Вопрос родителей группы «Смешарики»:

Как с помощью музыки композиторы оживляют картины художников?

Отвечает Музыкальный руководитель: Виноградова Елена Антоновна

Мелодии обычно вызывают у слушателя определённые мысли и чувства, рождают воспоминания, смутные или более или менее ясные картины когда-то увиденного пейзажа или сцены из жизни. И эту картину, возникшую в воображении, можно нарисовать. А у хорошего художника и сама картина приобретает музыкальность, с полотна, написанного им, как бы звучат мелодии.

«Хорошая живопись - это музыка, это мелодия», - говорил великий итальянский художник Микеланджело Буонарроти. Илья Ефимович Репин отмечал, что красочный колорит картин Рембрандта звучит, как дивная музыка оркестра. Аналогию между красками в живописи и тембрами в музыке Римский-Корсаков считал «несомненной». Много общего между музыкой и живописью можно найти даже в терминах, которые употребляют музыканты и художники. И те и другие говорят о тональности, о колорите и красочности полотен и музыкальных сочинений.

Наивно было бы думать, что каждая картина, на которой изображены люди, играющие на каких-либо инструментах или поющие, «излучает» музыку. Многие художники вообще не думали об этом, хотя часто прибегали к «музыкальным» сюжетам. Первые изображения музицирующих людей пришли к нам из глубокой древности.

В Египте на стенах храмов запечатлены целые музыкальные ансамбли - юноши и девушки, играющие на кифарах, лютнях, гобоях.

В Древней Греции ни одно изображение певца Орфея не обходилось без лиры, которую он непременно держал в руках. В средние века и в эпоху Возрождения появилось немало полотен и скульптур с поющими ангелами. Святые играли на органе.

Или же странствующие музыканты перед восхищённой толпой народа исполняли свои бесхитростные мелодии, извлечённые из волынок, дудочек, виол.

И хоть в старину, особенно в эпоху Ренессанса, живописцы несколько свысока смотрели на музыкантов, так как тогда царицей искусств была именно живопись, в некоторых картинах, изображающих музицирование, они старались подсказать зрителю, что же исполняется героями их сюжетов.

Так, на полотне неизвестного мастера XVI века «Музыкантши», хранящемся в Эрмитаже, три молодые женщины занимаются музицированием - две из них играют на старинных инструментах, а третья поёт. Перед ними - нотные листы. Теперь эти ноты расшифрованы. Оказалось, что женщины исполняют арию «Я дам вам радость» популярного в те времён композитора Клодена де Сермизи.

Глубоко поэтичная, истинно русская картина И. Левитана «Вечерний звон» наполнена звучанием колоколов, разлитом в вечернем воздухе подобно краскам летнего заката.

Так же наполнены звуками морские пейзажи И. Айвазовского, в которых не только образ моря, но его настроение, его мощный гул, его колорит образуют своеобразную музыкальную стихию.

«Колыбелью всех хоров» назвал море поэт Поль Верлен в стихотворении, ставшем основой одного из лучших романсов [К. Дебюсси](http://music-fantasy.ru/dictionary/debyussi-klod) «Прекрасней соборов стихия морская...»

Слушание: К. Дебюсси. «Прекрасней соборов стихия морская...». Слова П. Верлена.

Прекрасней соборов стихия морская,Колыбель всех хоров, где, не умолкая,Возносит прибой гимн деве святой.

Дарит море гром и чудный напев,И звучат в нем то кротость, то гнев.Беспредельность вод величьем влечёт.

О, друг милосердный, даже став бурливым,Как целитель верный, чаруешь нас призывом:«В ком нет упованья - усни без страданья!»

От ласки небес над простором твоимБываешь стальным, алым, голубым...Стихия моя, нет краше тебя!

Шум деревьев на полотнах И. Шишкина, А. Рылова, И. Левитана, звуки дождя в живописи Н. Ромадина, И. Левитана, Ю. Пименова, зловещее предгрозовое затишье на картинах И. Шишкина, Ф. Васильева - всё это по-разному звучит, всё входит в единую музыкально-драматургическую концепцию изобразительного искусства, так же по-своему обращённого к звукам мира, как и сама музыка.

Но не только музыкой изображаемого «звучит» живопись; музыкальность проникает в глубь изображения, охватывает средства художественной выразительности. Многие художники, характеризуя своё ремесло, уподобляют линию мелодии, цветовые сочетания - мажорному и минорному ладам, композицию сравнивают с организацией музыкального целого. И чем меньше присутствует в живописи развитие сюжета, связанное с поэтическим началом, тем более рельефно проступает начало музыкальное, обнаруживающее себя в возрастании лирики, в ритмической композиции линий, цветов, штрихов.

Таковы картины М. Врубеля - тонкого и своеобразного художника, чьё творчество благодаря глубоко самобытной манере ярко выделяется среди других художественных стилей. Любая тема, к какой бы он ни обращался, любое изображение - и сказочная Царевна-Лебедь, и древний мифологический Пан, и лермонтовский Демон, и былинный Богатырь - одухотворены особой красотой, рождаемой из игры красок и бликов, особого ритма мазков, граней, мозаичных элементов. Его композиции, подобно композициям музыкальным, как будто приобретают своё волшебное единство из неповторимого сочетания этой россыпи «первоэлементов».

Даже его знаменитую «Сирень» можно уподобить музыкальному произведению, где не содержание изображения, не детали, не подробности, а вся полнота эмоционального состояния, вся глубина переживаемого образа сосредоточились в этом почти звучащем выражении весеннего мироощущения.

По-своему музыкальна живопись В. Борисова-Мусатова, И. Грабаря, В. Бялыницкого-Бирули. Музыкальность настроений, как будто берущая начало в «живописном» цикле «Времена года» [П. Чайковского](http://music-fantasy.ru/dictionary/chaykovskiy-pyotr-ilich), «переплавляется» в яркие, зримые образы художников последующих поколений. Примечательно, что сами музыканты после Чайковского мало обращались к тематике времён года, поэтике настроений природы. В живописи же музыка увядания природы, музыка нежного и прозрачного колорита, мягких и плавных линий, нежного сочетания цветовых гармоний как будто обрела вторую жизнь.

По отношению к творчеству этих художников уместны такие чисто музыкальные метафоры, которые определяют «звонкость» и «приглушённость» их красок, текучесть и мелодичность линий, лиричность общего эмоционального «звучания».

http://music-fantasy.ru/materials/muzyka-v-proizvedeniyah-izobrazitelnogo-iskusstva-horoshaya-zhivopis-eto-muzyka-eto

