

Консультация для родителей по теме:

«Музыка и живопись, что общего?»

«Хорошая живопись – это музыка, это мелодия»

(Микеланджело Буаноротти)

Музыка вызывает у слушателя определённые мысли и чувства, воспоминания, смутные либо более или менее ясные картины когда-то увиденного. И эту картину, возникшую в воображении, можно нарисовать. А у хорошего художника и сама картина приобретает музыкальность, с полотна, написанного им, как будто звучит музыка.

Аналогию между красками в живописи и тембрами в музыке Римский-Корсаков считал несомненной. Много общего между музыкой и живописью мы найдем даже в терминах, употребляемых музыкантами и художниками. И те, и другие, говорят о тонах/тональностях, о колорите и красочности полотен и музыкальных сочинений.

Говоря о влиянии живописи на музыку, нужно сказать, что многие понятия из области живописи вошли и в музыку. Музыканты сделали своим достоянием слова, принадлежащие художникам: гамма, тон и полутон, оттенок и нюанс, музыкальная краска, колорит, холодные и тёплые тембры, светлые и сумрачные мелодии. Так музыкальное пространство получило не только очертания, оно обрело своих «обитателей», которые имеют свой неповторимый облик, цвет, колорит.

Музыка дышит и пульсирует, расширяется и сужается, поражает красочностью звуковых сочетаний и истончается до одного-единственного звука. Искусство звучащего пространства - такое определение вполне подходит для музыки, давно уже отданной во власть хоровых и оркестровых исполнений. Но даже одинокий поющий голос - это звучащее пространство!

Пространственные возможности музыки, присущее ей свойство звуковой изобразительности,- в этом состоит причина того, что музыке подвластно воплощение идей изобразительного искусства. Смотрим ли мы портрет, любимся пейзажем или натюрмортом - во всех этих образах есть своя музыка, и все это по-своему может быть передано в звуках.

Все художественные произведения – и музыки, и изобразительного искусства, и литературы – рождаются из единого источника и этот – сама жизнь. Понять по-настоящему произведение искусства – значит проникнуться его содержанием, осознать, на какой жизненной почве оно возникло и выросло.

Связь музыки и литературы бесспорна и очевидна, а вот музыка и изобразительное искусство образуют более сложный союз.

Музыка и поэзия - искусства временные, они взаимодействуют в едином потоке звучания, едином биении ритмического пульса.

Изобразительное искусство - явление пространственное, это цвет, линии и формы. Вроде бы ничего общего с музыкой, у которой своя художественная область. Встретиться они, конечно, могут, например, в опере, балете, либо в другом музыкальном спектакле, где действие требует и музыкального выражения, и декоративного оформления.

В музыкальных произведениях, мы встречаем не только песни и сказки, поэмы и баллады, не только оперы, навеянные литературными образами - такие, как, например, «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова, «Руслан и Людмила» М. Глинки, «Орфей и Эвридика» К. Глюка.

В музыке давно существуют симфонические картины и этюды, фрески и эстампы, музыкальные портреты. Названия музыкальных произведений отражают вдохновившие их

образы: «Лес» и «Море» А. Глазунова, «Облака» и «Туманы» К. Дебюсси, «Богатырские ворота в Киеве», «Старый замок» М. Мусоргского...

Теперь давайте посмотрим, как взаимодействовали музыка и изобразительное искусство.

Великий итальянский художник эпохи Возрождения Леонардо да Винчи назвал музыку «сестрой живописи». 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 играющих музыкантов, 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.

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.

Особенно ясно параллели между музыкой и живописью, 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 И. Левитана, сказочных персонажей у Н. Римского-Корсакова и В. Васнецова, символических образов у А. Скрябина и М. Врубеля.

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.

Выходит, не только литература, но и изобразительное искусство способно рождать музыкальные звучания!