Краткий обзор эстетических исследований взаимодействия звука и изображения

Научный руководитель – Богатырёва Елена Анатольевна

Пармонов Данила Вячеславович

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Философский факультет, Кафедра эстетики, Москва, Россия

E-mail: r3invented@yandex.ru

Идея связи между звуком и изображением уходит корнями в античность. Пифагорейцы полагали, что музыкальные гармонии отражают фундаментальный порядок Вселенной[4]. Им вторил Птолемей: «Гармоническая сила присутствует в любой высшей природе, но проявляется более всего посредством человеческих душ и небесных круговращений» [3]. Боэций также рассматривал музыку как отражение космической гармонии, где взаимосвязи чисел управляли не только звуками, но и движением небесных тел[1]. В Новое время И. Ньютон предложил аналогию между нотами и цветами спектра[5], послужившую вдохновением для будущих светомузыкальных экспериментов, в числе которых «цветовой клавесин» Л.-Б. Кастеля.

В XIX веке с развитием философии романтизма и символизма осмысление взаимодействия сенсорных модальностей заняло важное место в эстетике. Р. Вагнер разработал концепцию *Gesamtkunstwerk* – «совокупного произведения искусства», утверждая, что только в полной гармонии звуков, движений и цветовых образов искусство способно достичь высшей формы, которой является драма: «Каждый отдельный вид искусства может раскрыть себя всему обществу с предельной полнотой лишь в драме, в соединении с остальными видами искусства, ибо цель каждого вида искусства достигается полностью лишь во взаимодействии всех его видов» [2].

На рубеже XIX-XX веков идея синтеза искусств нашла яркое выражение в творчестве В. Кандинского, который стремился передать музыкальные принципы в живописи, полагая, что цветовые сочетания подобны музыкальным гармониям. Параллельно с этим композитор А. Н. Скрябин экспериментировал с цветными световыми проекциями, синхронизированными с исполняемой музыкой.

Развитие кино в XX веке внесло новый аспект в проблему аудиовизуального восприятия. С. Эйзенштейн, В. Пудовкин и Г. Александров выдвинули идею контрапункта, согласно которой аудиоряд должен не дублировать визуальный образ, а, наоборот, создавать с ним напряжённую диалектику. Они писали: «Только такой “штурм” даёт нужное ощущение, которое приведет впоследствии к созданию нового оркестрового контрапункта зрительных и звуковых образов» [6]. Однако с развитием звукового кино широкое распространение получила скорее модель согласованного аудиовизуального сопровождения.

Во второй половине XX века исследования аудиовизуального восприятия приобрели научный характер. В 1976 году Г. МакГурк и Дж. Макдональд обнаружили, что зрительный контекст способен изменять слуховое восприятие, описав феномен, получивший название «эффект МакГурка» [7]. Исследования в области когнитивной психологии показали, что восприятие звука и изображения зависит от когнитивного прайминга, внимания и опыта зрителя.

В XXI веке цифровые технологии открыли новые возможности для исследования и практического применения синестезии. Современные художники создают генеративные

аудиовизуальные произведения, в которых звук и изображение взаимодействуют в режиме реального времени. В кинематографе режиссёры экспериментируют со сложными звуковыми структурами, формирующими дополнительные уровни восприятия. В музыкальной индустрии происходит упрочнение визуальной эстетизации звучания: оформление альбомов, музыкальные клипы и концертные инсталляции становятся неотъемлемой частью восприятия музыки, создавая целостные аудиовизуальные образы.

Таким образом, исследование взаимодействия звука и изображения прошло путь от философских размышлений и художественных экспериментов до научного анализа механизмов восприятия. Современные цифровые технологии позволяют глубже изучать феномен синестезии и применять его для создания новых художественных форм, стирая границы между сенсорными модальностями.

Источники и литература

- 1) Бозэций А. М. С. Основы музыки. М. 2012.
- 2) Вагнер Р. Произведение искусства будущего / Избранные работы. М. 1978. С. 237.
- 3) Клавдий Птолемей. Гармоника в трёх книгах; Порфирий. Комментарий к «Гармонике» Птолемея. М. 2013. С. 269.
- 4) Лебедев А. В. Фрагменты ранних греческих философов. М. 1989.
- 5) Ньютон И. Оптика, или трактат об отображениях, преломлениях, изгибаниях и цветах света. М. 1954.
- 6) Эйзенштейн С. М., Пудовкин В. И., Александров Г. В. Будущее звуковой фильма. 1928.
- 7) McGurk, H., MacDonald, J. Hearing lips and seeing voices // Nature, Vol. 264. 1976.