

*Дин Шутин,
магистр искусствоведения,
соискатель ученой степени кандидата искусствоведения
Белорусского государственного университета культуры и искусств*

ПРОБЛЕМА СИНТЕЗА ИСКУССТВ В ТВОРЧЕСТВЕ ОЛИВЬЕ МЕССИАНА

Синтез искусств является одной из важных проблем искусствоведения. Виды искусства могут дополнять друг друга и развиваться вместе. Синтез искусств создает новую художественную ценность, предоставляет новые резервы и больше возможностей для творчества в развитии искусства.

Существует множество синтетических форм синтеза искусств, таких как сочетание музыки и изобразительного искусства, музыки и поэзии, живописи и скульптуры и т. д. В творчестве О. Мессиана проявилось большое количество «синестезий», соединяющих звук и цвет. Он различными способами выражал свои необычайно сильные чувства к цвету и связывал его со звуком.

Мессиан классифицировал всю музыку как цветную или лишенную цвета [2, с. 63]. Уже в детстве Оливье Мессиан был очарован цветами. Он отмечал: «На самом деле, когда я слышу или читаю музыку, я всегда вижу в своем сознании цветовые комплексы, которые идут вместе со звуковыми комплексами» [цит. по: 1].

Немецкая музыковед Зиглинд Брюн систематизировала представления о цвете Мессиана по трем категориям [3, с. 9]. В первую категорию оказались включены цвета, встречающиеся в природе, особенно в радуге и драгоценных камнях, имитируемые в области человеческого искусства в витражах и видимые любому человеку со здоровыми глазами. Вторую категорию составляют метафорические «цвета» пения птиц и различных оркестровых тембров. Третья категория цвета была доступна для восхищения самому О. Мессиану. Эти цвета он видел в результате относительно редкого физиологического состояния – синестезии, при котором слух и зрение соединяются таким образом, что тона и аккорды воспринимаются как изначально окрашенные.

По-особенному О. Мессиа́н характеризовал и композиторов – в соответствии с цветом, который они использовали в своей музыке [2, с. 62–63, с. 241–242]. Музыка атональных или серийных произведений представлялась ему черной или серой, лишенной окраски. И наоборот, В. А. Моцарта и К. Дебюсси считал исключительными колористами. Для примера О. Мессиа́н привел последнюю сцену из оперы «Дон Жуан» (когда входит статуя коменданта) в качестве примера того, как Моцарт мог менять гармонические цвета и оркестровку в драматических целях. Мессиа́ну нравилось использование Р. Вагнером тонких красок в любовном дуэте и в призыве Бранганы из оперы «Тристан и Изольда», а также мрачные и жесткие цвета в начале второго акта оперы «Гибель богов».

Благодаря своей уникальной способности – синестезии – Оливье Мессиа́н создал множество ярких музыкальных произведений с выразительными образами, среди которых «Квартет на конец времени» (1941), «Двадцать взглядов на младенца Иисуса» (1944), «Каталог птиц» (1956–1958).

«Квартет на конец времени» для виолончели, фортепиано, кларнета и скрипки – это чрезвычайно важное произведение О. Мессиа́на. В нем каждая часть имеет свою основную тему и собственное название. Все части (всего восемь) произведения независимы друг от друга, и у каждой из них есть собственная теологическая тема, которая дает публике подсказку для понимания данного произведения и наслаждения им.

В «Квартете на конец времени» объединяются внутренние мысли людей с музыкой, придавая ей более глубокое и тонкое выражение. О. Мессиа́н создал данное произведение на основе объединения и взаимодействия различных видов искусств при помощи литературы, чисел, пения птиц и т. д. От самой музыки до ее цвета и описания основной идеи, и, наконец, размышлений о человеческой природе, каждый уровень наделен пониманием культуры разных эпох.

В предисловии к «Квартету на конец времени» композитор использовал прием «числового символизма», уделив большое внимание символическому значению отдельных чисел. О. Мессиа́н писал, что «семь» – совершенное число. Богу понадобилось шесть дней, чтобы сотворить мир и все сущее, а седьмой день продолжается в вечности. Восьмой день – никогда не ис-

чезающие свет и мир. Использование Мессианом чисел «3» и «5» также очень очевидно выражено. «3» и «5» являются числами, наделенными божественным естеством: «3» означает святую Троицу (Бога Отца, Бога-Сына и Духа Святого), а «5» – это символ индуистского бога Шивы, подобного католическому Иисусу Христу, который представляет победу над смертью [4, с. 47]. Эти числа по очереди отображаются в произведении. Для проецирования различных форм человеческой судьбы композитор использовал образы птиц. Например, начало первой части «Литургия кристалла» описывает пробуждение разнообразных птиц в утреннем свете. Их окружает мрачный и томный фон, воплощающий в себе сложные эмоции, такие как страдание и др. [4, с. 46].

В цикле фортепианных пьес О. Мессиана «Двадцать взглядов на младенца Иисуса» также воплощена идея синтеза искусств. Являясь набожным католиком, композитор при помощи собственного музыкального языка создал для аудитории особые символические рамки. Он использовал различные библейские истории и сцены в качестве метафор, а пение птиц – для отражения хвалы богу [5, с. 13].

В «Каталоге птиц» в семи тетрадах для фортепиано О. Мессиаан в полной мере показал любовь к птицам и природе. Лингвистическое описание произведения – это главным образом пение птиц, которое в полной мере будоражит воображение публики и уводит людей в красивый мир природы. О. Мессиаан считал, что звук и цвет неразрывно связаны, а сочетание звуков может вызывать у публики чувство синестезии и ассоциации с определенным цветом [6, с. 7]. Вот почему композитор в разное время, на рассвете и в сумерках, слушал пение тростниковых камышовок, так он мог уловить изменения в природе света и тени, а также температуры воздуха.

Основной мотив «Каталога птиц» заключается не только в пении птиц, но и в демонстрации природных пейзажей, таких как отвесные скалы и волны, которые зрители могут ассоциировать с прекрасными картинами природы. В «Каталоге птиц» есть такие тематические мотивы, как «отвесные скалы», «волны» и «заросли кустарника». Их смешивание и наложение между собой приводит к очень захватывающему эффекту непосредственного восприятия. Например, во время сочинения

пьесы «Тростниковая камышовка» О. Мессиаан в течение дня наблюдал и записывал пение птиц. Композитор назвал данное произведение «правильным рисованием портрета птичьих звуков» [6, с. 5].

В «Каталоге птиц» при помощи фортепиано композитор имитирует пение птиц. Несмотря на то, что получающаяся мелодия не так ясна, как традиционная музыка, она может передавать настоящие звуки птиц, что кажется очень образным и живым. Кроме того, сочинения цикла сопровождаются большим количеством основных цветов, во многих из которых использован прием синестезии тембра, записи пения птиц, описания чувства любви композитора к природе.

Таким образом, в произведениях О. Мессиаана мы можем обнаружить, что композитор связывает звук и цвет, музыку и числа, музыку и литературу, то есть прибегает к синестезии музыки и других видов искусства. Уникальный синестетический метод описания и метод музыкальной цветовой композиции обогатили музыкальное содержание произведений композитора, определил уникальный авторский стиль.

---

1. *Austbø, H.* Visualising Visions. The Significance of Messiaen's colours [Electronic resource] / H. Austbø // Music & Practice. – Mode of access: <https://www.musicandpractice.org/volume-2/visualizing-visions-the-significance-of-messiaens-colours/>. – Date of access: 03.02.2020.

2. *Bruhn, S.* Messiaen's Contemplations of Covenant and Incarnation: Musical Symbols of Faith in the Two Great Piano Cycles of the 1940s / S. Bruhn. – Pendragon Press, 2007. – 296 p.

3. *Samuel, C.* Olivier Messiaen: Music and Color: Conversations with Claude Samuel / C. Samuel, trans. E. Thomas Glasow. – Amadeus Press, 1994. – 304 p.

4. 王文 梅西安《末日四重奏》解析 音乐生活 2011年第8期 45–47页. = Ван, Вэнь. Анализ Мессиаана «Квартет на конец времени» / Вэнь Ван // Музыкальная жизнь – 2011. – № 8. – С. 45–47.

5. 王韵 梅西安《对圣婴–耶稣的二十凝视》音乐主题之研究 安徽师范大学 2010年 101页. = Ван, Юнь. Цикл фортепианных пьес «Двадцать взглядов на младенца Иисуса» Мессиаана. Исследование музыкальной темы / Юнь Ван. – Аньхой : Аньхойский пед. ун-т, 2010. – 101 с.

6. 戎星 大自然的力量–浅析梅西安钢琴作品之《鸟鸣集》 南京师范大学 2017年 20页. = Жун, Син. Сила природы. Краткий анализ произведений «Каталог птиц» для фортепиано Мессиаана / Син Жун. – Нанкин : Нанкинский пед. ун-т, 2017. – 20 с.