УРОК №1
ЗАЧЕМ НУЖНО ГОВОРИТЬ ОБ ИСКУССТВЕ И ПОНИМАТЬ ЕГО…
или
«Друзья, к чему весь этот шум?» (И.Крылов)

Искусство смывает пыль повседневности с души
П.Пикассо

Нужно ли это?! Кому это интересно?! Ну если просто ответить на этот вопрос, то скажу так: ведь когда-то же надо пополнять имеющиеся у вас знания в области искусства. Очень надеюсь, что всё, о чём вы здесь прочитаете, вам будет интересно, по крайней мере, я попробую вас заинтересовать и, возможно, увлечь и направить в бурный водоворот событий и знаний об искусстве. Я не буду вам навязывать своё мнение, просто постараюсь рассказать легко и непринуждённо об искусстве так, как понимаю его сама.
Одним словом, я приглашаю вас на свои уроки. Разумеется, очень бы хотелось, чтобы вы не просто пребывали на уроке, но чтобы вы всегда шли сюда с желанием узнать что- то новое. Возможно, поспорить со мной и высказать уже своё видение…
И тогда, знакомясь с произведениями искусства, вы станете замечать вокруг себя много прекрасных вещей и научитесь оценивать их не как простой созерцатель, а уже как разбирающийся в этом человек. Мы будем с вами размышлять, потому что и сами произведения искусства – это размышления их создателей над миром, над темы простыми, на первый взгляд, вещами, предметами, моментами из жизни. И если найти понятие искусство в словаре, то мы поймём, что искусство - это творческое отражение, воспроизведение действительности в художественных образах. Это может быть музыкальное произведение, литературное, памятник скульптуры, архитектуры, танец, картина…. Они похожи, и отличие только в средстве выражения: в танце это движение, в музыке – звук, в литературе – слово, в живописи – цвет…
А вот о том, зачем нам всё это нужно, вы поймёте далее…

Речь у нас пойдёт о живописи, а более, наверно, о таком течении, как импрессионизм. И не только о живописи, потому что я постараюсь провести некие аналогии с литературой, ведь мне это ближе… И тогда понятнее будет связь таких понятий, как, например, импрессионизм и лирическое стихотворение…
Уильям Вордсворт
Нас манит суеты избитый путь...
Нас манит суеты избитый путь,
Проходит жизнь за выгодой в погоне;
Наш род Природе - как бы посторонний,
Мы от нее свободны, вот в чем жуть!
Пусть лунный свет волны ласкает грудь,
Пускай ветра зайдутся в диком стоне -
Или заснут, как спит цветок в бутоне:
Все это нас не может всколыхнуть.
О Боже! Для чего в дали блаженной
Язычником родиться я не мог!
Своей наивной верой вдохновенный,
Я в мире так бы не был одинок:
Протей вставал бы предо мной из пены
И дул Тритон в свой перевитый рог!
Перевод Г. Кружкова
Справка:
Уильям Вордсворт (1770-1850)- английский поэт-романтик, представитель «озёрной школы». Поэт Природы и Человека. Он поставил за правило «брать материал для творчества из обыкновенной жизни, оформлять его обыкновенным способом, на обыкновенном языке». «Обыкновенная жизнь, — говорит он, — избрана мною потому, что только в ней все естественно и правдиво; в ее условиях простой, ничем не прикрашенный быт не противоречит прекрасным и устойчивым формам природы»
-О чем это стихотворение?
Оно о жизни, о том, как она происходит: «за выгодой в погоне», в вечной суете, когда некогда остановиться и задуматься, так ли мы живем. О том, что человек, дитя природы, далек от нее, несмотря на то, что видит «лунный свет волны», слышит «дикий стон ветра», красоту цветов… Но все, что окружает человека, проходит где-то стороной, и в вечной суете мы не видим, не чувствуем своей связи с природой…
- Как это называет лирический герой?
Он называет это «жутью», то есть чувствует неудовлетворенность от жизни.
- Почему так происходит, почему такое большое количество людей ощущает подобную пустоту и неудовлетворенность?
Проблема лежит в лихорадочном современном темпе жизни, в том, что человек много времени отдает на приобретение материального – зацикливается на материальных достижениях и благоустройстве внешнего пространства, забывая о «благоустройстве» своей души.
Поэт Уильям Вордсворт написал эти строчки в начале 18 века, вроде бы не такого уж и суетного века.. . Но уже тогда человек задумывался о том, что что-то не всегда «так» в его жизни, за суетой что-то недополучает человек… Что тогда говорить о сегодняшнем дне?! О таком дне, когда все по списку, по пунктам, и мы ставим галочки и плюсики у записей тех дел, которые выполнили: куда-то сходили, что-то принесли, что-то прочитали, сыграли, разгадали, помыли, послушали, посетили, повисели в телефоне или нет, не так – зависли там…
Но… при всем этом ощутили не что иное, как скуку…. Она нам надоела, она нам ненавистна… И так проходит еще день, и еще, и еще… И назавтра мы напридумаем себе ещё кучу дел… И снова галочки, плюсики… Суета сует…
Мы довольствуемся тем, что нас развлекает, тем, что время чем-то занято, вместо того чтобы увлекаться чем-то приносящим глубокое удовлетворение.
Очень легко потеряться в вещном, материальном мире и не уделять времени душе. Жизнь стала мультимедийной, многоплановой, многоцелевой фантасмагорией!
И вдруг задумаешься… Тишины, хочется тишины – вне и внутри, той тишины, которая придаст жизни смысл и глубину. Реально ли установить связь с душой и ощутить гармонию внутри?
Думаю, что стОит иногда остановиться, сделать перерыв в своей загруженной жизни и просто помолчать… Но помолчать не пассивно, а активно… И в этой тишине одновременно послушать и поговорить со своей Высшей силой, что развивает огромное чувство приятия, смирения и веры.
Что можно в этой связи сделать? Можно почитать стихи, берущие за душу, притягивающие своей душевностью и трогательностью. Они обострят наши чувства, наполнят душу теплом и надеждой, отогреют душу... А можно посмотреть картины художников, они помогут отвлечься от повседневности, позволят задуматься о смысле жизни, понять что-то для себя, ощутить тишину и покой.
Вот именно поэтому и нужно говорить об искусстве…

Искусство — это не только приятные впечатления. Оно пробуждает в нас полную гамму чувств.
Советы о том, как разговаривать об искусстве
Понимаю, говорить о том, в чём не разбираешься, — дело сложное, но есть подсказки, в том числе и в интернет-источниках, благодаря которым вы сможете постигать истины и обсуждать искусство. И самое главное здесь – научиться видеть, тогда вы сможете и понять, и почувствовать…

Ну а советы – вот они…
1.Обсуждайте темы и сюжеты
Есть в искусстве темы, которые мы называем вечными – любовь и ненависть, жизнь и смерть, отцы и дети, добро и зло, патриотизм… Что до сюжетов... Большая часть картин, созданных до XX века, посвящена одним и тем же сюжетам. Поэтому разговор о них не вызовет, думаю, затруднений.
Напомню только … Сюжет – это форма. Это одушевленный или неодушевленный материальный предмет, один или несколько, который изображен в произведении. Возьмём картину Б.Кустодиева «Утро» (Тема – мать и дитя. Сюжет – мама купает малыша. А уж далее – содержание картины– автор показывает, с какой нежностью и заботой мать купает своего ребёнка и т.д. И ваше впечатление.)
Или картина художницы-импрессиониста Мэри Кассат «Мать и дитя» » (Тема та же самая – мать и дитя. Сюжет – мама успокаивает малыша после принятия ванны перед сном. Содержание картины– автор показывает, с какой нежностью и заботой мать относится к ребёнку, пытается лаской и вниманием успокоить и т.д.)
2.Интерпретируйте символы
В искусстве, особенно классическом, ничего не бывает просто так. Каждая деталь несёт свою символическую нагрузку. Есть символы универсальные: они не менялись веками и характерны для большинства культур. И не забывайте о том, что большинство символов варьируется в зависимости от страны или периода.
3.Определяйте стиль картины по ярким характеристикам
Стиль картины — очень важная штука, позволяющая мысленно вписать полотно в контекст эпохи и сориентироваться, с какими работами его сравнить. И вот здесь помните о том, что ключевых стилей не так уж и много. Мы помним, что есть искусство Византии, романика, готика, ренессанс, барокко, классицизм, рококо, романтизм, реализм, импрессионизм и течения в искусстве XX века — вот, пожалуй, и весь набор.
4.Делитесь своими впечатлениями
Искусство создано для переживаний. Когда какая-то картина волнует вас настолько, что вы хотите поделиться своими чувствами, — делайте это немедленно. В идеальной вселенной от встречи с прекрасным у людей учащается сердцебиение и кружится голова (так называемый синдром Стендаля). И если подобное происходит и с вами, вы на верном пути…
Ну а если искусство пока не производит на вас такого впечатления, делитесь любыми ассоциациями, ощущениями и мыслями, на которые наталкивают картины. Ошибиться здесь невозможно, потому что сколько людей, столько и впечатлений, мнений, оценок.
Что делать, когда полотна не вызывают решительно никакого отклика? Упражняйтесь! Учитесь чувствовать, а для этого нужно учиться видеть.
5.Рассуждайте о технике исполнения
Техника исполнения — это беспроигрышная тема. Можно описывать буквально всё, что вы видите. Главное — научиться замечать детали. С точки зрения техники можно обсуждать цвет, свет, композицию и особенности мазка. И на это у вас тоже непременно будет своё мнение, особенное и, возможно, отличающееся от других.
6.Не бойтесь спорить
Страшный секрет искусствоведов: истины нет нигде или почти нигде. Понятно, что не стоит злоупотреблять и откровенно смешивать кислое с пресным, поэтому знание символов и художественных стилей лишним не будет.
7.Не обесценивайте и XX век
Большинству людей нравится, когда всё понятно, красиво и желательно с голыми женщинами, а «Чёрный квадрат» или картины Пита Мондриана и Марка Ротко они считают мазнёй. Это удобная позиция, но она сразу выдаёт в вас начинающего (незнающего).
Маленькое наблюдение: чем больше вы погружаетесь в историю искусств, тем проще вам будет принять живопись последнего столетия. Не каждый готов её полюбить, но не торопитесь говорить «Я тоже так могу». Чтобы полюбить - этому нужно тоже учиться.
8.Ориентируйтесь в современном искусстве
Хотя бы на уровне терминологии. Акционизм, хеппенинг, перформанс — почитайте, вам понравится, думаю, хотя бы в плане информации.
Если честно, то скажу, что современное искусство тоже бывает разным. Главный секрет его восприятия состоит в том, что не стОит идти на первую попавшуюся выставку без подготовки. Нужно почитать и понять, для вас ли это всё.
Есть искусство, призванное вызвать шоковые эмоции, вплоть до ужаса и отвращения. Есть и такое, что вызывает только восхищение мастерством художника. Если к первому вы ещё не готовы, стоит узнать об этом заранее и не мучить себя понапрасну.
9.Будьте в курсе крупных событий и готовьтесь к ним
Посещайте выставки, музеи… Узнавайте новое. Нет времени ходить – есть виртуальные.
10.Задавайте вопросы (даже глупые)
Лучший способ развивать любопытство – это неустанно задавать вопросы о том, что видите, как понимаете, что чувствуете.

УРОК №2
ПОГОВОРИМ О ЦВЕТЕ В ИСКУССТВЕ

Если вы ждёте, что на этих страничках вам непременно будут даваться точные термины, объяснения понятий, то вы ошибаетесь. Читая эти странички-размышления, вы сами уловите по капелькам вкус, цвет и запах изображаемого, постигнете в полной мере особенности стиля и сами поймёте и выявите то, что характерно для данного направления искусство с таким магическим названием -импрессионизм. Итак, в дорогу!

Однажды утром у одного из нас
Закончилась чёрная краска;
Так зародился импрессионизм.
Пьер Огюст Ренуар

Вот так Ренуар объяснил происхождение импрессионизма.
Художники- импрессионисты не ставили своей целью чёткое изображение действительности. Они передавали личное впечатление от того, что увидели, поняли, почувствовали в определённый момент.
Игра света и движение воздуха, отказ от чёрного и белого… И на самом деле эти цвета не встречаются в природе в чистом виде.
Картины импрессионистов нужно рассматривать на расстоянии, чтобы восприятие изображаемого (и цвета в том числе) было понятным.
Короткие мазки… Это придавало некое движение картине. Главное – показать красоту момента и свои эмоции от увиденного. Художники даже не всегда пользовались палитрой, они выдавливали из тюбиков краску сразу на полотно. Вместо чёткого контура, прорисовки – мелкие мазки.
Чтобы изобразить этот единственный момент, художники писали именно на пленэре, то есть непосредственно с натуры, а не на основе эскизов.
Совсем не используя чёрный, они замечали цвета и оттенки, обычно невидимые. Тени тоже получались цветные. И вся живопись казалась какой-то светлой, полупрозрачной, особенно трепетной. Художественный метод импрессионистов состоял в разложении сложных тонов на составляющие их чистые цвета спектра.
Для того, чтобы передать изменения цвета предмета, мастера живописи использовали цвета, которые взаимно усиливали друг друга: зелёный и красный, фиолетовый и жёлтый, голубой и оранжевый. Это вроде бы контрастные тона, но получался некий не особо резкий контраст, последовательно переходящий из одного тона в другой. И тогда если смотреть на мнимый белый, он вдруг оказывался зеленоватым.
Спроси любого человека, будь то взрослый или ребёнок, о том, какого цвета земля, он, не задумываясь, скажет вам: зелёная. Но так ли это? У импрессионистов она может быть фиолетовой, сиреневой, голубой, даже розовой или яркой оранжевой. Почему? А всё по той же причине – в данный момент они её увидели такой. Получается, что импрессионизм – это искусство момента? Пожалуй, так и есть. Импрессионисты пишут не то, что знают с пелёнок, а то, что видят.
Основная черта картин импрессионистов – эффект живого мерцания красок. Полотна импрессионистов благодаря интересным мерцающим цветовым частичкам уподобляются переливающейся драгоценной мозаике. Все цвета радуги можно найти в их картинах, но никак не чистый белый или чёрный., не серый, не коричневый в чистом виде, не белый. И даже тени цветные, как на холстах К.Моне с одноименным названием «Стога».
Вы спросите, а что же тогда делается для создания перспективы? Оно создаётся благодаря уменьшению интенсивности цвета по мере удаления от первого плана, а также благодаря нанесению приглушённых тонов. И здесь мы можем говорить о неком виртуозном владении цветом. Возьмём такие полотна в этой связи, чтобы увидеть эти нюансы видения: О.Ренуара «Качели» и увидим игру света, К. Моне «Терраса в Сент -Адресс» и ощутим порывы ветра, К.Писсарро «Оперный проезд. Эффект снега» и увидим этот падающий снег, Э.Мане «Скачки в Лоншане» и почувствуем бег лошадей…
Рассмотрите все указанные мною полотна и постарайтесь увидеть эту игру света – пока просто увидеть и почувствовать эти мгновения…

Всё, о чём шла речь выше, говорит о том, что импрессионизм совершил переворот в живописи, и в первую очередь это революция цвета, его необыкновенные превращения через восприятие и ощущения художников, передача цветовых гамм, нюансов, мелочей. Отсюда и особое послевкусие от увиденного, освобождение от обыденности, скуки… И как итог от увиденных полотен –одни восхищаются, другие протестуют, но ни третьи, ни последующие созерцатели прекрасного – никак не игнорируют. Вот такое оно, искусство импрессионизма…

УРОК №3
«НОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ВОЛШЕБНЫМ ФОНАРЁМ ИСКУССТВА»
или
ОБ ЭФФЕКТЕ МГНОВЕНИЯ В ЛИРИКЕ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Назначение поэта – быть соединительным звеном между
разрозненными частями мира и человеческими душами.
Под новизною я понимаю не новые предметы, а новое
их освещение волшебным фонарем искусства.
А.Фет

Изначально термин «импрессионизм» носил несколько пренебрежительный характер, таким же было и отношение к художникам, ведь считалось, что они позволили себе писать в какой-то «небрежной» манере, что, разумеется, было ново.
Напомню о том, что пейзажи и сцены из городской жизни, как основные в данном течении, писались «на пленэре», т.е. непосредственно с натуры, никаких там эскизов или подготовительных набросков. Главное – эффект мгновения.
Скажу и о том, что импрессионизм не поднимал философские проблемы и даже не пытался проникать под цветную поверхность будничности. Вместо этого художники сосредотачивались на поверхностности, текучести мгновения, настроения, на особом освещении или угле зрения. Также скажу и о том, что картины импрессионистов не затрагивали и социальные проблемы.
Импрессионизм выразил стремление к обновлению художественного языка и разрыву с традицией, это был своего рода протест против кропотливой техники мастеров классической школы. Помните, как у Маяковского: «Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды…». Для импрессионистов это неприемлемо.

Все виды искусства, как вы знаете, связаны между собой. И искусство слова, и искусство звука не могли не «заразиться» новыми идеями, не могли остаться в стороне. То есть стОит говорить о том, что в качестве особого стиля импрессионизм вошел и в художественную литературу, и произошло это в конце XIX века. Его открывали для себя писатели , далекие друг от друга по убеждениям и складу, но сходные в желании совершенствовать слово.
Что же мог дать импрессионизм именно тем, кто принадлежал к плеяде МАСТЕРОВ СЛОВА, то есть к писателям?
Писатель получал возможность вести повествование через такие детали, которые были схвачены наугад, но которые внутренне совпадали с его мыслью. Каждая такая деталь, «крупинка», «соринка», сочетаясь с другими, могла косвенно указывать на более глубокий смысл, и она же могла придать произведению необычайную яркость и свежесть. Художники-импрессионисты помогли увидеть особый мир света, заставили зрителя смотреть на мир другими глазами, почувствовать и увидеть это мир по-новому. И эту «помощь» также приняли писатели.
На первый взгляд, импрессионизм не вносил глобальных перемен в структуру художественного образа, не ломались традиционные художественные приёмы, не происходило официального перехода (были, мол, «реалисты», а стали «импрессионисты»), но присутствие духа этого течения (стиля, направления, манеры) было ощутимо.
Так, родоначальниками «психологического импрессионизма» в литературе принято считать братьев Ж. и Э. Гонкуров: «Мы были первыми поэтами нервов, чувствительнее и восприимчивее других, вибрирующие тоньше, быстрее, отзывчивее, и лучшими ценителями незаметных ощущений… Мы всегда умели обнаружить тончайшую и сокровенную сущность вещей, легкий аромат, источаемый ими».
Вот видите, как сами о себе говорили те, кто использовал элементы нового стиля в своём творчестве… Собственно, в этих словах мы увидели и суть того, что называется «импрессионизм в литературе»…
Отличительным признаком импрессионизма в литературе стало отсутствие какой-либо заранее принятой формы. Главное - свежо запечатлеть мимолетное впечатление от быстро текущей, постоянно меняющейся жизни. Эффект мгновения (почти как у Гёте в «Фаусте»: «Остановись, мгновенье, - ты прекрасно!»)
Главным для художников стала система: предмет – воздух – солнце, то есть воспроизвести не только предметы, но и окружающую их атмосферу, мерцание, феерию света, изменчивость цвета в бликах солнца, танец воздушной дымки, проникновение внутрь мерцания и трепета, чередование света и тени, причудливую игру солнечных бликов на самых обычных предметах. Подобное нашло своё отражение, воплощение особенно в лирике.
Теоретические постулаты, определяющие импрессионистическое творчество в литературе, сформулировал Малларме, французский поэт. Он определил новую поэтику так: «Нужно рисовать не вещь, а производимый ею эффект. Стихотворение должно состоять не из слов, а из намерений. Слова стушевываются перед впечатлением». Импрессионизм многие и называют искусством впечатлений.
А. Фет дает удивительную строку, подтверждающую суть творчества: «То ласточка мелькнет, то длинная ресница». Здесь и душевные связи, и ассоциации, и связь во времени, и связь человека и природы, и быстротечность жизни, и впечатление от мгновения, и некая расплывчатость, размытость, мерцание…
Именно Афанасию Фету принадлежат слова: «Назначение поэта – быть соединительным звеном между разрозненными частями мира и человеческими душами. Под новизною я понимаю не новые предметы, а новое их освещение волшебным фонарем искусства».
Итак, думаю, пришла пора провести аналогии между изобразительным искусством и искусством слова именно в свете «нового освещения волшебным фонарём искусства» (извиняюсь за тавтологию…)
Познакомимся со стихотворением А.Фета «Свеж и душист твой роскошный…»,
в котором поэт развивает одну тему, повторяя все время одну и ту же фразу:

Свеж и душист твой роскошный венок,
Всех в нем цветов благовония слышны,
Кудри твои так обильны и пышны,
Свеж и душист твой роскошный венок.

Свеж и душист твой роскошный венок,
Ясного взора губительна сила,-
Нет, я не верю, чтоб ты не любила:
Свеж и душист твой роскошный венок.

Свеж и душист твой роскошный венок,
Счастию сердце легко предается:
Мне близ тебя хорошо и поется.
Свеж и душист твой роскошный венок.
1847г.

Стихотворение напоминает гимн, а тема красоты сливается воедино с темой любви, к которой впоследствии ещё присоединится и тема творчества.
- В каких строчках лирический герой говорит о красоте?
Он видит «роскошный венок» на голове возлюбленной, восхищается её пышными кудрями, видит «ясный взор», который таит в себе магическую «губительную силу». Именно это всё и оказало влияние на зарождение любви лирического героя.
- Где же красота и любовь сливаются воедино?
Восхищаясь красотой своей возлюбленной, лирический герой, не скрывая своих чувств, признаётся в любви. И это чувство сильное, поверить в отсутствие взаимности он не хочет и не может:
Нет, я не верю, чтоб ты не любила..
Стихотворение «Свеж и душист твой роскошный венок…» музыкально: и этот принцип музыкальности работает на содержательном уровне:
Мне близ тебя хорошо и поется, -
признается лирический герой.
На композиционном и звуковом уровнях музыкальность также присутствует. На композиционном – это рефрен, повтор первой строки. Также речь идёт о кольцевой композиции. На звуковом – использование такого средства, как аллитерация (с-ш -ц), а также характерен особый ритм, и хочется петь это стихотворение. Фет считал музыку высшим видом искусства, поэтому, наверно, и свои стихи он доводил до музыкального звучания.
- Что же говорит о принадлежности этого лирического текста к такому направлению, как импрессионизм?
Можно обратить внимание на то, что при описании возлюбленной лирического героя читатель не уловит четких штрихов, нет ясно прорисованных контуров и деталей. А те «крупинки», которые мы увидели («роскошный венок», «ясный взор») придают образу особую яркость и роскошь.
-Как раскрыта тема творчества?
Строка «мне близ тебя хорошо и поется» свидетельствует о том, что возлюбленная – муза лирического героя, которая вдохновила на написание этих строк.
Стихотворение навеяно воспоминаниями о весне и солнце, о запахе цветов и молодости. Всё оно нежное, воздушное, прозрачное…
Сравнить это стихотворение А. Фета можно с картиной «Собирание цветов» Пьера Огюста Ренуара. Почему? Наверно, потому, что их связывает то же ощущение весны, молодости, легкости. Те же образы – молодого человека и его возлюбленной, конечно же, то же ощущение взаимосвязи человека и природы, их единения, такое же впечатление прозрачности и дымки на картине Ренуара, как и в стихотворении Фета.
Молодой человек, срывая цветок, пытается что-то объяснить даме, о чём свидетельствует его жест – упёртая в бок рука.
Те же пастельные тона, что и у Фета, похожие нечёткие мазки (У Фета - «роскошный венок», но в чём его роскошь, нет описания, «благовоние цветов» - без конкретного запаха или схожести с чем-либо. Ренуар предлагает зрителю розоватые, голубоватые и неяркие голубые, но все они предстают яркими в плане ощущения). Солнце, свет, дыхание жизни – это объединяет полотно художника и лирическое произведение поэта. Черты импрессионизма, думаю налицо. Художники (слова и кисти) поймали миг, почувствовали его и позволили читателю и зрителю увидеть и ощутить всю прелесть этого мгновения. Мир меняется ежеминутно, эти перемены нужно успеть увидеть, поэтому художник не успевает уловить чёткость образов, но красоту удивительного мира и состояние человеческой души удаётся выразить.

Подобные параллели вы можете провести и со стихотворение К.Бальмонта «Неясная радуга» и картиной А.Куинджи «Радуга».
Миг, который увидел Бальмонт, прекрасен. Радуга, долина, облако, цветы, море.. Вроде бы реально зримые образы. Но всё это только одна лирическая эмоция.
Бальмонт считал, что слово не орудие идеи, а самоценный музыкальный феномен. Идея в стихах, конечно, есть, но не в ней суть, суть именно в этой лирической эмоции. И уже тогда всё стихотворение превращается в символ. Александр Блок говорил об этом так: «Нужно полюбить явления, кроме их идей».
Читаем стихотворение Константина Бальмонта:
Неясная радуга. Звезда отдаленная.
Долина и облако. И грусть неизбежная.
Легенда о счастии, борьбой возмущенная.
Лазурь непонятная, немая, безбрежная.

Зарница неверная. Печаль многострунная.
Цветы нерасцветшие. Волненье бесцельное.
Мечта заповедная, туманная, лунная.
И море бессонное, как сон - беспредельное.

Виденья прозрачные и призрачно-нежные.
Стыдливого ангела признанья несмелые.
Стремление к дальнему. Поля многоснежные,
Застывшие, мертвые,- и белые, белые.
«Неясная радуга»
1897г.
- О чём же хотел сказать лирический герой, запечатлев увиденное мгновение (именно мгновение, потому что радуга может исчезнуть тоже мгновенно)? Как же «перевести» его идею?
Неясная радуга в этом стихотворении Бальмонта – образ-символ чего-то светлого, грустного, не очень понятного, зыбкого. В более поздних произведениях радуга (этот образ встретим у поэта не менее, чем в 60-ти поэтических текстах) окрашена будет в яркие краски, появится многоцветное сияние. В этом же стихотворении подобного нет, здесь она «неясная».
Это видение необычно, поэтому стихотворение было понято современниками не сразу (над стихотворениями Бальмонта вообще много глумились, создавали пародии).
- Можем ли мы говорить о том, что мир, который здесь изображён, нереальный?
Да, это так, мир, изображённый в стихотворении, реальным нельзя назвать, потому что поэт создает такую картину, где запечатлены одновременно и радуга в ночном небе, и «звезда отдалённая», и ночные зарницы («зарница неверная»), и бесконечное море («море бессонное»), и заснеженные поля («многоснежные»).
Предикативность «ослаблена».
(Справка:
Предикативность – это грамматическая категория, формирующая основную единицу синтаксиса - предложение, устанавливая соотнесенность сообщаемого с действительностью. Сообщаемое всегда предстает как реально осуществляющееся во времени (настоящем, прошедшем или будущем) или же мыслится в плане ирреальности (как возможное, желаемое, должное или требуемое).
В этом пейзаже соседствуют несовместимые друг с другом реалии, даже взаимоисключающие друг друга, как то радуга и звёзды. Но не в э том суть. Лирический герой Бальмонта стремится раствориться в мироздании, показать изменчивость мира, мимолетность чувств, которые появляются от увиденного и могут исчезнуть и появиться другие, так как в следующий миг он увидит иную картину.. . Такие вот ощущения лучше всего и передаются именно техникой импрессионизма. Впечатления ценны в своей неясности, они такие же неясные, как и радуга. Их объединяет не логика, а ассоциации, которые рождаются и исчезают (заметьте: характерно для импрессионизма). Смысл поэзии в фиксации мельчайших ощущений во всем богатстве их оттенков и нюансов.
И ещё можно вспомнить у К.Бальмонта:
Я не знаю мудрости, годной для других.
Только мимолётности я влагаю в стих,
Только в мимолётности вижу я миры,
Полные изменчивой, радужной игры…
Вот он, импрессионизм поэта Бальмонта. Творчество становится глубоко индивидуализированным процессом, поскольку важным в таком импрессионизме является именно воспринимающее окружающую действительность сознание автора, именно этого автора, ибо у другого будет и видение другим. Весь мир заключается в душе поэта и отражается в ней («Моя душа — глухой всебожный храм», -писал К.Бальмонт).
Хочется отметить, что данное стихотворение Бальмонта схоже со стихотворением Фета «Шёпот, робкое дыханье…» (одна интонация, одно настроение , а то, что глагольные формы заменены назывными предложениями, свидетельствует о «философии» именно мгновения, неповторимого и безвозвратного).

«Проиллюстрировать» это стихотворение К. Бальмонта можно картиной «Радуга» русского художника-импрессиониста Архипа Куинджи.
Автор изображает обычный пейзаж, но тоже в необычной манере. Ему удалось совершенно простые вещи сделать особенными. Мы видим широкую степь с извилистой дорогой, бегущей вдаль. Изумрудное разнотравье равнины только что осветилось первыми лучами солнца, которые смогли пробиться сквозь страшные грозовые тучи. И уже зритель чувствует свежесть, оставшуюся после проливного дождя. И тёмное небо расступилось и явило миру прекрасную разноцветную радугу, которая в виде воздушного мостика соединяет одну часть неба с другой. Что это? Иллюзия или реальность? Ощущение восторга, восхищения, воодушевления. Хочется любоваться красотой природы бесконечно. Небо занимает большую часть картины. Возможно, таким образом показывая этот миг, автор побуждает зрителя задуматься о таинственности мироздания и секретах Вселенной.
Передний план занимает зелёная равнина, на заднем плане она плавно переходит в жёлтую, залитую солнцем. И уже начинает казаться (из-за возвышенностей), что это не равнина, а огромные стога сена. Деревья, кусты, травы разноцветье (цвет травы то зелёный, то пожелтевший от солнца).
Пейзаж присущ явно импрессионисту. И хотя Куинджи не следовал слепо всем законам классического импрессионизма, но можно заметить его увлечение передачей световоздушной среды различными способами. В своих работах он поэтому использует прерывистые мазки, сочетание различных цветов, плавный переход одного цвета в другой…

Вот так мы внимательно подошли к произведениям импрессионистов – мастерам живописи и художникам слова. Проанализированные нами стихотворения и полотна позволяют выявить следующее: основными чертами импрессионизма в поэзии и изобразительном искусстве являются музыкальность, красочность, отсутствие законченного сюжета, присутствие множества символов и намеков, размытость и прозрачность...
… Говорить можно, кажется, бесконечно… И возвращаясь, возможно, в следующий раз и к этим стихам, и к этим картинам, мы можем их увидеть в ином ракурсе… И тогда уже все, о чём шла речь здесь, покажется нам немного странным или непонятным, потому что завтра будет другое настроение, мелькнёт другой миг нашей жизни, а значит- иное видение, иные чувства и ощущения… И это нормально…