

"Что роднит музыку с
изобразительным искусством?"»

Всех звуков и цветов соотношенья,
А также способы переложенья
Любых оттенков цвета в ноты, звуки.
О, как хотелось мне азы науки той
постичь!

«Что роднит музыку с изобразительным искусством?»

Чтобы ответить на этот вопрос, мы будем сравнивать произведения музыкального и изобразительного искусств, постараемся определить, существует ли соотношение звука и цвета, переложение оттенка цвета в звуки.

Существуют такие музыкальные произведения, в которых усилена изобразительность, благодаря чему музыка становится живописной, словно рисует картину, образ или портрет.

Давайте поиграем и в этом убедимся. Сейчас прозвучит музыка, которая нарисует чей-то портрет... А вот чей, вам нужно узнать. Кто это обычные люди, наши современники, или персонаж сказки?

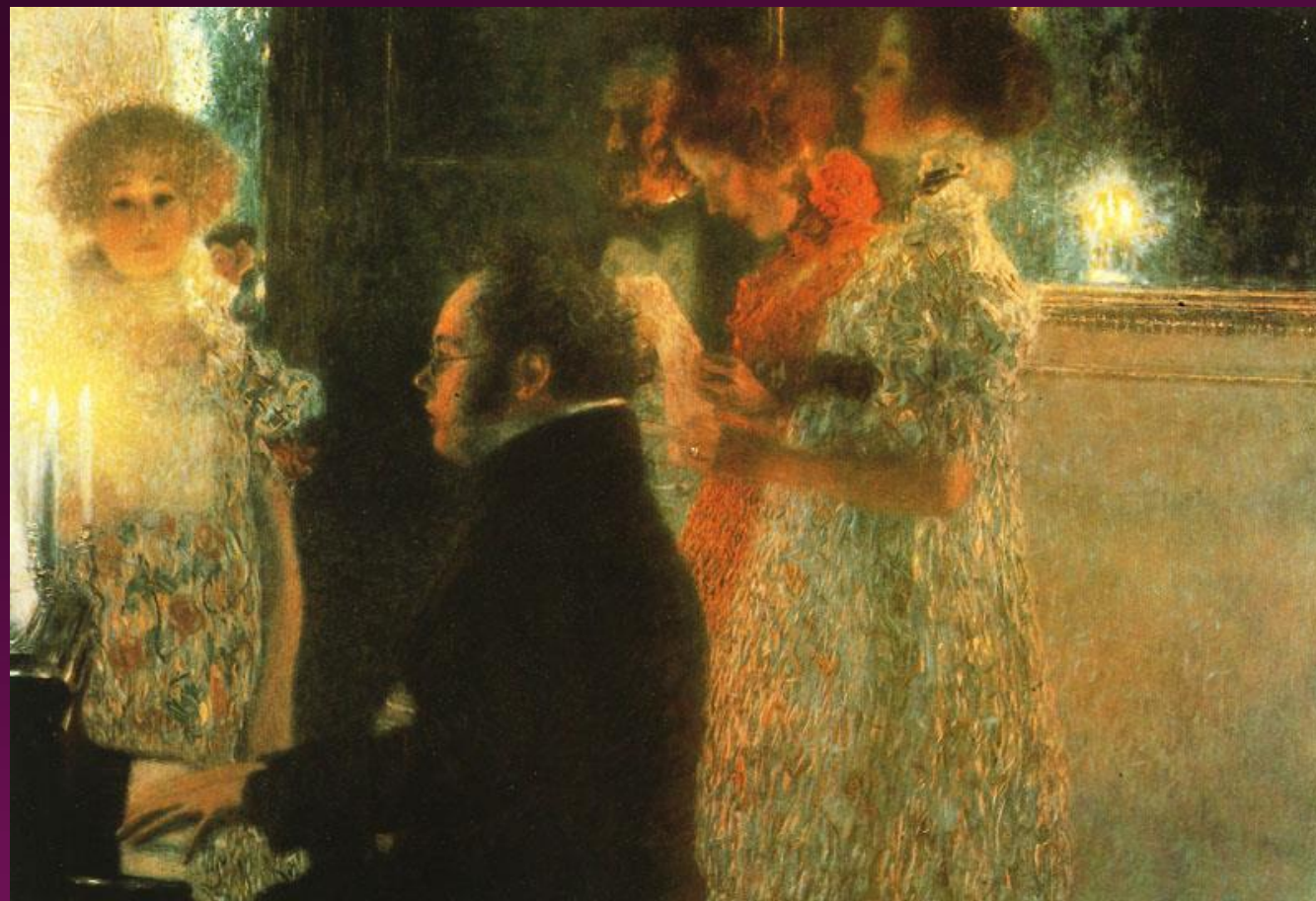

Предлагаю вам словарь эстетических эмоций и попробуйте подобрать подходящие слова для определения характера музыки:

Божественно, лучезарно, умиротворенно...

А эту замечательную музыку написал Франц Шуберт

**Существуют такие музыкальные произведения, в которых
усилена изобразительность, благодаря чему музыка
становится живописной, словно рисует картину.**

Это живописная музыка.

**И есть такие живописные полотна, в которых усилено
музыкальное начало.**

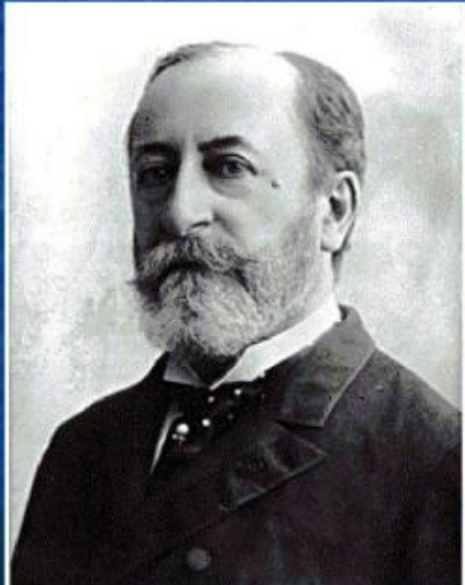
Такие картины можно назвать звучащими или музыкальными.

Пианист и композитор, педагог и дирижер, музыкальный критик, автор многочисленных книг по философии и литературе, член Французского астрономического общества – Камиль Сан-Санс. Родился Камиль 9 октября 1835 года в Париже, в крестьянской семье. Отец, Жак-Жозеф Виктор Сен-Санс, служил в Министерстве внутренних дел, что не мешало ему писать стихи. Мать была художницей. Когда Камиллю было три года, отец его умер, и воспитанием мальчика занимались мама и двоюродная бабушка.

Мальчик оказался очень талантлив, и уже в возрасте трёх лет играл на фортепиано, а в возрасте девяти лет впервые выступил с Третьим фортепианным концертом Бетховена и Двадцать седьмым концертом Моцарта. Концерт увенчался большим успехом, так как Камиль играл концертную программу на память.

Предлагаю послушать музыку, которую сочинил великий французский композитор Камиль Сен – Санс в «Карнавале животных»

Шарль–Камиль Сен-Санс

Камиль Сен-Санс.

Портрет работы А. Росси. 1903 год.

Сюита «Карнавал животных»

1. «Королевский марш льва»
2. «Курицы и петух»
3. «Антилопы»
4. «Черепахи»
5. «Слоны»
6. «Кенгуру»
7. «Аквариум»
8. «Персонаж с длинными ушами»
(Осёл)
9. «Кукушка в глубине леса»
10. «Птичник»
11. «Пианисты» (пьеса-шутка)
12. «Ископаемые»
13. «Лебедь»
14. Финал

Galina Manova

in

THE DYING SWAN

1-Вступление и Королевский марш льва — фр. Introduction et Marche Royale du lion. В короткой интродукции после тремоло двух фортепиано струнные вступают с основной темой, а после расходящихся глиссандо по всему диапазону у фортепиано начинается Марш, в котором звучат фанфары, исполняемые на фортепиано, и грубоватые хроматические ходы, изображающие рычание льва.

2-Куры и петухи — фр. Poules et Coqs. Кларнет, скрипки, альт, фортепиано. Назойливые повторяющиеся звуки, изображающие квохтанье кур, перемежаются с мотивом петушиного кукареканья. «Куриный» мотив взят из клавесинной сюиты Франсуа Куперена.

3-Антилопы (быстрые животные) — фр. Némiones (animaux véloce)s[2]. Два фортепиано исполняют быстрые пассажи.

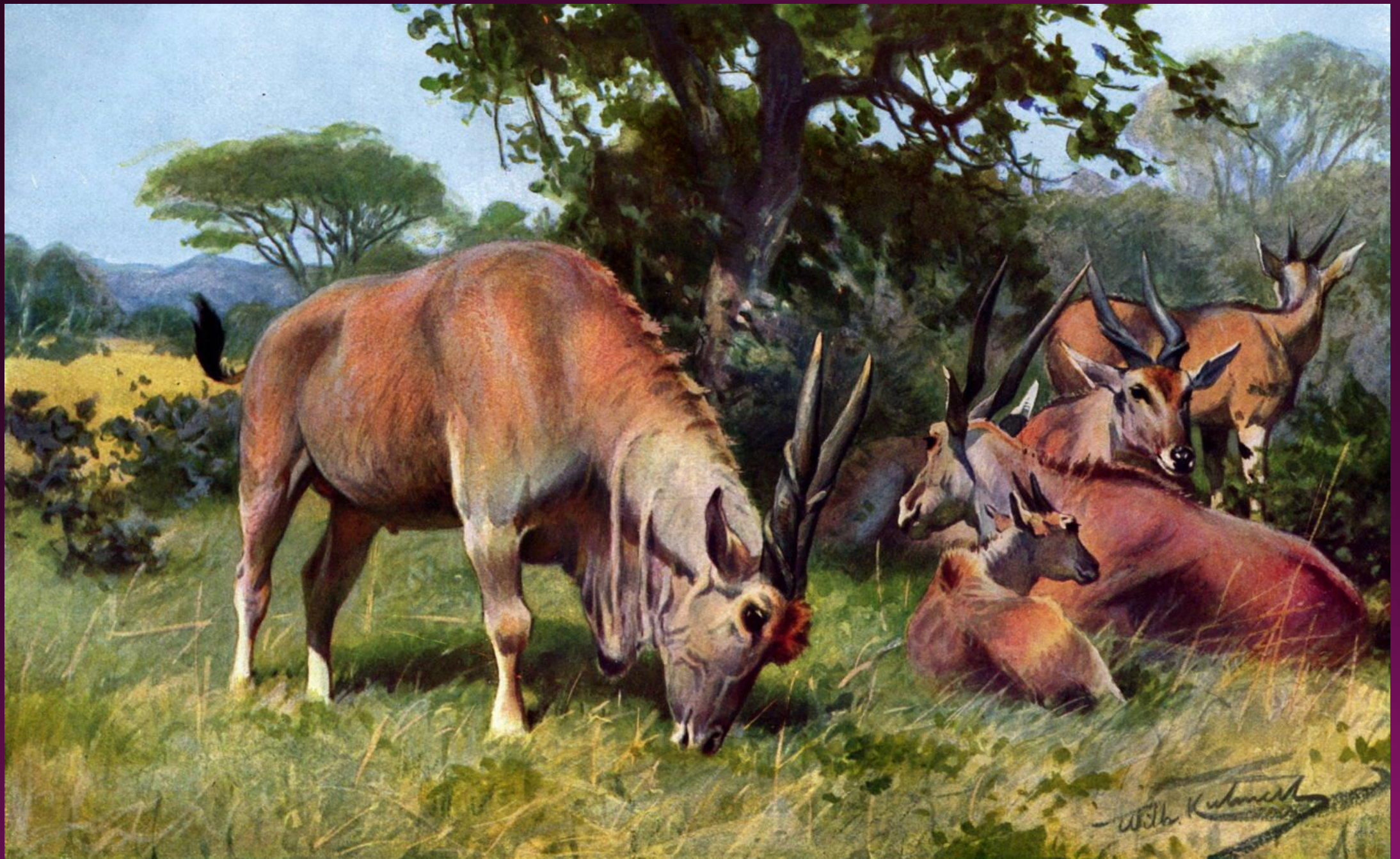

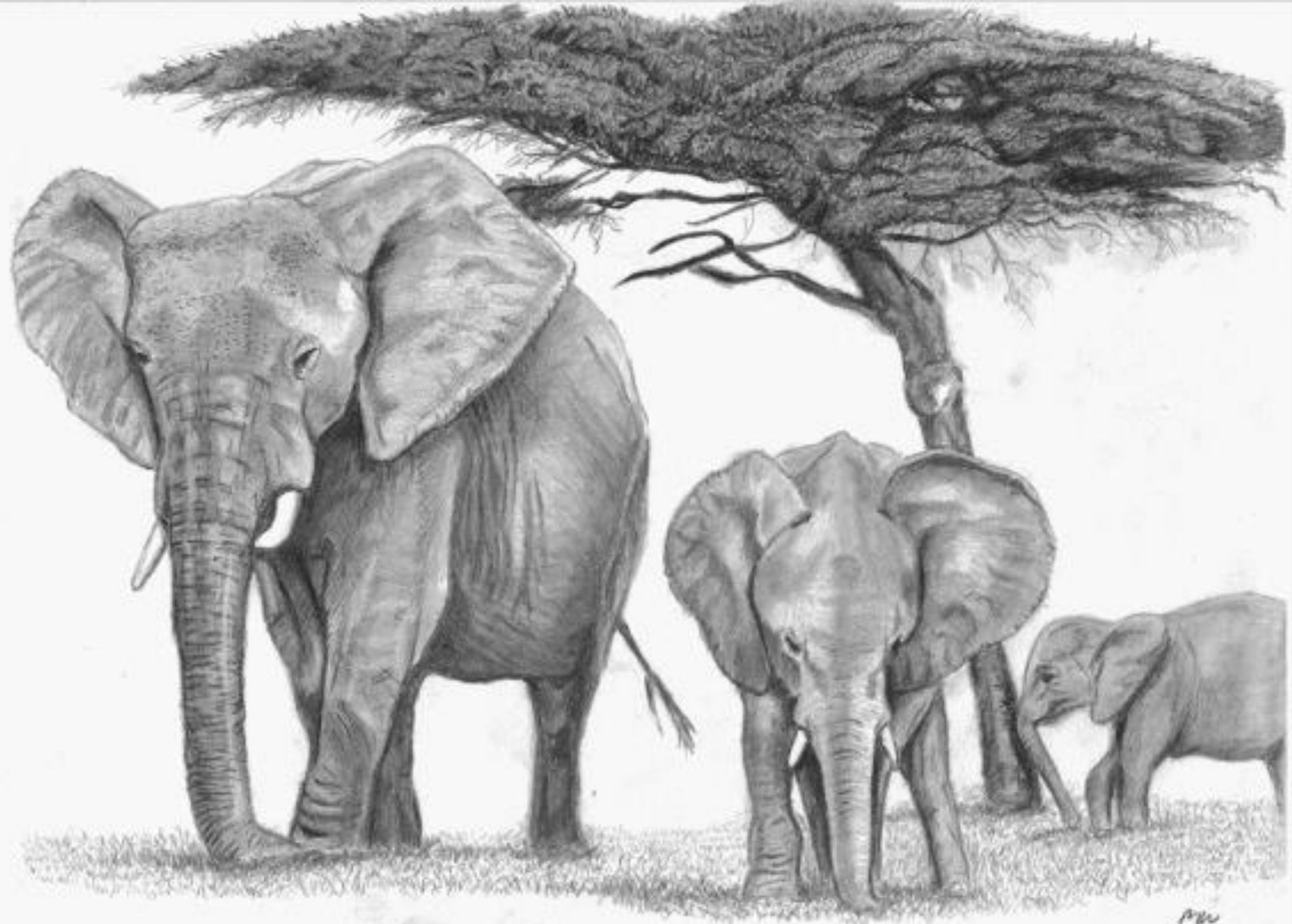
4-Черепахи — фр. Tortues. Струнные и два фортепиано. Цитируется канкан из оперетты Оффенбаха «Орфей в аду», но замедленный в несколько раз, что создаёт комический эффект.

5-Слон — фр. Eléphant). Контрабас и два фортепиано. Вальсообразная мелодия, играемая контрабасом, основана на заимствованиях двух тем: танца сильфов из драматической легенды Берлиоза «Осуждение Фауста» и Скерцо из музыки Мендельсона к комедии «Сон в летнюю ночь». Комизм заключается в том, что музыка, задумывавшаяся как лёгкая и воздушная и в оригинале исполняемая инструментами высокого регистра, передана неповоротливому инструменту, звучащему в нижней части диапазона и изображающему танцующего слона.

6-Кенгуру — фр. Kangourous. Два фортепиано. Острые стаккатные звучания с форшлагами изображают прыжки кенгуру.

7-Аквариум — фр. Aquarium. Флейта, стеклянная гармоника, струнные, фортепиано. Звучание флейты, играющей мелодию, оттеняется «булькающими» звучаниями и глиссандо у фортепиано и стеклянной гармоники, создавая картину аквариума.

8-Персонажи с длинными ушами — фр. Personnages à longues oreilles. Скрипки чередованием очень высоких и очень низких звуков изображают ослиный крик.

9-Кукушка в глубине леса — фр. Le coucou au fond des bois. Кларнет и два фортепиано. На фоне размеренных аккордов у фортепиано, изображающих лес, кларнет (который, согласно указанию автора, должен находиться за кулисами) периодически играет два «кукующих» звука.

10-Птичник — фр. Volière. Флейта, струнные и два фортепиано. На фоне «шелестящего» тремоло у струнных флейта играет мелодию с трелями и скачками, изображая птичье пение. Пианисты — фр. Pianistes. Два фортепиано в сопровождении струнных играют гаммы и упражнения в стиле Ганона или Черни. Эта часть без перерыва переходит в следующую. Ископаемые — фр. Fossiles. Кларнет, ксилофон, два фортепиано и струнные. Сен-Санс цитирует собственную симфоническую поэму

11.«Пляска смерти», детские песенки «Ah! vous dirai-je, maman» и «Au clair de la lune», а также каватину Розины из оперы Россини «Севильский цирюльник».

12. Лебедь — фр. Le Cygne. Виолончель и два фортепиано. Певучая мелодия у виолончели изображает плавное движение лебедя по поверхности воды, а фигуры у фортепиано — рябь на ней. На музыку «Лебедя» хореограф Михаил Фокин в 1907 году поставил знаменитый балетный номер «Умиравший лебедь» для Анны Павловой. Сен-Санс был удивлён такой трактовкой — в его пьесе лебедь не умирает — но не возражал против неё. Финал — фр. Finale. Исполняет весь ансамбль. Весёлая и лёгкая главная тема перемежается мотивами из предыдущих частей.

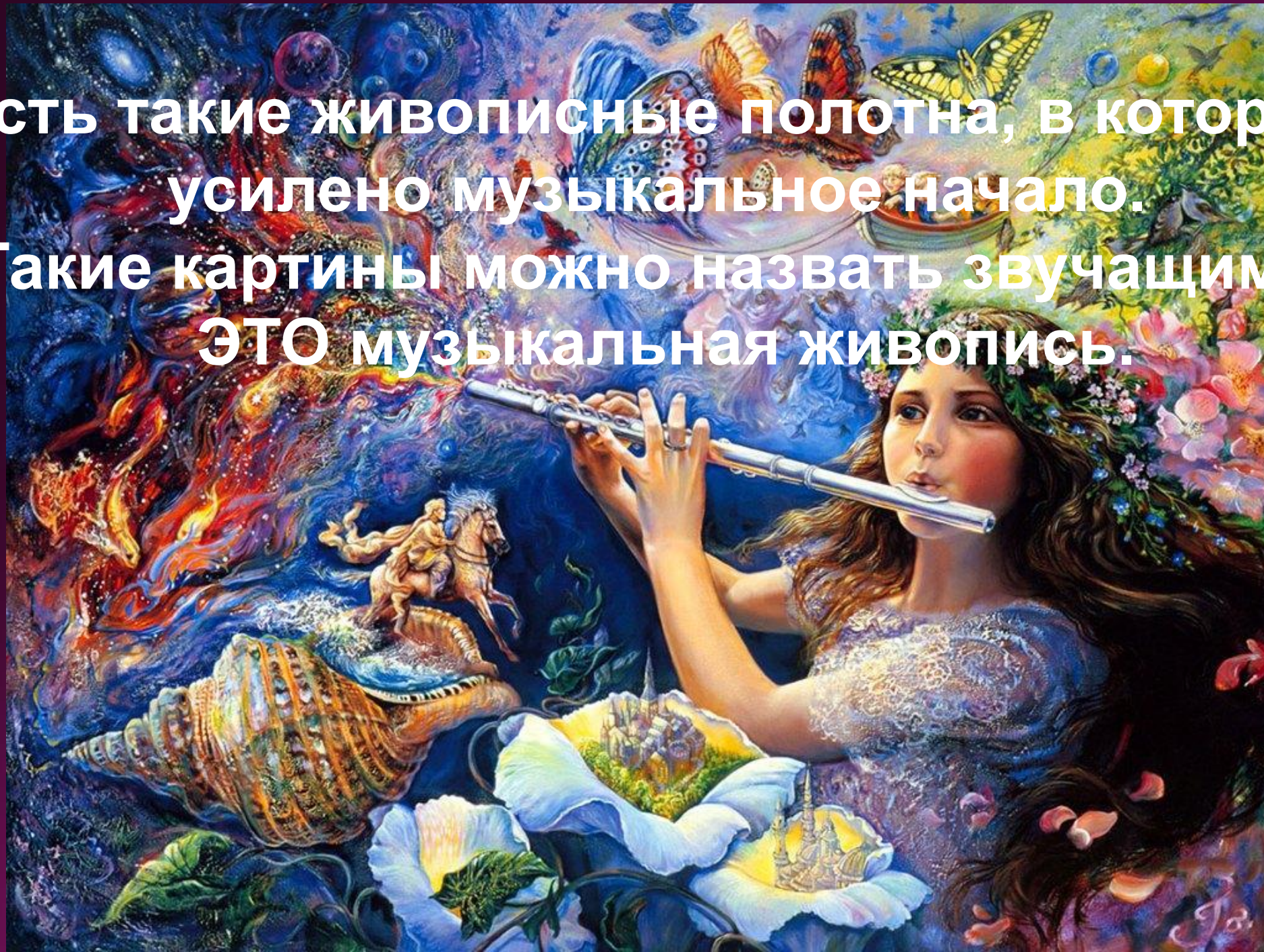
ПЛЯСКА СО СМЕРТЬЮ

Есть такие живописные полотна, в которых
усилено музыкальное начало.
Такие картины можно назвать звучащими.
ЭТО музыкальная живопись.

Все художественные произведения – и музыки, и
изобразительного искусства, и литературы,
рождаются из единого источника.
Источник этот – сама жизнь.

Сегодня мы с вами узнали, что музыка и изобразительное искусство очень тесно связаны друг с другом.

Музыка может вызывать в воображении слушателей какие-либо зрительные образы, даже определённые картины. Всматриваясь в картины, мы можем внутренним слухом услышать ту или иную музыку.

А как вы думаете: связана музыка с другими видами искусства, с науками (физика)? ...

Любой вид искусства изображает особую реальность, созданную человеком. Все, что создается - способ выразить свое восприятие окружающего мира.

Музыка и изобразительное искусство одинаково отражают творческую составляющую человека.

Музыка как вид искусства

Музыка, как и другие виды искусства, создается человеком, как способ выражения его индивидуальности, восприятия мира, гармонии с человеком и природой.

Или, напротив, - выражение несогласия, противоречий. Музыка выражает разные настроения и стихии. Определенный ритм и гармония являются основой художественного образа в музыке. Музыкальные произведения, созданные в разные эпохи в разных странах, явились в свое время предпосылкой для развития танца и пения.

Художественные образы в музыке создаются благодаря звукам. Музыка всегда обращается к чувствам человека, ведь сама музыка выражает чувства, как язык человеческой души. Музыка различается не только по стилям и направлениям, но и по странам и этническим группам. В ней могут быть изображены разные сцены из жизни, ситуации.

Музыка и изобразительное искусство тесно связаны.

Талантливый композитор или музыкант, как и художник, представляет в своих произведениях определенный ассоциативный символический ряд, отражающий его энергетику.

Подобно живописи, музыка имеет свой колорит.

Изобразительное искусство, как и музыка, выражает чувства, эмоции, настроения своего создателя.

Даже сами музыканты, их искусство и музыкальные произведения стали темой для работ многих художников во все мире.

В классической академической живописи есть определенные правила: на переднем плане располагается главный объект картины, далее следуют второстепенные объекты и прорисовывается фон.

Также и в музыке, - звучание мелодий начинается с определенного такта, музыкального размера, нескольких главных нот, затем звук становится объемнее, начинает играть оркестр.

Такое же явление мы наблюдаем при сольном пении под аккомпанемент: голос солиста дополняется хоровым пением или инструментальным сопровождением.

Еще одна важная характеристика сближает музыку и изобразительное искусство.

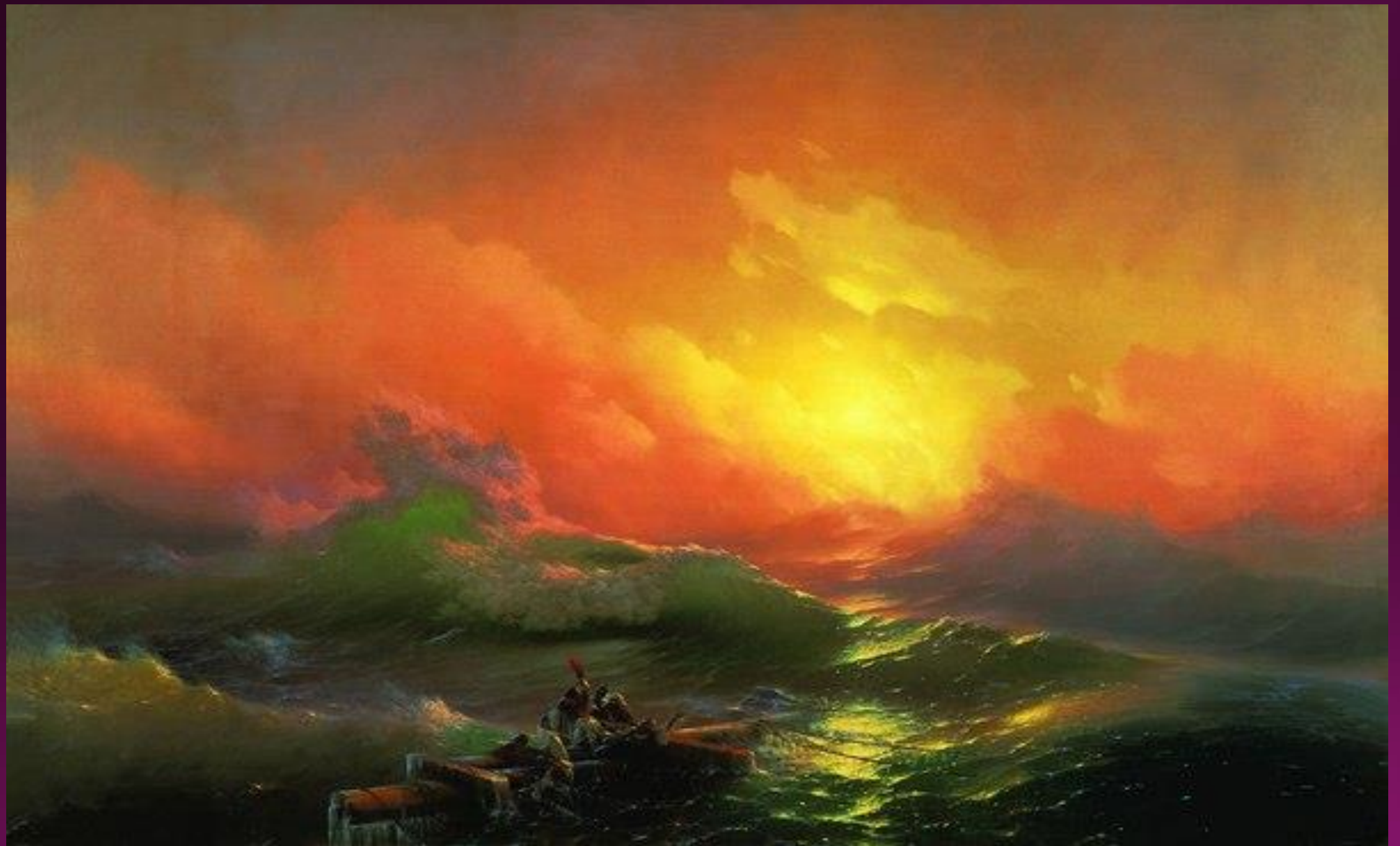
Это - контраст.

Ведь в живописи всегда сопоставляется цвет, масштаб, а в современном изобразительном искусстве – формы.

В музыке же это сопоставление темпов, высоких и низких нот, громкого и тихого звука.

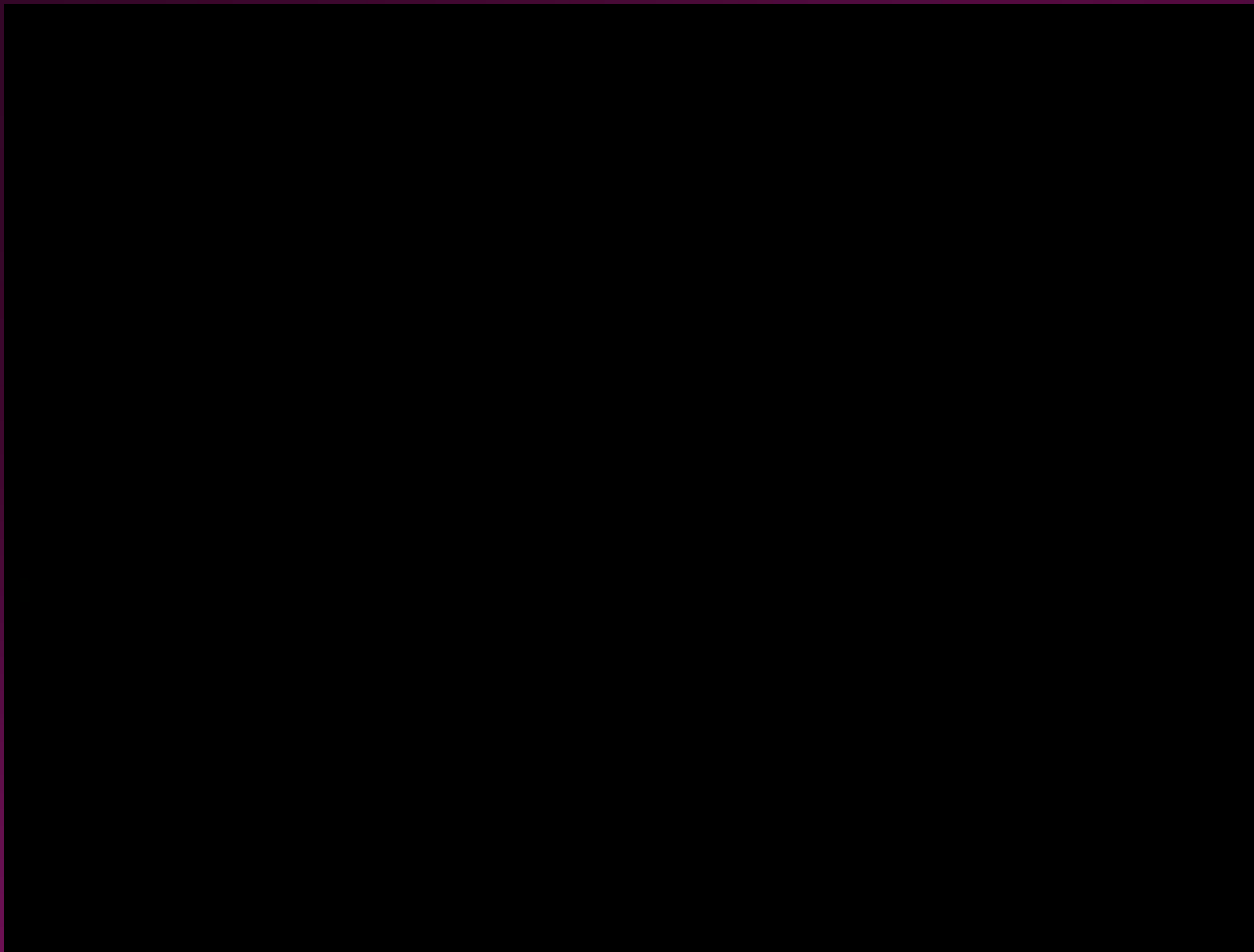
Мелодии, как краски художников, бывают холодные и теплые, светлые и сумрачные. А такие характеристики изобразительного искусства, как гамма, тон, оттенок, нюанс, используются сегодня критиками для трактовки музыкальных произведений.

**Николай Андреевич
Римский - Корсаков**

Пер Гюнт. В пещере горного короля . Эдвард Григ

М.Čiurlionis (1875-1911)

Микалоюс Константинас Чюрлёнис
композитор, музыкант, художник,
поэт, философ — классик литовской
национальной музыки.

Он жил и творил в Литве, и был
одним из интереснейших мастеров
начала XX века

Жизнь М. К. Чюрлёниса была
недолгой, но творчески яркой и
насыщенной.

**Музыка на мольберте.
Композитор – художник.
*Всех звуков и цветов соотношенья,
А также способы переложенья
Любых оттенков цвета в ноты, звуки.
О, как хотелось мне азы науки
Такой постичь!***

Герман Гессе, швейцарский писатель

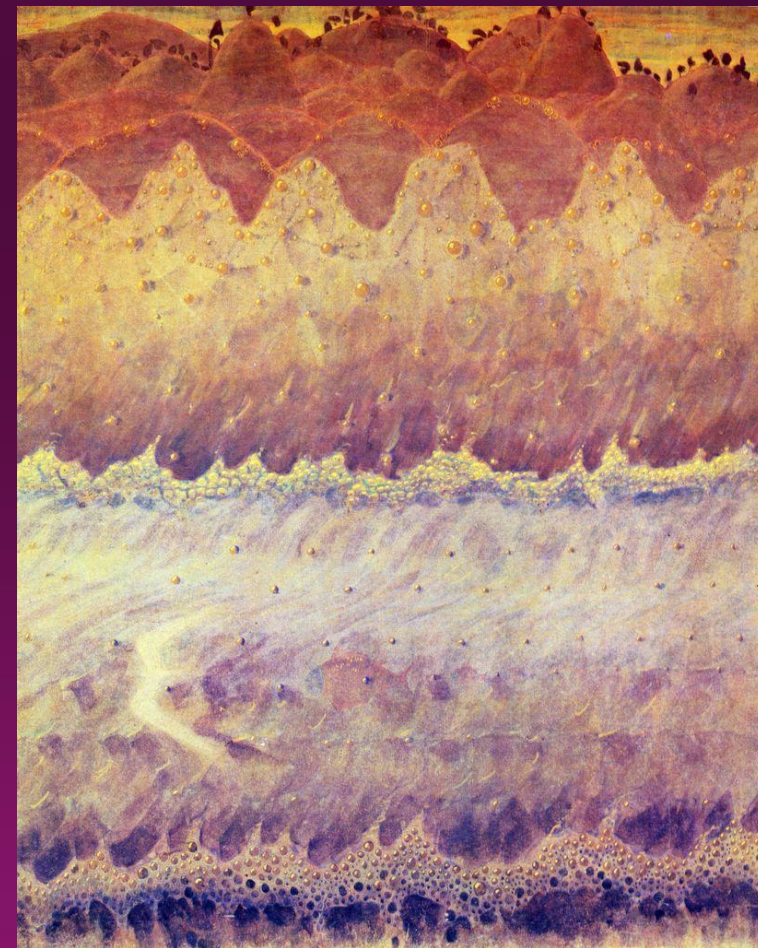
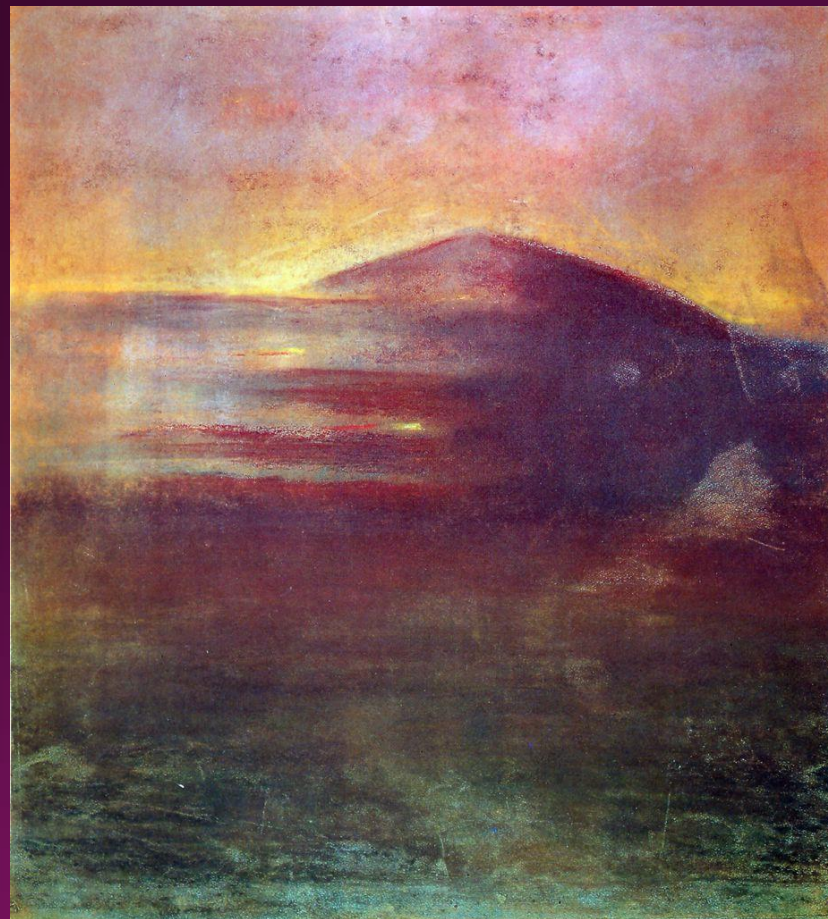
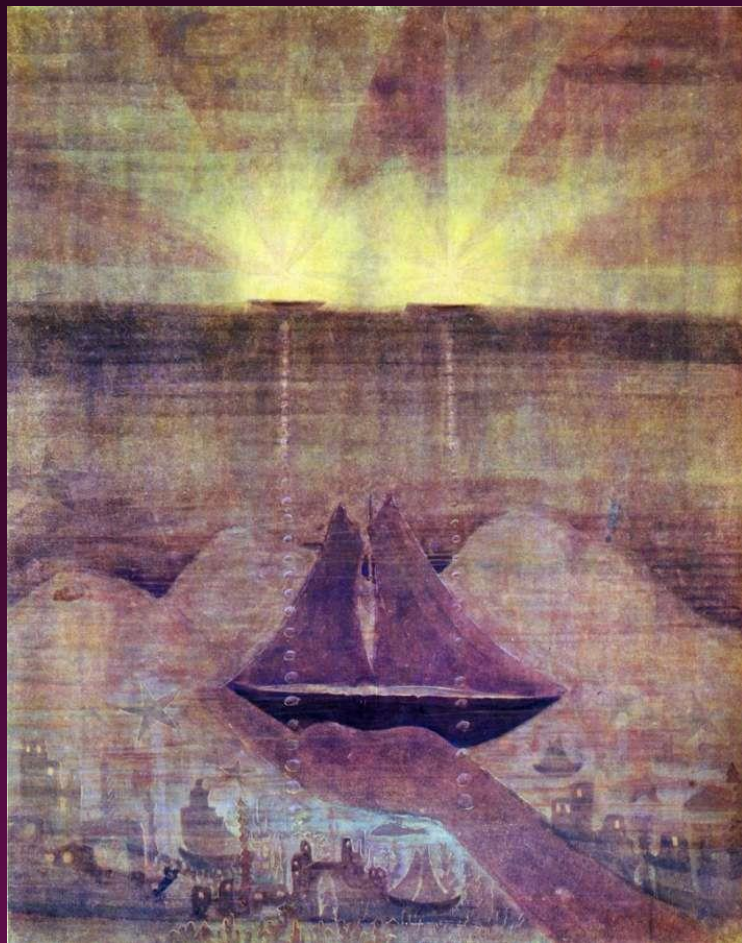
*Я полечу в далёкие миры, край вечной красоты,
солнца и фантазии, в заколдованную страну...*

Новый континент, но не на Земле, а в искусстве открыл литовский композитор и художник М.Чюрлёнис.
Он стремился сделать свою музыку живописной, а своими картинами вызвать у зрителей ощущение звучащей музыки.

*Красота мира, увиденного М. Чюрлёнисом,
оригинальность его взгляда запечатлены в
его картинах и музыкальных произведениях*

У Чюрлёниса есть живописная соната —
«Соната моря».

*Три её части имеют музыкальные названия:
«Аллегро», «Андате» и «Финал»*

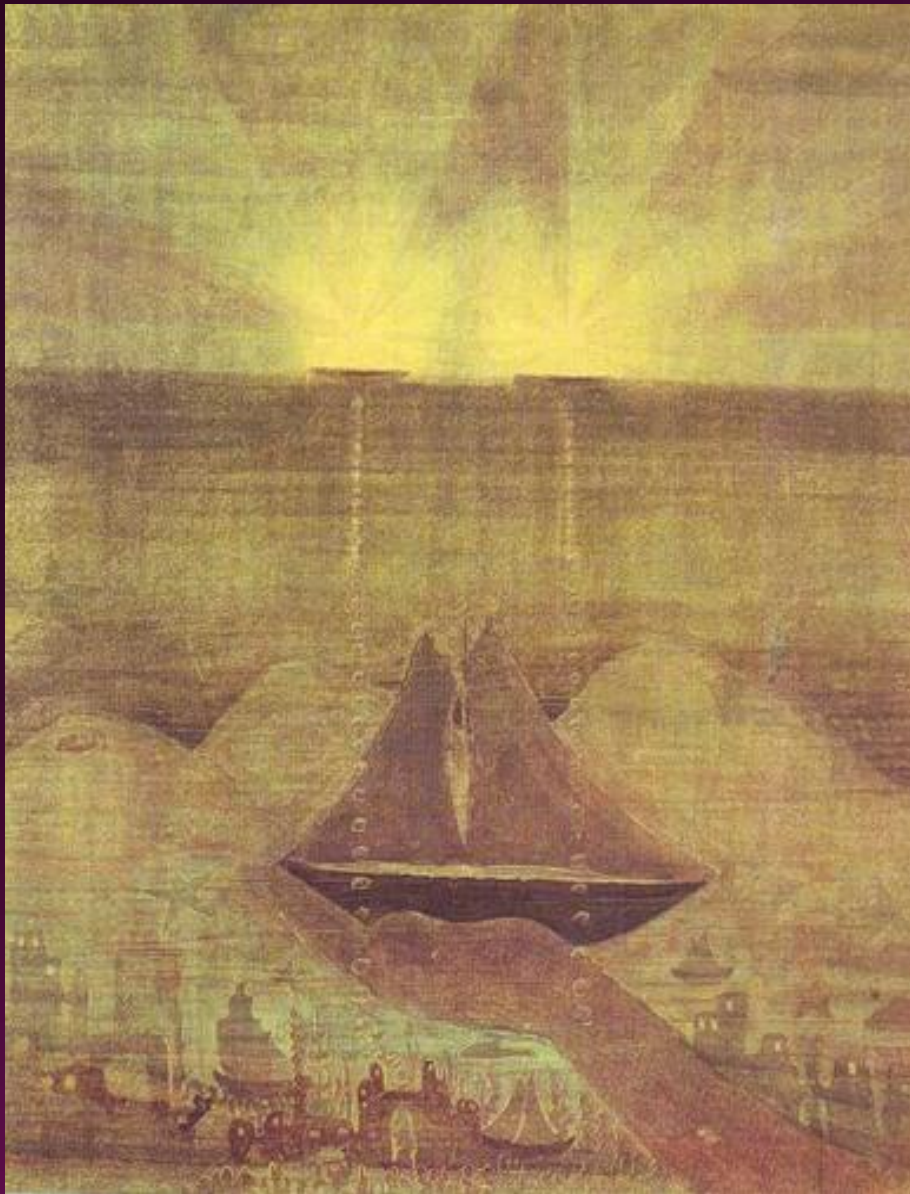

СОНАТА МОРЯ

Соната- муз. произведение, обычно
глубокие и значительные по
содержанию

первая часть
сонаты-
«Аллегро»

Вторая часть «СОНАТЫ МОРЕЯ»
АНДАНТЕ

Третья часть «СОНАТЫ МОРЕЯ»- «ФИНАЛ»

Трилогия «Соната моря» - художник назвал свою картину музыкальным названием не случайно, так как он был замечательным композитором и в своих творениях пытался соединить музыку живопись.

Первая картина – это вид на побережье с высоты птичьего полёта. Виден берег. Видны дальние холмы. Деревья, растущие на этих дальних холмах, - очень маленькие, кажущиеся очень маленькими с большой высоты. Видна мелкая сеть волн. Как с самолёта, когда он подлетает к городу на побережье.

Вторая картина - картина глазами человека, который зашёл, скажем, по колено в воду. На расстоянии вытянутой руки, нескольких вытянутых рук – волны, тени птиц, силуэты рыб, проплывающих у побережья. Это совсем другой взгляд на тот же участок моря и берега.

Третья картина – Одна большая, как будто бы окаменевшая морская волна, готовая обрушиться на человека. По всему экрану идут жёлтые капли моря.

*Всех звуков и цветов соотношенья,
А также способы переложенья
Любых оттенков цвета в ноты, звуки.
О, как хотелось мне азы науки
Такой постичь!*
Герман Гессе, швейцарский писатель

Ребята, постарайтесь найти в этом эпиграфе взаимосвязь двух видов искусства: живописи и музыки.

(звук — основа музыки, цвет — основа живописи)

Автор стремится понять, как цвет выражается в музыке и наоборот, как музыка выражается в цвете.

Каким образом музыка и живопись передают одни и те же явления?

(музыка — в звуках, живопись — красками)

«Времена года» — известный фортепианный цикл П.И. Чайковский , состоящий из 12 характеристических картин.

При издании пьес в журнале «Нувеллист» пьесы получили поэтические эпиграфы. По-видимому, инициатором этого был Бернард. Неизвестно, знал ли Пётр Ильич заранее о включении эпиграфов, и обсуждался ли с ним выбор стихов, но так как все прижизненные издания включали их, композитор так или иначе это одобрил.

Все заглавия пьес были придуманы Бернардом, но к двум из них Чайковский внес свои дополнения: «Святки» получила подзаголовок Вальс, а «Жатва» — Скерцо. В поздних изданиях П. И. Юргенсона подзаголовки композитора были утрачены.

КАРТИНЫ ЛЕВИТАНА. МУЗЫКА ЧАЙКОВСКОГО «ВРЕМЕНА ГОДА»

«Январь. У камелька»

Эпиграф А. С. Пушкина:

«И мирной неги уголок
Ночь сумраком одела,
В камине гаснет огонек,
И свечка нагорела.»

«Февраль. Масленица»

Эпиграф П. А. Вяземского:

«Скоро масленицы бойкой
Закипит широкий пир.»

«Март. Песнь жаворонка»

Эпиграф А. Н. Майкова:

«Поле зыблется цветами,
В небе льются света волны,
Вешних жаворонков пенья
Голубые бездны полны.»

«Апрель. Подснежник»

Эпиграф А. Н. Майкова:

«Голубенький, чистый подснежник – цветок,
А подле сквозистый последний снежок.
Последние слезы о горе былом
И первые грезы о счастье ином.»

«Май. Белые ночи»

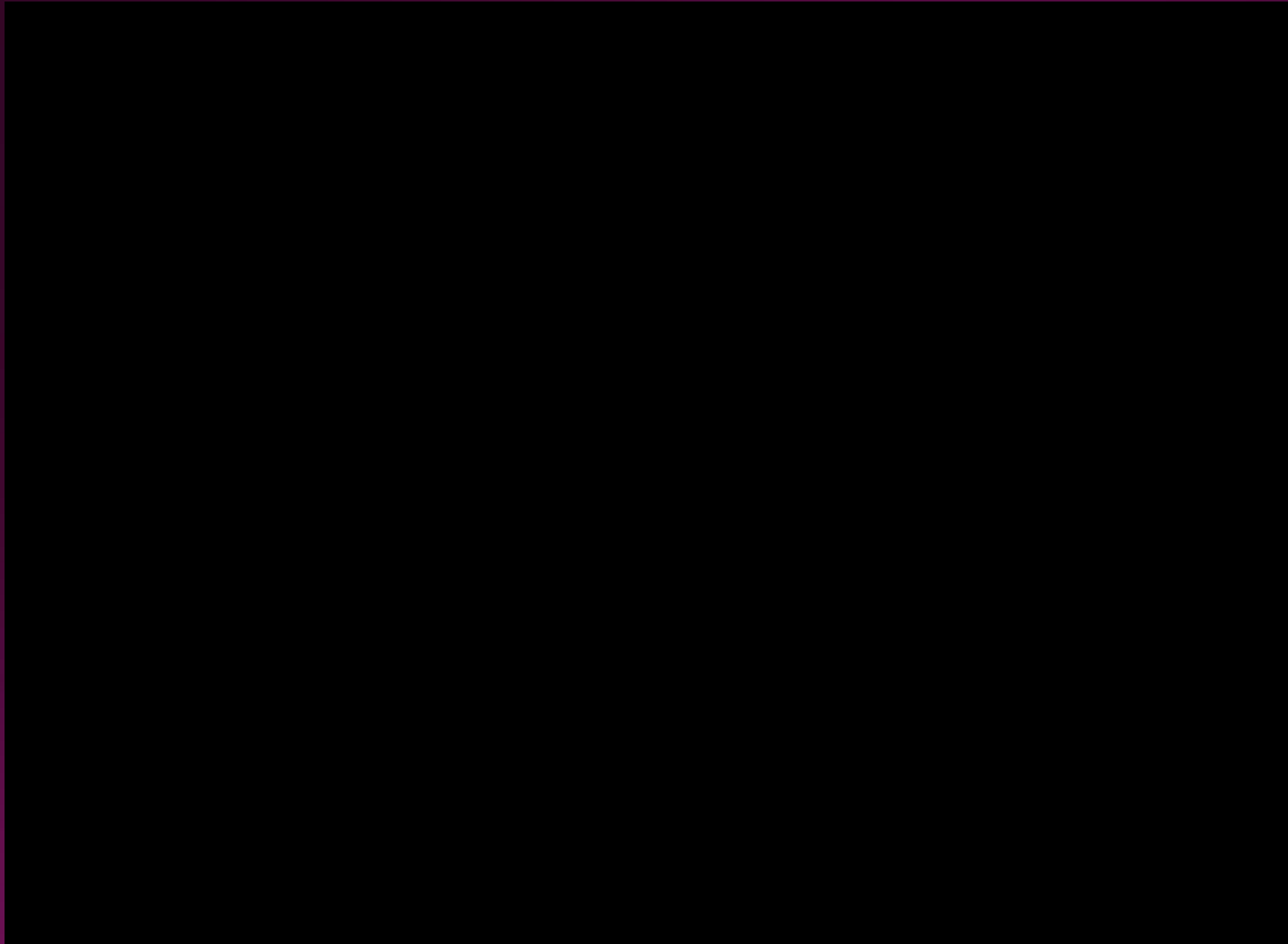
Эпиграф из А. А. Фета

«Какая ночь! На всем какая нега!
Благодарю, родной полночный край!
Из царства льдов, из царства вьюг и снега,
Как свеж и чист твой вылетает Май!»

«Апрель. Подснежник»

Май . «Белые ночи»

«Июнь. Баркарола»

Эпиграф А. Н. Плещеева:

«Выйдем на берег, там волны
Ноги нам будут лобзать,
Звезды с таинственной грустью
Будут над нами сиять.»

«Август. Жатва»

Эпиграф А. В. Кольцова:

«Люди семьями принялись жать,
Косить под корень рожь высокую!
В копны частые снопы сложены,
От возов всю ночь скрипит музыка.»

«Сентябрь. Охота»

Эпиграф из А. С. Пушкина (Граф Нулин):

«Пора, пора! Рога трубят;
Псари в охотничьих уборах;
Чем свет уж на конях сидят;
Борзые прыгают на сворах.»

«Июль. Песня косаря»

Эпиграф из А. В. Кольцова

«Раззудись, плечо,
Размахнись рука!
Ты пахни в лицо,
Ветер с полудня!»

«Октябрь. Осенняя песнь»

Эпиграф из А. К. Толстого:

«Осень, осыпается
весь наш бедный сад,
Листья пожелтелые
по ветру летят.»

«Ноябрь. На тройке»

Эпиграф из Н. А. Некрасова
«Не гляди же с тоской на дорогу,
И за тройкой вослед не спеши,
И тоскливую в сердце тревогу
Поскорей навсегда затуши.»

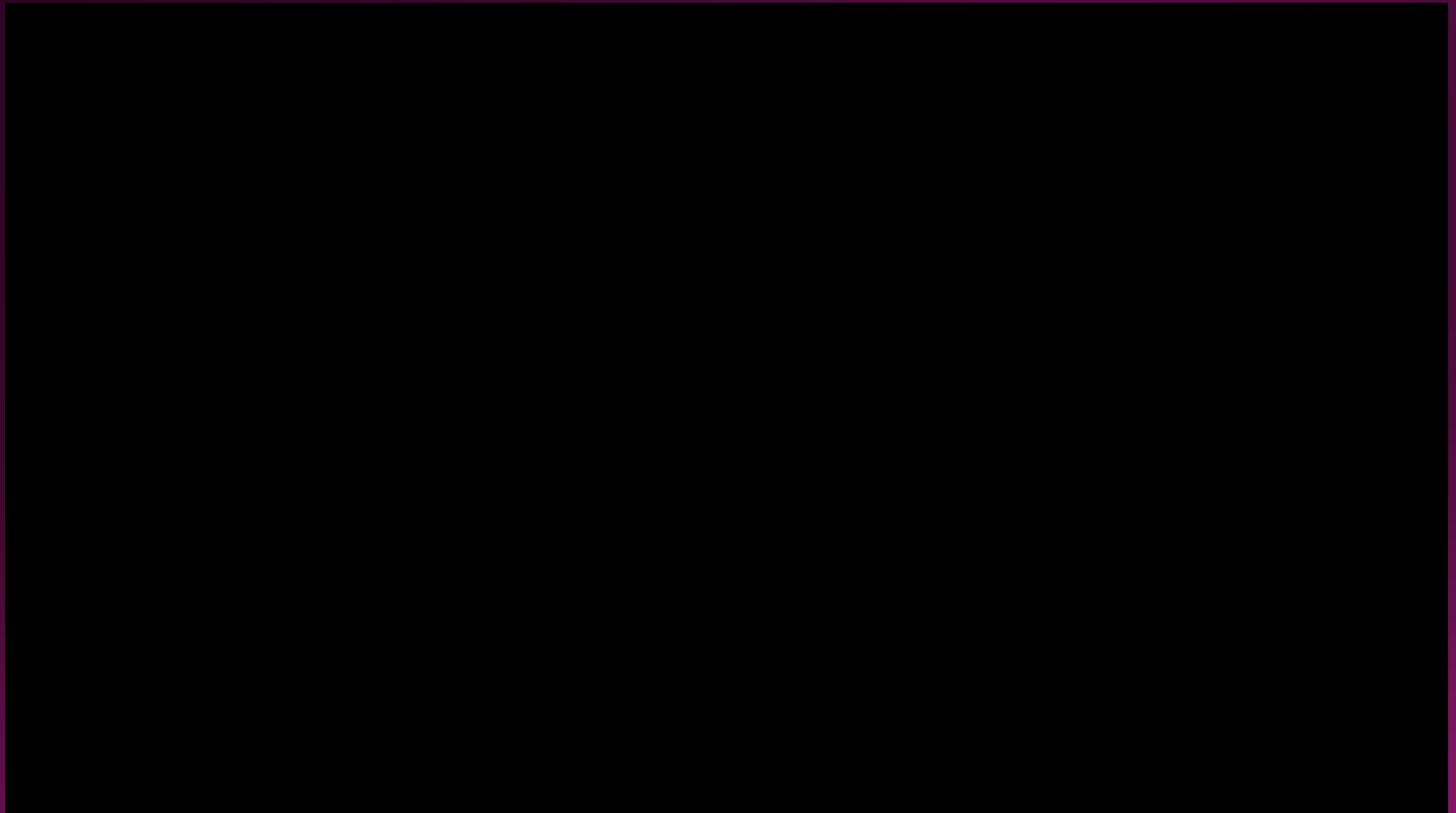

«Декабрь. Святки»

Эпиграф из В. А. Жуковского:
«Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали:
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали.»

ЧАЙКОВСКИЙ «ВРЕМЕНА ГОДА». МАЙ. ИЮНЬ.

ЧАЙКОВСКИЙ. «ВРЕМЕНА ГОДА». ДЕКАБРЬ

СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ. «ВРЕМЕНА ГОДА» П.И. ЧАЙКОВСКИЙ

АНТОНИО ВИВАЛЬДИ. «ВРЕМЕНА ГОДА »

Времена года (итал. *Le quattro stagioni* «Четыре времени года») венецианского композитора Антонио Вивальди — первые четыре из двенадцати скрипичных концертов его восьмого опуса, одни из самых знаменитых его произведений и одни из известнейших музыкальных произведений в стиле барокко.

Концерты написаны в 1723 году и впервые опубликованы два года спустя. Каждый концерт посвящён одному времени года и состоит из трёх частей, соответствующих каждому месяцу.

Каждому из концертов композитор предпослал сонет — своего рода литературную программу.

Предполагается, что автором стихов является сам Вивальди.

A horizontal banner with a light blue border. The background is a dense field of purple crocuses with yellow centers and green leaves. Two bright blue butterflies with white spots on their wings are positioned on the left and right sides. The word "Весна" is written in a stylized, multi-colored font across the top center. In the bottom right corner, the text "Ярко***" is visible.

Весна

Ярко***

Весна грядёт! И радостною песней
Полна природа. Солнце и тепло,
Журчат ручьи. И праздничные вести
Зефир разносит, точно волшебство.
Вдруг набегают бархатные тучи,
Как благовест звучит небесный гром.
Но быстро иссякает вихрь могучий,
И щебет вновь плывет в
 пространстве голубом.
Цветов дыханье, шелест трав,
Полна природа грёз.
Спит пастушок, за день устав,
И тавкает чуть слышно пёс.
Пастушеской волынки звук
Разносится гудящий над лугами,
И нимф танцующих волшебный круг
Весны расцвечен дивными лучами.

ЛЕТО.

В полях лениво стадо бродит.
От тяжкого, удушливого зноя
Страдает, сохнет всё в природе,
Томится жаждой всё живое.
Кукушки голос звонко и призывно
Доносится из леса. Нежный разговор
Щегол и горлица ведут неторопливо,
И тёплым ветром напоён простор.
Вдруг налетает страстный и могучий
Борей, взрывая тишины покой.
Вокруг темно, злых мошек тучи.
И плачет пастушок, застигнутый грозой.
От страха, бедный, замирает:
Бьют молнии, грохочет гром,
И спелые колосья вырывает
Гроза безжалостно кругом.

Золотая

осень...

Галерея

Шумит крестьянский праздник урожая.
Веселье, смех, задорных песен звон!
И Бахуса сок, кровь воспламеняя,
Всех слабых валит с ног, даруя сладкий сон.

А остальные жаждут продолженья,
Но петь и танцевать уже невмочь.
И, завершая радость наслажденья,
В крепчайший сон всех погружает ночь.
А утром на рассвете скачут к бору
Охотники, а с ними егеря.
И, след найдя, спускают гончих свору,
Азартно зверя гонят, в рог трубя.
Испуганный ужасным гамом,
Израненный, слабеющий беглец
От псов терзающих бежит упрямо,
Но чаще погибает, наконец.

ЗИМА.

Дрожишь, замерзая, в холодном снегу,
И с севера ветра волна накатила.
От стужи зубами стучишь на бегу,
Колотишь ногами, согреться не в силах.
Как сладко в уюте, тепле и тиши
От злой непогоды укрыться зимою.
Камина огонь, полусна миражи.
И души замёрзшие полны покоя.
На зимнем просторе ликует народ.
Упал, поскользнувшись, и катится снова.
И радостно слышать, как режется лёд
Под острым коньком, что железом окован.
А в небе Сирокко с Бореем сошлись,
Идёт не на шутку меж ними сражение.
Хоть стужа и вьюга пока не сдались,
Дарит нам зима и свои наслажденья

А. ВИВАЛЬДИ «ВРЕМЕНА ГОДА» КАРТИНЫ ХУДОЖНИКОВ

Времена года

КАРТИНЫ ЛОРАНА ПАРСЕЛЬЕ. МУЗЫКА ВИВАЛЬДИ

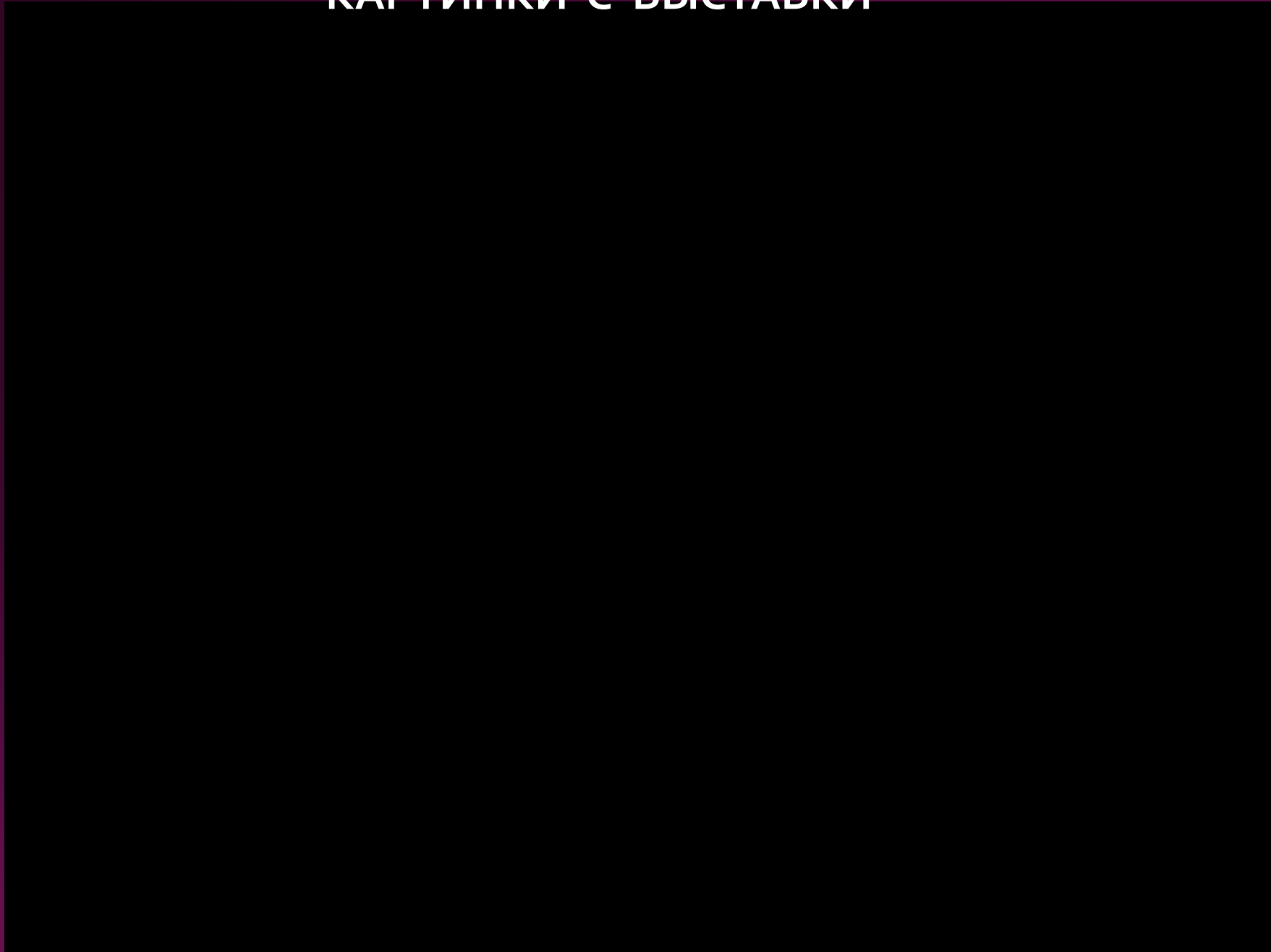
РИСУНКИ ПЕСКОМ ПОД МУЗЫКУ ВИВАЛЬДИ. ЛИДИЯ ЧИСТЯКОВА. ПЕСОЧНАЯ АНИМАЦИЯ

Модест
Петрович
Мусоргский
(9.03.1839 — 16.03.1881)

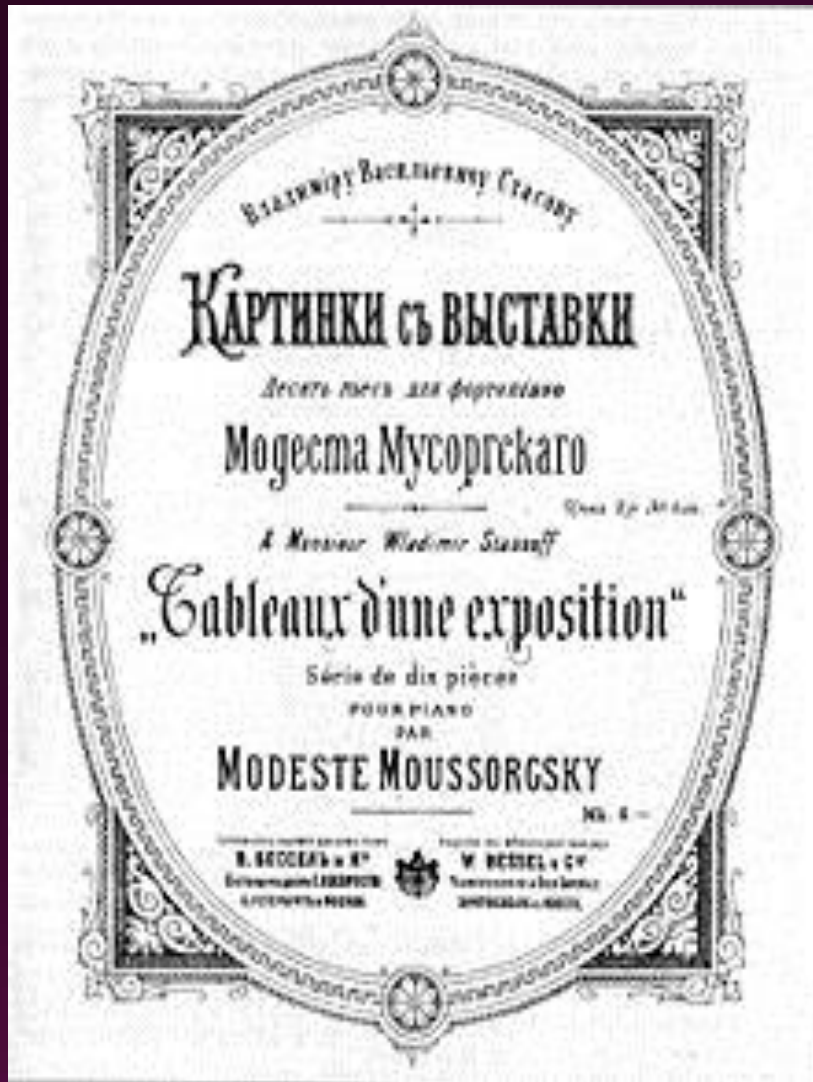
КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

Виктор Александрович Гартман (1834—1873)

В марте 1874 г. в Императорской академии художеств по инициативе Стасова и при содействии Петербургского общества архитекторов была проведена посмертная выставка работ В.Гартмана, созданных за 15 лет, — рисунков, акварелей, архитектурных проектов, эскизов театральных декораций и костюмов, эскизов художественных изделий.

Обложка первого издания «Картинок с выставки» (1886) под редакцией Н. А. Римского-Корсакова

Весь цикл был написан на творческом подъёме всего за три недели с 2 по 22 июня 1874 года.

Прогулка

1. Гном
2. Старый замок
3. Быдло
4. Два еврея
5. Балет невылупившихся птенцов
6. Тюльирийский сад
7. Лиможский рынок
8. Катакомбы
9. Избушка на курьих ножках
10. Богатырские ворота

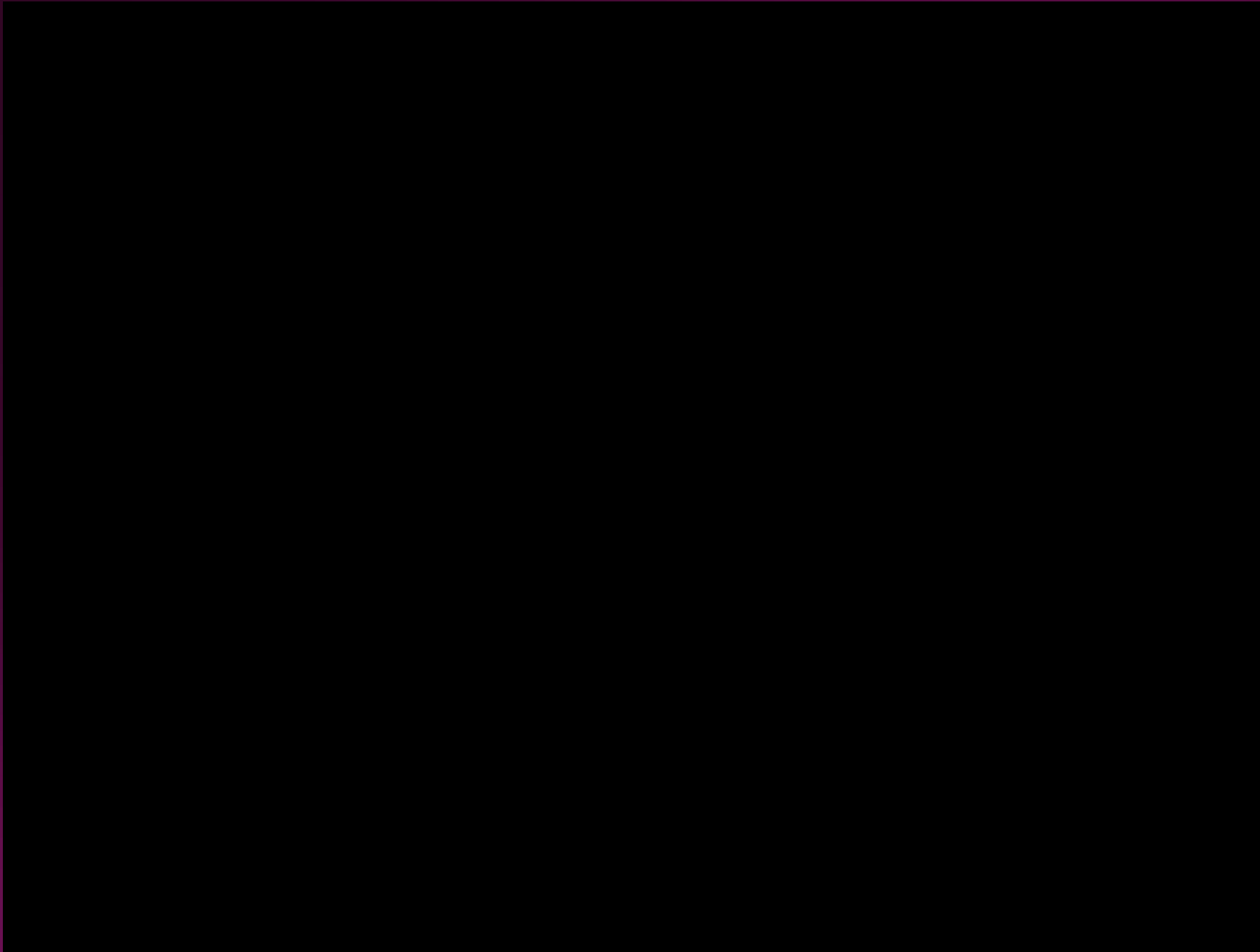
ГНОМ

«Картинки с выставки»

СТАРЫЙ ЗАМОК

СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ. «КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ»

«Балет невылупившихся птенцов»

Избушка на курьих

М.П. Мусоргский

Избушка на курьих ножках

