

§ 15. Искусство о войне: музы не молчали

Дата 22 июня 1941 года стала переломной в жизни советских людей — в этот день началась Великая Отечественная война. У советского народа она вызвала огромный патриотический подъём, с особой силой отразившись во всех видах искусства. Салют Победы не поставил точку в военной драме. Чудовищное лицо войны ещё долгие годы оставалось в памяти народа...

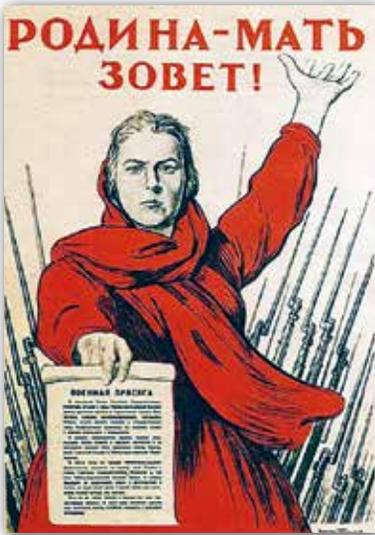
«Вставай, страна огромная». Буквально через несколько часов после объявления войны родилась *песня «Священная война»*. Она словно «вступила» в ряды Советской армии — так велика оказалась её сила. Точные, полные глубокого смысла слова и простые музыкальные интонации выражали гнев народа и его решимость вести бой до конца. Казалось, что так думают и чувствуют все. Песня «Священная война» сразу стала общенародной. Сегодня её называют главной песней Великой Отечественной войны.

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна!
Идёт война народная,
Священная война.

*Отрывок из песни
«Священная война».
Музыка Александра Александрова,
слова Василия Лебедева-Кумача*

Оперативно на военную ситуацию отреагировали художники-плакатисты, остро и лаконично отразив политические события. Художественным образом патриотического плаката *«Родина-мать зовёт!»* Ираклія Тоїдзе стала женщина, призывающая к сражению с врагом. Это мать защитников родной земли. Стойкая, уверенная, мужественная... Держа перед собой листовку, она безудержно шагает вперёд. Её взгляд переполнен тревогой, на лице застыл ужас войны.

Суровая военная действительность запечатлена в ярких живописных полотнах. Художники уходили на фронт, принимали участие в боевых сражениях. Многие из них не вернулись. Однако в своих произведениях они «рассказали» нам о военных событиях, очевидцами или участниками которых стали.

Ираклий Тоидзе. Плакат
«Родина-мать зовёт!» (1941 г.)

Глубоким трагизмом пронизана композиция «*Фашист пролетел*» **Аркадия Пластова**. Чувство невосполнимой утраты — гибели ребёнка — художник выразил путём композиционного построения картины. Контрастное сочетание лирических мотивов тёплого осеннего пейзажа и драматических нот войны порождает чувства душевной боли и смятения. На косогоре, усталом пожелтой травой, всего мгновение назад сельский мальчик пас скот. Но его жизнь внезапно прервало смертельное ранение. Он «уснул» навечно. Рядом с безжизненным телом пронзительно воет собака, верный друг и помощник. Позади в переполохе мечутся уцелевшие животные. А в холодном небе к горизонту молниеносно устремляется вражеский самолёт.

Подберите в информационных источниках и охарактеризуйте произведения разных видов искусства, передающие трагизм и патетику начала Великой Отечественной войны.

**Аркадий
Пластов.**
Фашист пролетел
(1942 г.)

Музыкальный символ Победы. В 1942 году в блокадном Ленинграде прозвучала симфония № 7 До мажор Дмитрия Шостаковича. Автор назвал её «Ленинградской», посвятив жертвам Ленинградской блокады и героям Великой Отечественной войны. Знаменитая тема из эпизода нашествия (I часть), несмотря на то что была написана ещё в 1930-х годах, стала олицетворением военного времени.

Интересный факт

Командующий фронтом отдал приказ советским артиллеристам во время исполнения симфонии Д. Шостаковича вести интенсивный огонь по вражеским батареям и принудить их к молчанию. И симфония прозвучала...

Мелодия начинается спокойно на фоне барабанной дроби. Однако, повторившись 11 раз, она постепенно усиливается, превращаясь в «железную» и вырастая до мощной беспощадной силы, символизирующей войну в её бесчеловечности, сжигающей всё на своём пути. Ещё немного — и мир разрушится. Но вот рождается противодействие, и начинается путь к борьбе и торжеству Победы. В музыкальную летопись войны исподволь возвращаются покой и мир.

Симфонию исполнили музыканты, оставшиеся в городе. И, несмотря на холод и разрушения, зал филармонии блокадного Ленинграда был полон. Люди не скрывали своего волнения и слёз. Музыка Д. Шостаковича стала символом будущей Победы, символом глубокой и настоящей любви к своему городу и Родине.

Генеральная репетиция симфонии № 7 До мажор Дмитрия Шостаковича в Ленинграде (1942 г.)

«Ленинградскую» симфонию транслировали по радио. Слушали её и немцы. Многие из них впоследствии писали, что именно в этот день они поняли: война проиграна. Прослушайте в информационных источниках эпизод нашествия из I части симфонии. Подумайте, почему музыка Д. Шостаковича произвела на врагов такое впечатление.

Страницы войны в живописи и скульптуре. «Яркими» красками, наглядно и выразительно художники воссоздавали картины боевых сражений, показывали эпизоды из жизни солдат и мирных граждан военного времени.

Борьбе партизан с фашистскими захватчиками посвящена живописная композиция *«Пленных везут»* белорусского художника *Анатолия Шибнёва*. Выполненная в холодной цветовой гамме, картина передаёт атмосферу суровой зимы. Будто не чувствуя ледяного ветра, по хрустящему снегу уверенно шагают партизаны, держа на прицеле взятого в плен противника.

Анатолий Шибнёв.
Пленных везут
(1947 г.)

Триумф победы звучит в композиции *«Минск 3 июля 1944 года»* белорусского художника *Валентина Волкова*. Картина символична: многоплановое решение позволило художнику подробно охарактеризовать место действия,

Валентин Волков. Минск 3 июля 1944 года (1946—1953 гг.)

проработать образ каждого персонажа, показать взаимоотношения людей. Задний план выступает своего рода декорацией. Серые клубы дыма и огненные отблески военных пожарниц на стенах разрушенных храмов создают эмоциональное напряжение. Среди руин Минска торжествует победу советский народ. Место действия легко узнаваемо: барочные силуэты застройки воссоздают панораму исторического центра города, разрушенного бомбардировками фашистов. Это — площадь Свободы.

Кульминацией композиции является фигура бойца на танке с автоматом в руке, высоко поднятым над головой. Он декларирует свободу. Жесту танкиста вторят въезжающие на площадь солдаты в гимнастёрках и мирные жители столицы, так долго ждавшие возвращения родных.

Защитникам Брестской крепости в Великую Отечественную войну белорусские мастера посвятили *скульптурную композицию «Жажда»*. Во время осады крепости в знойные июньские дни 1941 года гитлеровские войска лишили бойцов воды. Водопровод был выведен из строя, подходы к реке находились под обстрелом. Солдаты, женщины, дети — все, кто пребывал под защитой крепостных стен, — испытывали неимоверную жажду. Олицетворением подвига бойцов, державших в таких тяжёлых условиях оборону, стал образ мужественного воина с каской в руке. Обессиленный, преодолевая себя, опираясь на пулемёт, он ползёт к реке. Изнурённый кровавой битвой и жарой, боец не теряет надежды. Всего глоток воды, хоть несколько капель... Они спасут жизнь солдата — заступника Родины.

Скульпторы
Александр
Кибальников,
Андрей Бёмбель,
Владимир Бобыль,
архитекторы
Владимир Король,
Виктор Вёлчек
(и др.). Скульптурная
композиция «Жажда»
(1969—1971 гг.)

В картине В. Волкова большое значение имеет композиция — статичные и динамичные образы, многоплановость, линия горизонта, фон, ритм. Охарактеризуйте перечисленные средства выразительности. Как, на ваш взгляд, они влияют на эмоциональный характер произведения?

Кинолетопись войны. Осмысление катастроф и бесчисленных жертв войны происходило и в киноискусстве. В исторических, автобиографических, лирических картинах послевоенных лет по-прежнему преобладает военная тема.

Фильм «Судьба человека» режиссёра *Сергея Бондарчука* — гордость советского кинематографа. Это не просто история о человеке, который за годы войны потерял дом и семью, испытал унижения фашистского концлагеря и попытался начать жизнь заново. Андрей Соколов — главный герой фильма — это обобщённый образ советского солдата, прошедшего через ужасы и тяготы военного времени, перенёвшего мучительные страдания и, тем не менее, не потерявшего человеческого достоинства, душевной чуткости, любви к Родине и Человеку. Усыновив мальчика-сироту Ваню, главный герой нашёл в себе силы не только выжить, выстоять, но и дать опустошённому войной ребёнку надежду на будущую жизнь.

В кинокартине «Баллада о солдате» Алёша Скворцов, молодой солдат, подбивший несколько танков на поле боя, награждён поездкой в родное село, к матери — починить крышу. Но по дороге к дому неожиданные встречи, внезапные препятствия сокращают время, отведённое на отпуск. На встречу с матерью остаётся всего несколько минут...

Режиссёр фильма *Григорий Чухрай* закольцовывает сюжет глубокой метафорой. В начале кинокартины мы видим мать Алёши, которая каждое утро выходит на сельскую дорогу, пристально вглядываясь вдаль в ожидании сына. В конце фильма, словно птица, защищающая своё дитя, она вскидывает руки — «Не пуцуй!». В её глазах — вечная материнская боль и молитва...

Режиссёр Сергей Бондарчук.
Кадр из кинофильма «Судьба человека» (1959 г.)

Режиссёр Григорий Чухрай.
Кадр из кинофильма «Баллада о солдате» (1959 г.)

Фильм «Судьба человека» имеет закадровый текст в конце. Картина «Баллада о солдате» начинается закадровым текстом. Просмотрите эти фрагменты. Подумайте, какую цель преследовали авторы, используя этот приём.

Среди художественных произведений военного и послевоенного периодов есть символические. Есть и те, которые с документальной точностью воспроизводят сцены военной жизни. Но, независимо от художественной формы, каждое произведение преисполнено чувства гордости за подвиги наших прадедов.

Вопросы и задания

1. Охарактеризуйте представленные в параграфе и на компакт-диске произведения изобразительного искусства на тему Великой Отечественной войны. Какие черты объединяют художественные произведения, созданные в военный и послевоенный периоды?

2. В произведениях изобразительного искусства о войне важную роль играет фон. Охарактеризуйте фон и его значение в одной из работ, представленных в параграфе.

3. Прослушайте песни военного и послевоенного периодов в информационных источниках. Уточните, в каких фильмах звучат некоторые из них. Подготовьте и исполните в классе попури* из песен, предлагаемых на дополнительных страничках.

Творческая мастерская

4. Тема войны нашла воплощение в образах архитектуры послевоенного времени. Героизм наших соотечественников воспет и в современном зодчестве. Например, в проекте музея истории Великой Отечественной войны символическое значение получила композиция здания. Её образуют четыре архитектурных объёма, отделённых расщелинами со стеклянными крышами. Количество объёмов отождествляется с четырьмя годами войны и четырьмя фронтами-освободителями Беларуси. Фасад здания украшают символические лучи салюта. Серебристый блеск их стали выражает холод войны, а золотистый цвет стекла — сияние славы Победы.

Узнайте, какие произведения искусства вашего региона (города, посёлка), отражающие историю Великой Отечественной войны, размещены в музеях (на улицах, в зданиях) вашего региона. Подготовьте об этом иллюстрированный рассказ.

Архитекторы Виктор Крамарёнок, Виктор Никитин, Андрей Гришан. Музей истории Великой Отечественной войны (2010—2013 гг.)

* *Попури* — музыкальная композиция (пьеса), составленная из фрагментов произведений одного или нескольких авторов.

Возьмите на заметку...

Авторская песня периода «оттепели»

В 1953 году эпоха Сталина закончилась и в советской художественной культуре начался новый период — *период «оттепели»*. Художники получили большую свободу творчества. Искусство словно «задышало»: в произведениях проявились острые конфликты, социальные противоречия, психологически насыщенные характеры людей, в том числе и мотивы их личной жизни.

Давайте восклицать, друг другом восхищаться.
Высокопарных слов не стоит опасаться.
Давайте говорить друг другу комплименты —
Ведь это всё любви счастливые моменты.

Булат Окуджава

Поющей поэзией называют *авторскую* (или *бардовскую*) песню. Обращаясь к внутреннему миру человека, она была призвана поговорить с ним «по душам» о самом сокровенном — о дружбе и любви, патриотизме, романтике профессий. Благодаря глубокому смыслу текст песни доминирует над музыкой. Свободная и искренняя поэзия бардов, зазвучав сначала в студенческой аудитории и на молодёжных вечеринках, из уст в уста, на магнитофонных лентах, быстро распространялась по стране. Песни бардов стали исполнять люди разных профессий, разных возрастов, разных взглядов. Это было творчество всех обо всём.

Булат Окуджава

Прослушайте в информационных источниках известные песни *Булата Окуджавы* и *Юрия Визбора*. Подготовьте литературно-музыкальную гостиную «Поэзия бардов». Тексты песен предложены на дополнительной страничке. Исполните понравившиеся вам произведения, сопроводив их видеорядом, отражающим особенности эпохи. Обязательно включите в сценарий песни, посвящённые Великой

Отечественной войне.