

**«Живопись Арнольда Беклина как символ нового взгляда на синтез искусств
в программной симфонической музыке начала XX века»**

Научный руководитель – Кривцова Марина Александровна

Евстратова Екатерина Борисовна

Студент (бакалавр)

Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия

E-mail: L-kat97@rambler.ru

Доклад посвящен предметному изучению взаимосвязи между произведением живописи и музыкальным сочинением, созданным на его основе [3, 9, 18]. Данное направление относится к области синтеза искусств и представляет особый интерес для исследования, поскольку является одним из немногих вариантов сочетания детерминированных пространственного и временного видов искусства [5, 12, 13, 14, 23]. Целью исследования является творческий опыт создания программного музыкального произведения на основе конкретного произведения живописи, дословно указанного композитором в качестве источника [8, 11, 15, 20, 26].

Непосредственной темой доклада является творчество выдающегося швейцарского художника второй половины XIX века Арнольда Беклина и программные музыкальные произведения, созданные на основе его картин на рубеже XIX - XX веков — как наиболее характерный и плодотворный пример взаимосвязи живописи и музыки [34]. Доклад содержит краткую характеристику творчества Арнольда Беклина и его роли в художественном контексте эпохи с учетом данных новейших исследований, опубликованных в зарубежной литературе в связи со 100-летием со дня смерти художника в 2001 г. и позже [16, 17, 31, 32]. Также доклад включает ретроспективный взгляд на отношение к творческому наследию художника в течение XX века вплоть до настоящего времени [21, 22]. Представлен краткий сравнительный анализ работ Беклина и музыкальных произведений, созданных на их основе, с целью конкретизировать художественный эффект, появившийся в результате синтеза этих видов искусств. В докладе особое место отведено картине «Остров мертвых» [25, 27, 30, 33] и симфоническим поэмам С.В. Рахманинова [1, 2, 19] и Макса Регера [7, 28] в качестве наиболее яркого примера диалога живописи и музыки, приведшего к появлению новой формы художественного мышления в программном музыкальном искусстве: предметной живописно-музыкальной драматургии [6, 24]. Отдельное внимание уделено Балладе Богуслава Мартину [4, 10, 29], которая была создана по картине «Вилла у моря» [32, 35] и стала доступна для изучения в течение последнего десятилетия.

Тема доклада представляется весьма актуальной, поскольку не только отечественный, но и международный опыт научных исследований в этой области невелик и характерен узкой профессиональной спецификой: музыкальные и живописные произведения рассматриваются соответствующими специалистами вне взаимосвязи между собой. Мы же впервые рассматриваем конкретные произведения с точки зрения единого художественного замысла, построенного на диалоге живописи и музыки, при этом не преследуем цели провести отвлеченный формально-стилистический или музыковедческий анализ. Фокус нашего исследования — смысловая взаимосвязь произведений, взаимодействие определенных визуальных и музыкальных образов.

Вследствие появившихся новых возможностей для научных коммуникаций, в течение последних десятилетий отмечается неуклонный рост интереса исследователей к вопросу взаимодействия живописи и музыки с целью переосмыслить художественный опыт в области синтеза этих видов искусств. Мы преследуем эту же цель, предпринимая попытку

объяснить «феномен Беклина» в музыкальном искусстве, опираясь на достижения гуманитарного знания XXI века, а также стремясь определить возможности использования полученных выводов в дальнейшей практической деятельности.

Источники и литература

- 1) Апетян З.А. Рахманинов С.В. Литературное наследие в 3-х томах: воспоминания, статьи, письма, интервью. М., 1975-1980.
- 2) Вановская И.Н. С.В. Рахманинов и мировая культура: материалы V Международной научно-практической конференции, 15 - 16 мая 2013 года. Тамбов, 2014.
- 3) Ванслов В.В. Изобразительное искусство и музыка. М., 1983.
- 4) Гаврилова Н. А. Богуслав Мартину. М., 1974.
- 5) Гельмгольц Г. Учение о слуховых ощущениях как физиологическая основа для теории музыки. М., 2013.
- 6) Дмитриев Г. О драматургической выразительности оркестрового письма. М., 1981.
- 7) Крейнина Ю.В. Макс Регер. М., 1991.
- 8) Кудряшов А.Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII-XX веков. СПб., 2010.
- 9) Майкапар А.Е. Грани классической музыки. Челябинск, 2013-2015.
- 10) Мигуле Я. Богуслав Мартину. М., 1981.
- 11) Назайкинский Е.В. Логика музыкальной композиции. М., 1982.
- 12) Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. М., 1972.
- 13) Никифорова А.С. Идея синтеза искусств в европейской культуре XIX-XX веков. М., 2018.
- 14) Овсянкина Г.П. Музыкальная психология. СПб., 2007.
- 15) Очеретовская Н.Л. Содержание и форма в музыке. Л., 1985.
- 16) Поспелов Г.Г. О картинах и рисунках. Избранные статьи об искусстве XIX – XX веков. М., 2013.
- 17) Раздольская В.И. Европейское искусство XIX века. СПб., 2005.
- 18) Райс М. Взаимодействие музыки и живописи в европейском искусстве // Израиль XXI. 2008. No. 8. С. 10.
- 19) Риземан О. Рахманинов С.В. Воспоминания. М., 2008.
- 20) Ройтерштейн М.И. Основы музыкального анализа: учебник для вузов. СПб., 2016.
- 21) Светлов И.Е. Европейский символизм. СПб., 2006.
- 22) Федотова Е.Д. Бёклин. М., 2001.
- 23) Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. СПб., 2014.
- 24) Чернова Т.Ю. Драматургия в инструментальной музыке. М., 1984.
- 25) Юнг К. Г., фон Франц М.-Л., Хендерсон Дж. Л., Якоби И., Яффе А. Человек и его символы. М., 2006.
- 26) Яроциньский С. Дебюсси, импрессионизм и символизм. М., 1978.
- 27) Banz S. Arnold Böcklin: Die Toteninsel. Nürnberg, 2014.

- 28) Barfoot T. Max Reger: Four Tone Poems after Böcklin, Op. 128 // Gramophone Magazine. 2002. No. 6. P. 30.
- 29) Crump M. Martinů and the Symphony. Toccata Press. London, 2010.
- 30) Göbel A. Die Toteninsel in der Musik. KG, 2016.
- 31) Schiff G. German Masters of the Nineteenth Century: Paintings and Drawings from the Federal Republic of Germany. New York, 1981.
- 32) Schmid H.A. Arnold Böcklin. München, 1922.
- 33) Zeiger F. Hauptwerke der Schweizer Kunst: «Die Toteninsel» von Arnold Böcklin Unsere Kunstdenkmäler // Mitteilungsblatt für die Mitglieder der Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte. 1993. S. 5.
- 34) Interlude <http://www.interlude.hk/front/music-art-arnold-bocklin/>
- 35) Mahagoni <http://www.mahagoni-magazin.de/malerei/arnold-bocklin-%E2%80%99Avilla-am-meer-%E2%80%93-der-mensch-und-sein-meister-1863/78>

Иллюстрации

Рис. 1. Арнольд Беклин "Остров мертвых"(1883)

Рис. 2. Арнольд Беклин "Вакханалия" (ок. 1856)

Рис. 3. Арнольд Беклин "Игры в волнах"(1883)

Рис. 4. Арнольд Беклин "Отшельник, играющий на скрипке"(1884)

Рис. 5. Арнольд Беклин "Вилла у моря"(1865)