

КАТЕГОРИЯ «ВРЕМЯ» И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИСКУССТВА (НА ПРИМЕРЕ ЦИКЛА «ВРЕМЕНА ГОДА»)

Чемерзаев Д.

Одинцовский район МО, АНО «Гимназия Жуковка», 7 класс

*Научный руководитель: Синявина Н.В., Преподаватель МХК, АНО «Гимназия Жуковка»,
Одинцовского района Московской области, кандидат культурологии*

Актуальность исследования

Изучение времени – тема интересная и многогранная, ей посвящено множество трудов. Проблемой течения времени занимаются как физики, так и философы. Но до сих пор многое остается неясным для науки, так что в этой области человеку предстоит сделать еще много интересных открытий.

Психология восприятия времени – одна из наиболее интересных и малоизученных тем. Многие философы и психологи считают, что время – это субъективное понятие. Часы, минуты и секунды были созданы человеком лишь для удобства организации своих дел. В действительности подобное деление не имеет никакого значения для нашего внутреннего мира. Время течет для нас совершенно по-разному, в зависимости от внутреннего состояния, от возраста.

Тема времен года всегда была популярна в искусстве. Объясняется это несколькими факторами.

Во-первых, она давала возможность средствами данного конкретного искусства запечатлеть события и дела, наиболее характерные для того или иного времени года. Во-вторых, она всегда наделялась определенным философским смыслом: смена времен года рассматривалась в аспекте смены периодов человеческой жизни.

На примере некоторых произведений искусства мы рассмотрим это в нашей работе.

Цель исследования: проанализировать категорию «время» и особенности подходов к ее трактовке в разные историко-культурные периоды.

Задачи исследования:

– изучить пространственно-временные категории и их историческую трактовку;

– проанализировать причины интереса представителей художественной культуры к категории «время»;

– сравнить особенности композиционного построения и языка символов в циклах «Времена года» Н. Пуссена и Ф. Буше;

– рассмотреть циклы «Времена года» в творчестве А. Вивальди, Й. Гайдна и П.И. Чайковского и определить характерные черты музыкального текста указанных авторов.

Объект исследования: специфичность трактовки понятия «время» различными историко-культурными эпохами и видами художественной культуры.

Гипотеза исследования: время как одна из основополагающих категорий картины мира не всегда обладает объективной сущностью

Предмет исследования: категория «время» как один из основных элементов мировоззрения

Во время подготовки проекта использовались следующие **методы:**

– систематизация собранного материала;

– сравнительный анализ, который помогал проследить изменение отношения к категории «время» от одной исторической эпохи к другой, а также способствовал выявлению особенностей переживания времени в художественных произведениях.

Пространственно-временные категории и их историческая трактовка

Категория «Время» и ее историческая трактовка

Время, как и пространство, выступает неотъемлемой частью мировоззрения человека. Пространственно-временные категории подвержены изменениям, по которым можно судить об изменении мироощущения человека и общества в целом. Течение времени взаимосвязано с характерными чертами конкретной историко-культурной эпохи. Так, в эпоху Средневековья, особенно в его ранний период, когда католическая церковь декларировала главенство духовного над телесным, европейцы не праздновали день рождения, поскольку он, при подобном подходе к жизни, был не важен. Однако всегда отмечали день смерти, ибо в этот день душа освобождалась от телесной оболочки и переходила в вечную жизнь.

Различные эпохи демонстрируют и разные инструменты для измерения времени: в Месопотамии и Древнем Египте появляются солнечные часы, в Древней Греции – клепсидра (водяные часы), лишь в XIV в. в крупных европейских городах башню ратуши начинают украшать привычные нам часы (однако у них была только часовая

стрелка). Но только в последующие века, когда происходит ускорение темпа жизни, циферблат «обзаводится» минутной и секундной стрелками.

Временные отношения выражаются посредством:

- отсчета времени, измеряемого при помощи равномерного движения того или иного объекта, например стрелки часов;
- отражения времени в соответствии с общими для всех людей явлениями: временами года, количеством прожитых лет и т.д.;
- субъективного времени, т.е. субъективного переживания длительности событий в зависимости от их значимости и эмоциональной окрашенности.

В природе всё движется и постоянно изменяется.

Наблюдатель, находящийся в средних широтах на Земле видит день и знает, что несколько часов назад была ночь. Из своего опыта он делает логичное заключение, что по прошествии нескольких часов ночь наступит снова. Отсюда он делает вывод о периодичности происходящих событий, и что они существуют во времени. Также для него периодически существуют во времени лето и весна, зима и осень. Но если этого наблюдателя поместить в космический корабль, летящий по орбите вокруг Солнца, то смены дня и ночи он наблюдать не будет. День у него всегда будет со стороны корабля, обращённой к Солнцу, и ночь на противоположной стороне. Периодичность в таком случае пропадает.

Находясь на экваторе Земли, наблюдатель не сможет определить смены времен года. На экваторе их нет. Отсюда следует, что периодичность смены дня и ночи, а так же времён года не могут служить подтверждением объективно существующего времени.

Очень убедительным подтверждением существования абсолютного времени является звук. Он существует продолжительно, от возникновения до угасания. Из чего делается вывод, что звук существует во времени. Появляется звук при вибрации вещества (струна и тому подобное) и распространяется в волновых колебаниях воздуха.

На ближайшей соседке Земли, Луне нет воздуха, нет там и звука. Звук нет нигде во Вселенной. Поэтому, услышав звук, в воздухе находясь на Земле, делать вывод, что звук существует во времени логично, но субъективно.

Общеизвестно, что всё живое на Земле живёт и развивается во времени. Всё имеет своё начало и конец. Зерно, посаженное в землю, прорастает и развивается. За какой промежуток времени росток достиг своей зрелости? Природа не ставит так вопрос.

Всё живое растёт и развивается, соотносясь с законами живой природы.

Ричард Фейнман (1918-1988), американский физик-теоретик, один из основателей квантовой электродинамики придерживался определения: время – это просто часы.

«Московское время 12 часов, – слышим мы по радио, – в Новосибирске 16 часов, во Владивостоке 19». У японцев в Токио разница с Москвой всего пять часов. Им так удобнее. Что же это за такое абсолютное понятие Время, с которым можно так вольно обращаться?

Возникновение бытового времени в сознании человека уходит в глубь веков, с ним удобно, и человечество всегда старалось держать его под контролем. Изобретали и строили всевозможные приборы: солнечные, водяные и песочные часы, маятниковые часы с гирей. Изобрели пружинные часы, хронометр, секундомер и, наконец, электронные и атомные часы. И все они заменяют нам то, чего нет в природе. На Руси не было понятия времени. Говорили так: встретимся на два лаптя. Это когда твоя тень будет равна длине двух твоих лаптей. Причём у людей разного роста и длина лаптя разная, но пропорциональна его росту. Получалось довольно точно, но лишь в солнечную погоду.

Таким образом, время существует всегда и везде. Созданное человеческим разумом время обступает нас со всех сторон: в повседневной жизни, в науке, искусстве, философии.

Тема времени в произведениях искусства

Тема времен года всегда была популярна в искусстве. Объясняется это несколькими факторами.

Во-первых, она давала возможность средствами данного конкретного искусства запечатлеть события и дела, наиболее характерные для того или иного времени года. Во-вторых, она всегда наделялась определенным философским смыслом: смена времен года рассматривалась в аспекте смены периодов человеческой жизни, и в таком аспекте весна, то есть пробуждение природных сил, олицетворяла начало и символизировала юность, а зима – конец пути – старость. Причем, жизнь, по аналогии с годом, могла делиться на четыре периода (справедливости ради, необходимо сказать, что такое деление жизни по популярности у художников уступает более распространенному делению на три стадии: юность – зрелость – старость), а также – опять-таки по аналогии с делением года на двенадцать месяцев – на двенадцать периодов (каждый, как считалось, по шесть лет).

Если говорить об изобразительных искусствах, то времена года, точнее деятельность, характерная для данного месяца работы (главным образом сельскохозяйственный труд), изображались в самых разных жанрах – от скульптуры (в порталах готических соборов, как, например, в Сен Дени, где запечатлены все двенадцать месяцев) до графики. Из книжных иллюстраций на эту тему наиболее известен «Роскошный часослов герцога Беррийского» (1415–1416), где двенадцать миниатюр иллюстрируют сцены сельскохозяйственных дел, характерных для того или иного времени года.

Замечательный цикл времен года представляет собой серия фресок в Салоне Месяцев в Палаццо Скифанойя, в замке герцогов д'Эсте в Ферраре, созданных Франческо дель Косса и Косме (Козимо) Тура (1456–1470). Фреска каждого месяца, делится на три регистра, соответствующие трем разным образным системам. Так, в среднем регистре фрески каждого месяца помещен соответствующий знак зодиака. С каждым знаком соседствуют три астрологические фигуры. Например, в «Марте» рядом с Козерогом изображены паж с обручем и стрелой в руках, сидящая женщина в красном облачении и мужчина в разодранной одежде; в «Апреле» – Телец, молодая женщина с ребенком, сидящий обнаженный юноша с ключом в руках и старик рядом с белой лошастью.

Поскольку совершенно очевидно, что все эти фигуры что-то значат, были предприняты попытки истолковать их. Высказывалось предположение, что они являются аллегорическими обозначениями еще более дробного деления года – декад месяцев.

Особняком стоит знаменитая картина Сандро Боттичелли «Весна» («La Primavera») (или «Царство Флоры»; 1477 – 1478; Флоренция, галерея Уффици). Посреди цветущего луга стоит Венера. Она представлена здесь иначе, чем это делали античные мастера: она изображена в виде нарядной девушки. Склоненные над ней ветви деревьев образуют нечто вроде триумфальной арки. Над ней парит амур с луком и стрелой. Его глаза завязаны, что символизирует слепоту любви. Крайняя левая фигура на картине – Меркурий (о смысле его присутствия в этой сцене можно высказывать лишь предположения; одно из них состоит в том, что он, устремив взгляд вверх, рассеивает своим кадуцеем облака). Между Венерой и Меркурием группа из трех граций – образ, ставший хрестоматийным. Флора, древняя (но при этом всегда остающаяся юной) итальянская богиня цветов, по имени которой картина получила свое второе название, изображена справа.

Примечательна живописная трактовка ее истории Боттичелли: греческой богиней цветов была Хлорида, вышедшая замуж за Зефира, западного весеннего ветра, который породил цветы. Римляне называли ее Флорой.

В поэме Лукреция «О природе вещей» (5:756 – 739) повествуется о том, как Флора весной последовала за Зефиром, усыпая свой путь цветами. Боттичелли, однако, почерпнул идеи для изображения Флоры из другого источника – из «Фаст» (5: 193 – 214) Овидия, в которых повествуется о Хлориде, спасавшейся бегством от преследовавшего ее Зефира. Когда же Зефир все же настиг Хлориду, и завладел ею, с ее губ посыпались цветы, и она превратилась во Флору. Именно этот момент изобразил Боттичелли, показав двух богинь вместе: Хлориду, из уст которой сыплется цветы, и Флору, которая их сама рассыпает.

История же музыки знает четыре знаменитых интерпретации темы времен года. Эти произведения так и называются – «Времена года». Это цикл концертов Вивальди, оратория Гайдна (1801), цикл фортепьянных пьес П.И. Чайковского (1876), балет А.К. Глазунова (1899).

Пейзажный жанр и категория «время»

Цикл «Времена года» в трактовке классицизма Н. Пуссен

В XVII столетии изображение природы в виде реалистического пейзажа переживает бурное развитие в искусстве Голландии, и, казалось бы, там и следует ожидать появления новых серий сезонов. Однако этого не происходит. Тема остается популярной в графике, прикладных искусствах и интерьерных декорациях, но не в станковой живописи. Только зимние пейзажи с развлечениями на льду в качестве эмблемы сезона сохраняют популярность, а в целом художники сосредоточены на живописных задачах воплощения пейзажного образа, а не на его изменениях во времени.

Самое значительное произведение на интересующую нас тему в XVII в. создал великий французский живописец Никола Пуссен. Над циклом «Времена года» художник работал в 1660–1664 гг. и закончил его незадолго до смерти, что невольно провоцирует рассматривать цикл как своеобразное «духовное завещание». (Парадоксально, но итогом творчества художника-классициста стала серия пейзажей!) В четырех монументальных полотнах художник соединил пейзажные мотивы с библейскими сюжетами. «Весна», безгрешное детство человека, воплощено в картине «Земного рая».

В «Лете» диалог Руфи с Воозом происходит на фоне обстоятельной картины жатвы. В «Осени» (Возвращение из Ханаана) громадная виноградная гроздь – свидетельство плодородия ханаанской земли – отсылает к традиционной эмблеме сезона. Воплощением «Зимы» становится Всемирный потоп. Как видим, сюжеты не следуют библейской хронологии, в противном случае Потоп оказался бы в середине цикла.

Идеальная типизация в наброске природы, в которой выявлены самые существенные составляющие в своем полном развитии и совершенстве, придает композициям эпический размах; соответствовать им могут только библейские персонажи, но не простые смертные. Их присутствие сообщает замыслу универсальный и возвышенный характер.

Особенно выразителен и эмоционален пейзажный образ в «Потопе». Зрелище всемирной катастрофы леденит душу, наполняет ее отчаянием. Мы с удивлением видим, что художник меняет циклическое время на линейное, «историческое» – после такой «Зимы» ничто в природе не может возродиться. Итог размышлений художника над судьбой человечества неутешителен.

Творение Пуссена – последний масштабный цикл времен года, связанный с кругом больших идей.

Таким образом, в XVIII столетии пути науки, философии и живописи расходятся. Первые две формируются в самостоятельные разветвленные области знаний, отводя искусству роль декоратора жизни, с которой блестяще справлялись художники рококо.

Серия «Времена года» Франсуа Буше

Прекрасный образец живописи стиля рококо, с его фривольностью в теме, изяществом линий и нарядным колоритом, представляет серия «Времена года» Франсуа Буше, написанная по заказу фаворитки Людовика XV маркизы Помпадур для одной из ее резиденций. Буше часто использовал для украшения салонов аристократических особняков традиционные темы аллегории времен года или искусств. Вместо «работ месяцев» Буше пишет сцены приятного досуга. Две композиции серии – «Весна» и «Осень» – решены в модном жанре пасторали. «Лето» передано сценой купания, а «Зима» – развлечениями на льду. Поскольку лед и морозы ассоциировались с Россией, модницу в изящных саночках везет по льду молодой человек в псевдорусском костюме, названный в старинном инвентаре «татаринном».

Другими словами, в культуре рококо, для которой свойственны декоративность,

использование многочисленных деталей в интерьере и костюме (предметы декоративно-прикладного назначения, рюши, «пудренные» цвета), уходит глубокая философская составляющая, что не могло не сказаться и на полотнах рокайльных живописцев.

Цикл «Времена года» и музыкальное искусство

Звукоподражание как одно из главных художественных средств в цикле «Времена года» А. Вивальди

Написанный в 1723 году цикл из 4-х концертов «Four Seasons» является самой известной работой Антонио Вивальди и одним из популярных произведений музыки эпохи барокко. Весна – это первый концерт из цикла «Времена года». В первой части знаменитого цикла концертов Вивальди «Времена года» при помощи музыки знаменитый композитор выразил всю мощь весны, сопровождая три произведения стихотворным сонетом, красочно описывающим явления природы. Сопровождающий прекрасную музыку сонет, Вивальди также разделил на три части: в первой выступает природа, освобождаясь от зимнего плена, во второй мирным сном спит пастушок, а в третьей – пастух пляшет с нимфами под покровом Весны. Вивальди, считающийся основоположником жанра концерта для инструмента с оркестром, использует возможности струнных инструментов для имитации природных явлений (усиление ветра, гроза, журчание ручья) и пения птиц.

Таким образом, в этом цикле звукоподражание выступает как одно из главных художественных средств, с помощью которого автор раскрывает свой замысел.

Новый подход к циклу «Времена года» в оратории Й. Гайдна

Оратория «Времена года» – одно из самых великих произведений знаменитого австрийского композитора – **Йозефа Гайдна**, завершённое в 1801 году. Публика встретила творца бурными овациями после премьеры. Никто не мог предвидеть, что с 1802 года Гайдн не напишет больше ни одного музыкального произведения. В его новом произведении более прозорливые ценители музыки, настроенные на философский лад, уловили нечто большее, чем изображение времен года. По временам года Гайдн изобразил также человеческую жизнь, как она есть. Начиная с буйной и неистовой весны, он постепенно перешел к описанию тихого сельского лета, прерываемого лишь кваканьем лягушек.

Некоторое смятение в летние картины вносит ливень и гром, которые, впрочем, только идут на пользу полям и лугам. Осень – не только время жатвы, это еще и символ того времени в человеческой жизни, когда он может пожинать плоды упорного труда ранних лет жизни. В осенних картинах центральной является тема деревенской пирушки. Зимняя часть начинается туманами и жужжанием прялки.

Драматургия оратории строится на неторопливой смене контрастных картин. Четырем временам года соответствуют 4 части оратории – «Весна», «Лето», «Осень», «Зима», каждая из которых имеет свой колорит. Все части состоят из ряда номеров, общее их количество 47. Из них 13 хоров (это хоры поселян, пахарей, охотников), 6 ансамблей (главным образом терцетов), 10 арий. Кроме этого есть речитативы и оркестровые номера.

Основу оратории «**Времена года**» составляют картины крестьянского труда и быта, деревенской природы, мир чувств простых землепашцев, крестьянская психология.

Таким образом, Гайдн прославляет людей труда, чистых сердцем, способных просодушно радоваться жизни.

*«Времена года» П.И. Чайковского
как пример пейзажа*

Великий русский композитор – **Пётр Ильич Чайковский** всегда с исключительной чуткостью воспринимал природу не только глазами художника, но ощущал ее как реальный мир. Время для композитора измерялось самой природой весной, летом, зимой и осенью.

Его музыка отличается особой теплотой и задушевностью. Он создал всемирно известный цикл «Времена года».

«Времена года» Чайковского – это своеобразный музыкальный дневник композитора, запечатлевший дорогие его сердцу эпизоды жизни, встречи и картины природы. Как позднее вспоминал его брат М.И. Чайковский: «Петр Ильич, как редко кто, любил жизнь<...> Каждый день имел для него значительность и прощаться с ним ему было грустно при мысли, что от всего пережитого не останется никакого следа». Этим лирическим чувством композитора, любовью к жизни и восхищением ею и наполнена музыка одного из музыкальных шедевров Чайковского, фортепианного цикла «Времена года». Энциклопедией русской усадебной жизни XIX века, петербургского городского пейзажа можно назвать этот цикл из 12 характеристических картин для фортепиано. В его образах запечатлены

Чайковским и бескрайние русские просторы, и деревенский быт, и картины петербургских городских пейзажей, и сценки из домашнего музыкального быта русских людей того времени.

В декабрьском номере журнала «Нувеллист», издававшемся М.Н. Бернардом, в 1875 год появилось объявление для подписчиков об издании в следующем году нового цикла пьес Чайковского и перечень названий пьес, соответствующих каждому месяцу года и совпадающий с названиями, выставленными позже композитором в рукописи цикла.

Название цикла «Времена года» впервые появляется при первом издании всех пьес вместе, осуществленном в конце 1876 года Н.М. Бернардом, после завершения журнальной публикации. Оно же перешло во все последующие издания, хотя с некоторыми различиями в подзаголовке. У Бернарда значится: «12 характерных картинок». В прижизненных изданиях П.И. Юргенсона: «12 характерных картин», позже – «12 характеристических картин».

Сведений о первом публичном исполнении всего цикла или отдельных пьес не сохранилось. Отсутствуют и отклики прессы на издание. Однако очень скоро «Времена года» стали необычайно популярными и у музыкантов – любителей, и у профессионалов, а впоследствии одним из самых знаменитых фортепианных произведений всей русской музыки.

Подводя итог, следует отметить, что цикл Чайковского следует рассматривать как своеобразную энциклопедию жизни русского дворянства конца XIX в., поскольку каждая из пьес выступает музыкальной иллюстрацией одного из занятий дворянской среды: охота, семейные посиделки у камелька, масленичные гуляния и т.д.

Заключение

Итак, можно сделать вывод, что для каждого человека восприятие времени состоит из двух характеристик:

1) субъективное, т.е. всегда зависит от нашей эмоциональной вовлеченности в процесс и глубины его проживания

Кроме того, по-разному время воспринимается детьми и взрослыми. Существует точка зрения, что указанные особенности восприятия времени зависят от новизны получаемой информации и настроенности на проживание настоящего момента. Ребенок постоянно получает и обрабатывает новую информацию, он полностью погружен в настоящее, в то время как взрослый человек действует «на автомате», не затрачивая усилий на восприятие нового.

Восприятие времени зависит также от особенностей профессии человека, и даже от его вероисповедания.

2) это система социальных эталонов, присущая данной культуре.

Известно, что на Западе и на Востоке существуют разные модели восприятия времени. В западных странах время линейно и нацелено в будущее. На Востоке большую ценность имеет настоящий момент, его глубокое восприятие и проживание.

Рассмотрев произведения искусства разных эпох, где авторы запечатлели смену времен года, можно сделать вывод, что в эти работы отражают сформировавшиеся в данную эпоху представления о времени, а так же способы его переживания. Благодаря этим музыкальным произведениям и холстам мы можем лучше понять особенности восприятия времени в конкретный историко-культурный период, проследить изменение в отношении категории «время».

Таким образом, изучение времени – тема интересная и многогранная, ей посвящено множество трудов. Проблемой течения времени занимаются как физики, так и философы. Но до сих пор многое остается неясным для науки, так что в этой области человеку предстоит сделать еще много интересных открытий.

Список литературы

1. Барбье П. Венеция Вивальди: Музыка и праздники эпохи барокко. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2009.
2. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. – М.: Искусство, 1997.
3. Вайдман П.Е. Биография художника: жизнь и произведения // Петербургский музыкальный архив. – СПб., 1999. – Вып. 3.
4. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. – М.: Рус. словари, 1996.
5. Воспоминания о П.И. Чайковском. – 2-е изд.. – М.: Музыка, 1973.
6. Колесов В.В. «Жизнь происходит от слова...». – СПб., 1999.
7. Колшанский Г.В. Объективная картина мира в познании и языке. – М.: Наука, 1990.
8. Михайлова И.Б. Чувственное отражение в современном сознании. – М., 1972.