

ОСОБЕННОСТИ СРЕДСТВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ МУЗЫКИ И ЖИВОПИСИ

Корсакова Е. Е.

*кандидат искусствоведения, доцент,
доцент кафедры белорусской и мировой художественной культуры
УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
(Республика Беларусь, г. Минск)*

Отличительной чертой художественной жизни конца XX – начала XXI вв. стал процесс интеграции различных видов искусств. В последние десятилетия распространились такие формы бытования искусства, как концерты со световым (цветовым) оформлением, организация художественных выставок в музыкальном сопровождении, проведение тематических концертов в музеях; появились новые жанры: хэппенинг, перформанс, инвайронмент, в которых музыка и живопись тесно соприкасаются друг с другом. Также результаты звуко-цветовых взаимодействий нашли отражение в практике рекламного дела, архитектуры, дизайна и даже маркетинга.

Современная наука утверждает, что, XXI век, стремясь к гуманитарному ренессансу, должен вернуться к органичному художественному синтезу, в связи с этим проблема взаимодействия различных видов искусств на сегодняшний день является актуальной.

Проблема соотношения и взаимодействия между собой различных видов искусств принадлежит к числу важнейших проблем искусствоведения и эстетики, где пересекаются теоретические вопросы, связанные с характером взаимодействия между искусствами, со спецификой каждого из видов искусств. Ведь принципы выражения живописного изображения и музыкального произведения не просто различны, но даже противоположны. Изобразительное искусство – предметное, музыкальное – звуковое. Первое – статично, неподвижно во времени, другое – динамично, живет только в реальном времени. Живопись обращается к нашему зрению, она «неслышима», музыка апеллирует к нашему слуху, она – «невидима». Принцип изобразительного искусства – предметное созидание, принцип музыкального искусства – интонирование, отражающее субъективный мир. Но, в то же время, оба искусства связывают общие цели: создание художественных образов, отражающих реальную жизнь и субъективное восприятие окружающего мира художником. Существовая самостоятельно, независимо друг от друга, живопись и музыка, тем не менее, взаимодействуют, и основой этого взаимодействия являются «общность эстетического освоения мира человеком и единство решаемых всеми видами искусства эстетических задач», – отмечает исследователь В. Ванслов [1, с. 4].

При рассмотрении взаимодействия и взаимовлияния изобразительного искусства и музыки следует исходить из тех специфических особенностей, которыми они обладают в качестве самостоятельных видов искусств.

В современном искусствоведении понятие живописи трактуют как «один из древнейших видов изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок на твёрдую или гибкую основу; созданием изображения с помощью цифровых технологий; а также произведения искусства, выполненные такими способами» [4].

Музыка – вид искусства, художественным материалом которого является звук, особым образом организованный во времени. Художественная деятельность в музыке направлена на звуковой материал, организуемый в высотном, временном, тембровом,

громкостном и других отношениях с целью воплощения особой образной мысли, ассоциирующей состояния и процессы внешнего мира, внутренних переживаний человека со слуховыми впечатлениями.

В любом виде искусства художественные образы создаются при помощи специфических, отдельных для каждого вида искусства материальных средств, выработанных в процессе исторического развития художественной практики. Форма художественного произведения, выражающая его содержание, также образуется из взаимосвязи и взаимодействия этих средств и для того, чтобы выявить особенности взаимовлияния музыки и живописи, сначала необходимо обозначить специфику языка каждого из вида искусств.

Идейный замысел произведений живописи конкретизируется в теме и сюжете и воплощается с помощью композиции, рисунка и цвета. Живопись может передавать состояние статичности и ощущение временного развития, покоя и эмоционально-духовной насыщенности, преходящей мгновенности ситуации или эффект движения. В произведениях живописи возможны развёрнутое повествование и сложный сюжет, что позволяет не только наглядно воплощать зримые явления реального мира, показывать широкую картину жизни людей, но и стремиться к раскрытию сущности исторических процессов, внутреннего мира человека, к выражению отвлечённых идей.

В языке живописи главную роль играют линия, цвет и светотень (свет, полутень, тень, блик), создающие рисунок и колорит картины [2, с. 195]. В произведениях живописи цвет образует целостную систему – колорит. Обычно применяется ряд взаимосвязанных цветовых тонов и их оттенков (красочная гамма), хотя существует также живопись монохромная – одним цветовым тоном или оттенками одного тона [6, с. 436].

Цвет является наиболее специфическим для живописи выразительным средством. Его экспрессия, способность вызывать различные чувственные ассоциации усиливает эмоциональность изображения, обуславливает изобразительные, выразительные и декоративные возможности живописи. Цветовая композиция обеспечивает колористическое единство произведения, влияет на ход его восприятия зрителем, являясь существенной частью его художественной структуры.

Другое выразительное средство живописи – рисунок (линия и светотень) вместе с цветом ритмически и композиционно организует изображение. Линия отграничивает друг от друга объёмы, является конструктивной основой живописной формы, позволяет обобщённо или детально воспроизводить очертания предметов и их мельчайшие элементы. Светотень позволяет не только создать иллюзию объёмности изображений, передать степень освещения или затенённости предметов, но и создаёт впечатление движения воздуха, света и тени [4].

Живопись передаёт на плоскости трёхмерное пространство, поэтому ее язык включает в себя выразительно-изобразительные средства линейной и воздушной перспективы [2, с. 195]. Выразительность живописи определяется и характером мазка, способом наложения краски, обработкой красочной поверхности (фактура) [6, с. 436].

Средством выразительности изобразительного искусства является и композиция – пространственное расположение и соотношение изображенного явления и предметов, планы и общие схемы изображения [2, с. 195]. Условно различаются два типа живописного изображения: линейно-плоскостное и объёмно-пространственное, между которыми нет чётких границ. Для линейно-плоскостной живописи характерны плоские пятна локального цвета, очерченные выразительными контурами, чёткие и ритмичные линии. Стремление к воспроизведению реального мира вызвало появление в живописи объёмно-пространственных изображений. В живописи такого типа могут воспроизводиться цветом пространственные соотношения, создаваться иллюзия

глубокого трёхмерного пространства, зрительно уничтожаться живописная плоскость с помощью тональных градаций, путём распределения тёплых и холодных цветов; объёмные формы моделируются цветом и светотенью [4].

Итак, линия и форма, иллюзорно создаваемые объёмы и пространственные соотношения, цвет и светотень, а также другие средства и приемы живописного языка несут в себе определенное предметно-изобразительное значение, на основе которого и в связи с которым возникает их идейно-эмоциональный смысл [2, с. 195].

Язык музыкального искусства опирается на такие эстетические качества звука как выразительность его высоты, длительности, силы, тембра [2, с. 198]. Основной единицей музыкальной речи является мелодия – одnogолосная музыкальная мысль [3, с. 184]. Музыкальный язык является не только средством выражения, но и служит для создания музыкальных образов. Мелодика непременно включает в себя ритм, как организующее начало всякого движения. Ритм является временной организацией музыки.

Средствами музыкальной выразительности также являются гармония, лад, штрихи, регистр, фактура, темп и громкостная динамика [3, с. 184–194]. В своем сочетании и единстве они создают ту или иную художественную образность или придают ей различные оттенки.

Гармония в музыке понимается как объединение звуков в созвучия и их закономерное последование [5, с. 126]. Гармония, являясь одним из основополагающих компонентов музыки, выступает в произведениях в единстве с мелодикой, метроритмом, темпом, фактурой, динамикой и манерой исполнения.

Лад – приятная для слуха согласованность звуков по высоте – эстетическая категория музыки [5, с. 291]. Русскому музыкальному термину «лад» точно не соответствует ни один термин в западноевропейских учениях о музыке. Особую форму лада составляет тональность гармоническая, основанная на мажорном и минорном трезвучиях.

Фактура – конкретное оформление музыкальной ткани, самый склад, устройство музыкальной ткани, совокупность ее элементов [5, с. 569]. Фактура является чувственно воспринимаемым, непосредственно слышимым звуковым слоем музыки и всегда является важным компонентом художественного содержания музыкального произведения, как средство воплощения определенного музыкального образа. Для музыки также важным является понятие темпа. Выделяют медленные, умеренные и быстрые темпы.

Значимым для обоих видов искусства является понятие формы. Художественная форма прежде всего представляет собой материальное выражение, способ существования художественного произведения. Очевидно, что в музыке таким средством является вся конкретная звуковая ткань музыкального произведения: мелодия, ее сопровождение, композиционная структура, инструментовка. В изобразительном искусстве художественная форма, созданная при помощи линейных контуров, перспективы, света и цвета, состоит из трех основных сторон: рисунка, колорита (включающего цвет и светотень) и композиции [2, с. 237].

Художественная форма в произведениях музыкального и изобразительного искусства обладает специфическими особенностями, совокупность которых свойственна только данному виду искусств. Однако есть общие закономерности и черты художественной формы, свойственные всем видам искусства – это жанр и композиция. В музыке композицией называется схема, план музыкального произведения, а также сама музыкальная форма в узком смысле этого слова (например, сонатная форма). В живописи термин «композиция» трактуется более широко, обозначая форму в эстетическом значении. Если в музыке термин «форма» может сужаться до значения

композиции, то в живописи термин «композиция» может расширяться до значения формы. Общей чертой формы для рассматриваемых видов искусства является наличие в них признаков, определяющих жанр художественного произведения.

Форма в искусстве – результат творческой деятельности художника. Не смотря на то, что форма каждого отдельного художественного произведения уникальна и неповторима, в процессе исторического развития искусства сложились некоторые общие закономерности, характеризующие художественную форму отдельных школ, стилей, направлений в искусстве.

Таким образом, содержание в искусстве первично по отношению к форме и определяет как подбор средств для ее создания, так и их организацию в целостной художественной структуре. Содержание составляет основную эстетическую ценность в художественном образе, а ценность формы определяется ее значением для выражения содержания.

Литература

1. Ванслов, В. В. Изобразительное искусство и музыка / В. В. Ванслов. – Л.: Художник РСФСР, 1977. – 234 с.; 32 л. Ил.

2. Ванслов, В. В. Содержание и форма в искусстве / В. В. Ванслов. – М.: Искусство, 1956. – 371 с.

3. Даидомов, А. Е. Начальная теория музыки: учеб. пособие по сольфеджио для музыкальных школ и школ искусств / А. Е. Даидомов. – М.: Издат. Дом В. Катканского, 2006. – 240 с.

4 Живопись. Художественная энциклопедия [Электронный ресурс] / Словари и энциклопедии на Академике. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_pictures. – Дата доступа: 29.09.2010.

5. Музыкальный энциклопедический словарь / Г. В. Келдыш (гл. ред.); ред. кол.: М. Г. Арановский [и др.]. – М.: Сов. энцикл., 1990. – 672 с.: ил.

6. Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М.: Сов. энцикл., 1985. – 1600 с., ил.