
Мой дедушка Мороз
Подарки всем принёс,
Ему я помогаю; с ребятами играю
Вожу я хороводы
И песенки пою.

Маргарита Шмелева, 8 лет, хореографическое отделение,
класс преподавателя Е. Е. Рыбалко

У снегурочки-малышки.

Музыка Вольвич Полины
1 класс

УСНЕ ГУРОЧКИ МА-ЛЫШКИ ЕСТЬ ДРУЗЬЯ ЕЖИ ЗАЙЧИШКИ, БЕЛКИ МИШКИ И ЛИ-

СИЧКИ ЖЕЛТО-ПРУДЫЕ СИ-НИЧКИ

Полина Вольвич, 9 лет, музыкальное отделение,
класс преподавателя С. В. Алексеенко

Портретная галерея

Портрет Н. К. Рериха в тибетском
одеянии. *Художник С. Рерих*

Портрет композитора Петра Ильича
Чайковского. *Художник Н. Кузнецов*

В. М. Гартман

Автопортрет.
Художник Л. Бакст

Содержание

Творцы – об искусстве.....	3
И все-таки введение... ..	4
Баба Яга	5
Змей Горыныч	10
Жар-птица	14
Снегурочка.....	19
Кикимора	23
Волшебная вода	27
Русалки	30
Золушка	37
Шехерезада	41
Творческие работы учащихся детской школы искусств «Родник»	47
Портретная галерея.....	66

Рыбалко Екатерина Евгеньевна

СКАЗОЧНЫЕ ОБРАЗЫ В ИСКУССТВЕ

Дидактическое пособие для учащихся 9–11 лет

Технический редактор *А. В. Коваленко*

Корректор *И. Н. Масленникова*

Дизайн, вёрстка *Г. В. Михальченко*

На обложке: «Жар-птица». Художник *И. Билибин*.

В пособии использованы фотографии, иллюстрации и материалы из общедоступных интернет-ресурсов, не содержащих указаний на авторов и каких-либо ограничений для их заимствования.

В разделе «Творческие работы учащихся детской школы искусств «Родник» тексты размещены в авторской редакции

ОИПЦ «Перспективы образования» включён в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования приказом Минобрнауки РФ № 699 от 09.06.2016.

Подписано в печать 29.08.2019.

Формат 60х84/8. Бумага офсетная. Гарнитура CentSchbk

Печать офсетная. Усл. печ. л. 5,48 Тираж 100 экз.

Подготовлено к печати в редакционно-издательском комплексе

ООО ОИПЦ «Перспективы образования».

350038, г. Краснодар, ул. Володарского, 6.

По вопросам приобретения обращаться по адресу:

350038, г. Краснодар, ул. Володарского, 6.

Тел. 8 (861) 254-25-67, факс 8 (861) 239-76-55. E-mail: info@kubes.ru

