Методическое сообщение

Взаимосвязь музыки с живописью, архитектурой, танцем, словом

Составитель: Лешукова Алена Игоревна

Искусство - одна из форм общественного сознания. В этом плане к искусству относят живопись, музыку, архитектуру, скульптуру, художественную литературу. В широком смысле слово «искусство» относят к любой форме практической деятельности, когда она совершается мастерски. В отличие от науки, искусство выражает представления об окружающем мире не через понятия, а через художественные образы. Искусство помогает познавать мир, формирует духовный облик человека, воспитывает человека, расширяет кругозор, пробуждает творческие способности. Воспринимая произведения искусства, мы не просто смотрим на то, что изображено, а вспоминаем жизненные впечатления, прочитанное, проводим ассоциативные параллели. Субъективное видение присуще не только художнику, но и зрителю. Любой из нас обладает индивидуальными особенностями восприятия. Но индивидуальность восприятия обогащает наше эстетическое видение мира в целом. Окружающий нас мир очень многогранен, интересен и неповторим. Каждый человек чувствует, видит и воспринимает его через чувства, мысли, слова, звуки, движения - это и есть жизнь, которая ни на минуту не останавливается. Пусть это дождь, который барабанит по карнизу, или искристый первый снег, припорошивший землю, либо завораживающее пение птиц за окном, или завывающая вьюга в поле - всё это проявление и торжество жизни, окружающей нас, которая не оставит равнодушным ни одного человека. Каждый человек когда-нибудь испытывал восхищение, восторг от красоты выпавшего первого снега или наоборот становилось грустно в дождливый осенний день. Или вдруг становилось на душе необыкновенно легко как будто «душа поёт» и всё вокруг « звучит»! Это необыкновенные состояния могут с лёгкостью отражать в своих работах художники, передавая в ярких палитрах красок то, что тронуло их, растрогало. Или же музыканты - композиторы, отражая через гармонию в звуках видение окружающего мира, поэты создают словесные образы, архитекторы запечатлеют на века прекрасное мгновение, а хореографы в танце « рисуют» телом образы, «рассказывая» под музыку, донося до нас сюжеты тех или иных литературных произведений. Таким образом, мы наблюдаем тесную взаимосвязь искусств, которые дополняют друг друга, помогают воссоздавать и объединять в единое целое и музыку, и литературу, и архитектуру, и танец.

Музыка на протяжении всей истории своего развития не существовала сама по себе, всегда была связана с другими видами искусства, оказывала на них воздействие и, в свою очередь испытывала на себе их влияние. Мелодическая ткань многих инструментальных концертов, сонат, симфоний часто оказывалась насыщенной речевыми интонациями, даже ораторским пафосом. Композиторы при сочинении тех или иных опусов обращались к литературным образам и сюжетам. Такое обращение привело к созданию особой ветви музыкального искусства - так называемой программной музыки. Принцип программности проводили в жизнь композиторы-романтики. Многие произведения романтической музыки имеют литературную основу либо в виде развёрнутого сюжета, повествования, как в «Фантастической симфонии» Г. Берлиоза либо в виде идейно- образного фундамента, литературной «почвы», из которой вырастают литературные образы. В этом случае композитор как бы рассказывает о своих впечатлениях от литературного произведения языком инструментальной музыки. Возможна также в музыке и передача сложных, философских идей. Уникальный опыт создания музыкальных произведений, в основе которых лежат такого рода идеи, принадлежит гениальному русскому композитору Александру Николаевичу Скрябину. В некоторых его фортепианных и оркестровых сочинениях заложен целый комплекс идей, волновавших русскую интеллигенцию на рубеже 19-20 веков. Таковы темы творчества, любви, творческого вдохновения, которые в авторских ремарках были названы: « тема творений», « тема самоутверждения», «тема томления», « тема ритмов тревожных».

Отсюда видно, что результаты воздействия литературы на музыку не только значительны, но и интересны. Обратное влияние - музыки на литературу - не менее результативно.

Известно, что многие романтики считали музыку самым романтическим из искусств и стремились приблизить другие виды искусства к музыке. Музыка понималась как язык человеческих чувств, как зеркало души. И поэтому все остальные искусства тоже трактовались в этом ключе. Проза, а тем более поэзия становились лирическими, превращались в «биографию чувств». Поэзия романтиков становится музыкальной. В ней усиливается ритмическое и интонационно- мелодическое начало. Г. Гейне писал, что поэтическим «…чувствам соответствует рифма, музыкальное значение которой особенно важно. Необычайные, яркие рифмы как бы содействуют более богатой инструментовке, которая призвана особенно выделять то, или иное чувство в убаюкивающем напеве, подобно тому, как нежные тона лесного рога внезапно прерываются трубными звуками». Так появился термин «инструментовка стиха», узаконенный в литературоведении.

Иллюстрацией такой инструментовки могут служить многие произведения поэтов-романтиков. Например, стихотворение « В путь» из поэтического цикла «Прекрасная мельничиха» немецкого поэта Вильгельма Мюллера. Этот цикл был положен на музыку композитором Ф.Шубертом.

Впечатления движения, свободного, лёгкого течения передаётся не только смыслом слов, но и упругим, лёгким ритмом, повторами слов, рифмой.
С искусством слова – поэзией, литературой – у музыки много общего. Им свойственно передавать жизнь в движении и развитии. Общим является то, что эти искусства человек воспринимает при посредстве слуха. Это более всего относится к стихам. Стихотворная речь особенно близка музыке.

Можно привести много примеров музыкального звучания стихов А. Пушкина, М. Лермонтова.

Музыкальность нередко присуща и прозе, например, у Гоголя.

Многие русские поэты, писатели, живописцы, обращаясь к теме дороги, воссоздавали образ русской тройки. Дорога, тройка, колокольчики воспеты в песнях ямщиков и в стихах Пушкина и Некрасова и других поэтов. П. Чайковский не раз обращался к этой теме. Среди его фортепианных пьес «Времена года» – поэтических картинок русской природы мы находим пьесу «На тройке» с эпиграфом из Некрасова:

«Что ты жадно глядишь на дорогу

В стороне от веселых подруг?..»

Насыщенным драматизмом, передающим средствами музыки картины великих исторических битв, решающих судьбы целых народов. Превосходным примером являются оперы «Иван Сусанин» Глинки и «Война и мир» Прокофьева. Или «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Римского-Корсакова, где композитор применил ряд изобразительных приемов: мы слышим топот конницы, звон и лязг мечей, кованых доспехов. В основу характеристики русского войска композитор положил две татарские мелодии, а тему русской народной песни «Про татарский полон». Здесь татарское нашествие передано как бы через восприятие русского народа.

Приведенные примеры свидетельствуют о широте выразительных возможностей музыки и о разнообразии форм и жанров.

Известно, что внутренние психологические стороны жизни человека отражаются через выражение. Так музыка прекрасно выражает чувства, эмоции, настроения, состояние, характер, волевое действие, безволие, кипучую энергию, бессилие и т.д.

Чтобы понимать музыку, прежде всего, нужно слушать ее. И слушать ее как можно больше.

Теперь давайте посмотрим как взаимодействовали музыка и изобразительное искусство.

Великий итальянский художник эпохи Возрождения Леонардо да Винчи назвал музыку «сестрой живописи». И действительно, эти два вида искусства развивались параллельно, соприкасаясь не менее тесно, чем музыка и поэзия. Музыканты и музицирование, музыкальные инструменты служили излюбленной моделью для изобразительного искусства разных эпох.

Античные барельефы и вазы с изображением музыкантов, играющих на авлосах и кифарах, сменяются средневековыми фресками и иконами с изображением музицирующих ангелов. В Эпоху Возрождения художники пишут картины, персонажи которых соучастники концертов. Например, «Сельский концерт» художника Джорджоне. В Эрмитаже экспонируется одна из лучших картин итальянского художника XVII в. Караваджо «Лютнист». Музыкальные инструменты сохранили свою привлекательность и для современных живописцев. На полотнах Пикассо, например, можно часто увидеть отдельные фрагменты в разных ракурсах.

Внутренний мир композиторов, многогранность их личности раскрывает портрет Ф. Шопена работы художника Э. Делакруа, М.П. Мусорского и А.П. Бородина, созданные И.Е. Репиным и др.

Художники нередко пытались изображать и сами музыкальные формы. Это оказывалось возможным потому, что в музыкальной и живописной композиции часто действуют сходные закономерности: для живописи, например, так же важно значение ритма, движения, как для музыки – колорита, симметрии. Мы говорим о линии в изобразительном искусстве и о мелодической линии в музыке, о пропорциях и там, и здесь.

Музыка и сама великолепно умеет живописать, рисовать. Уже в XVII-XVIII вв. существовали жанры музыкальной зарисовки. В фортепианном цикле «Карнавал» Р. Шуман нарисовал портреты своих выдающихся современников: скрипача Н. Паганини, композитора Ф. Шопена. В XIX в. появляется особый жанр симфоническая картина. Замечательно изображает море в «Садко» Римский-Корсаков, фантастичны сказочные персонажи А.К. Лядова.

Примеры взаимосвязи звука и цвета многочисленны как в музыке, так и в живописи. Так, В. Кандинский (1866–1944) соотносил с определенным цветом тот или иной музыкальный тембр, а известный живописец М. Сарьян (1880–1972) писал: «Если ты проводишь черту, то она должна звучать, как струна скрипки: или печально, или радостно. А если она не звучит – это мертвая линия. И цвет то же самое, и все в искусстве так». Особое явление у композиторов – цветной слух, при котором отдельные тона и тональности музыкального произведения ассоциируются с определенными цветами.

Цветным слухом обладали Р. Вагнер, Н.А. Римский-Корсаков. В поэме А.Н. Скрябина «Прометей» в нотах выписана специальная цветовая строка. По замыслу автора, исполнение поэмы должно было сопровождаться проецированием на экран цветовой гаммы.

Каждая тональность представлялась им окрашенной в определенный цвет и в связи с этим имела тот или иной эмоциональный колорит. «Цветной слух» присущ и творческим индивидуальностям многих современных композиторов. К примеру, Э. Денисову (1929–1996) – некоторые его сочинения вдохновлены переливами цвета, игрой света в воздухе и на воде.

Особенно ясно параллели между музыкальными опусами и живописными работами просматриваются во французском и русском искусствах. Искусствоведы пристально изучают взаимосвязь между живописью рококо и творчеством клависинистов XVIII века, между революционным искусством художника Ж. Давида, музыкой Ф. Госсека и раннего Л. Бетховена, между романтическими образами Э. Делакруа и Г. Берлиоза, между полотнами импрессионистов и сочинениями К. Дебюсси. На русской почве они регулярно подчеркивают параллели между полотнами В. Сурикова и народными драмами М. Мусоргского, находят аналогию в изображении природы у П. Чайковского и И. Левитана, сказочных персонажей у Н. Римского-Корсакова и В. Васнецова, символических образов у А. Скрябина и М. Врубеля.

Между тем о подлинном сплаве художественного и музыкального видения мира можно говорить, только познакомившись с творчеством М. Чюрлениса (1875-1911) – выдающегося литовского художника и композитора. Наиболее известные его картины «Сонаты» (состоящие из полотен Allegro, Andante, Scherzo, Finale) и «Прелюдии и фуги» несут на себе отпечаток музыкального восприятия автором окружающей действительности. Из музыкального наследия М. Чюрлениса, в котором живописное начало проявляется наиболее оригинально, выделяются его симфонические поэмы («В лесу», «Море») и фортепианные пьесы.

 Музыкальность живописи – это не только угадываемые, предполагаемые звуки- звуки, зарождающиеся в душе композитора, звуки музыкальных инструментов, звуки природы, - но и такие чисто изобразительные свойства картины, как её колорит, композиция линий и цветовых сочетаний, расположение ритмических элементов, вся организация художественного пространства. Такая связь живописи и музыки конечно же метафорична, но то, что она существует, подтвердит каждый художник.

"Архитектура и музыка - сестры, и та, и другая создают пропорции во времени и в пространстве... Обеим присущи материальное и духовное начала: в музыке мы находим архитектуру, в архитектуре - музыку", - это уже из ХХ века, мнение Ле Корбюзье.

"Музыка близка архитектуре огромной значимостью в ней ритма, - пишет Ю. Борев, - и далекой от форм самой жизни формой своих образов, и высокой степенью абстрагирования от конкретного художественного материала, входящего в образ в "снятом" виде, и наконец, особенно большими возможностями отражения не отдельных сторон и частностей жизни, а именно её сердцевины».

Звуки, чередуясь, сливаются в одну мелодию. Ритм - он един для всего! В архитектуре так же присутствует повторяемость и ритм (колонн, барельефов. Окон, балконов и т.д.) Если говорить о формальном аспекте (не вспоминая о духе, смысле и т. д.)- это и есть элементарный, внешний и банально – очевидный уровень сопоставлений. Архитектура - это не набор кубиков, а музыка не сводится к пьесам для ударных. И в архитектуре наличествует пластика, рисунок, многообразие контуров, светотень. И в музыке есть великое многообразие мелодий, полифония, нюансы динамики, фактура и т.д. Такие эмоции как грусть, или веселье, возвышенность или загадочность, которые приносит нам музыка, можно испытать и любуясь на архитектурные шедевры.

Красота здания может поражать воображение не меньше, чем живопись или поэзия. А если человек окружен гармонией, то физическое и духовное его состояние улучшается.

Выражение "архитектура - это застывшая музыка" стало крылатым. Оно не является результатом строгого научного анализа, это скорее всего итог образного, интуитивного ощущения некой связи гармонической архитектурной формы с музыкальной гармонией.

Музыкальная мелодия основана на чередовании звуков различной высоты и продолжительности, в ее основе - временная упорядоченность звуков.
В основе архитектурной композиции – пространственная упорядочность.

Но чтобы оценить размеры пространственной конструкции геометрической фигуры, мы должны проследить взглядом от начала до конца эту фигуру, и чем больше, например, длина ее, тем длительнее будет восприятие. Очевидно, здесь и заключена органическая связь пространственного и временного восприятия объектов человеком.

Далее поговорим о танце, о его взаимосвязи с музыкой.

Танец любого народа мира всегда имеет музыкальное сопровождение. Тематика музыки зависит от рода исполняющихся танцев, ни один из которых нельзя отъединить от музыки. Смысл музыки заключается в ее позитивном влиянии на танцующих, она поднимает настроение, располагает к веселью и танцу. Понять связь музыки и танца можно при углублении в историю древнего мира. Все интересное и новое в человеческой жизни сопровождается музыкой капель дождя, танцем огня, мелодией ветра, напевами журчащей воды, трелями птиц, движением облаков. Неудивительно, что для выражения собственного эмоционального состояния человек воспользовался инструментами и движениями, соединив их в танец с музыкальным сопровождением. Понять танец другого народа, уловить не ложащиеся на слух звуки музыки дает возможность соприкоснуться с душой этой страны. Если вы хотите поближе познакомиться с культурой страны, то вам необходимо потанцевать под песни национальных мелодий. Музыкальное сопровождение вальса отражает его воздушность и легкость, музыка для танго распространяет вокруг ауру страсти , музыка под стиль хип - хопа рассказывает о проблемах и жизненных переменах. Исполняя танец живота с просторов далекого Востока, ощущаешь всю загадочность и таинственность восточной музыки. Большинство греческих народных мелодий танцевальные, поэтому и танцы под их аккомпанемент овеянные радостью жизни. Музыка и танец – это две стороны одной медали. Они рассказывают о жизни народа одну историю, просто разными способами. Еще в Древней Греции полагали, что в процессе обучения такие дисциплины как музыка и танцы не менее важны, чем точные науки. Учителя того времени были твердо убеждены, что для формирования творческой, гармонически развитой личности необходимо всестороннее образование. В начале XX века эти положения оформились в концепцию. Швейцарский композитор и педагог Эмиль Жак Далькроз разработал систему музыкально- ритмического воспитания, которая до сих пор является одной из самых известных и популярных методик музыкального образования в мире. Далькроз справедливо полагал, что посредством общения с музыкой и танцем дети учатся познавать мир и самих себя, а занятия танцами не только развивают музыкальность, но и помогают воспитать внимание, волю и коммуникабельность.   Если у вашего ребенка развито чувство ритма, музыкальный слух и если он при этом подвижен, эмоционален и артистичен, вы не ошибетесь с выбором, если определите его на занятия детскими танцами. Основная цель занятий любым видом танцев –всестороннее развитие ребенка. Занятия помогают выработать естественную грацию движений, гибкость, ловкость, пластичность и координацию, способность выражать чувства и эмоции через танец. В процессе занятий дети также учатся правильно воспринимать и чувствовать музыку. Танцы способствуют развитию фантазии детей и способности к импровизации. Занятия танцами помогают наиболее ярко раскрыть характер и индивидуальность ребенка, а также развить такие качества как целеустремленность, организованность и трудолюбие. Благодаря тому, что занятия проходят в группе, дети становятся более раскрепощенными, открытыми и общительными. Несмотря на большое количество школ и студий танцев, лишь немногие люди способны по-настоящему владеть своим телом. Большинству не хватает раскованности и легкости в движениях. Это происходит оттого, что у каждого человека имеются приобретенные с детства психологические блоки, которые замедляют прогресс в ходе занятий танцами. Как правило, эти блоки обусловлены различными психологическими установками, индивидуальными особенностями личности, образом мышления и восприятия окружающего мира. Ощущение неуверенности в себе, отсутствие гибкости мышления или слабость характера могут проявляться в заблокированных мышцах спины, рук или ног. Начиная заниматься танцами в детском возрасте, можно предотвратить возникновение негативных установок, изменить образ мыслей, улучшить отношение к окружающим. Таким образом, танец является чем-то большим, чем просто движения под музыку. Это способ работы над собой, помогающий добиваться успехов в любой сфере деятельности. Он воспитывает те способности, которые управляют взаимодействием духа и тела и помогают проявлять вовне то, что находится внутри нас.

Таков вкратце итог размышлений о взаимодействии музыки с другими видами искусства, взаимодействии, в котором она, обогащаясь сама, делает богаче и разнообразнее всё, с чем соприкасается. В этом диалоге с различными видами искусства музыка постоянно изменяется, обновляется и в то же время остаётся самою собой, остаётся живым источником человеческих чувств, образов, высоких духовных ценностей.

Список использованной литературы:

1. «Основы теории художественной культуры»- под общей редакцией Л.М. Мосоловой, Санкт-Петербург, 2001 год.

2. «Уроки МХК»- М.И. Картавцева, И.С. Чернышёва, ТЦ « Учитель», Воронеж, 2003 год.

3. «Мировая Художественная Культура»- Г.И.Данилова. - М.: Издательство «интербук», 1999.-248с.:ил.

4. Ванслов В.В.Изобразительное искусство и музыка: черки.2-е изд. Л.: Художник РСФСР,1983.

5. Дмитриева Н.М. Изображение и слово. М.: Искусство,1971.

6. Левина Л.И. Музыка в системе культуры как актуальная проблема музыкознания. М.: Государственная библиотека СССР, 1984.

7. Аркина Н.Е. Языком танца. М.: Знание, 1975.