

ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА ПОСРЕДСТВОМ СИНТЕЗА МУЗЫКИ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Лу Хуачжао¹

Тайшанский университет¹
г. Тайань, провинция Шаньдун, Китай

¹Преподаватель кафедры вокала, e-mail: 1348392947@QQ.com

Аннотация. Содержание статьи посвящено проблеме полихудожественного воспитания и образования личности студентов посредством синтеза музыки и изобразительного искусства. Автор в своем исследовании опирается на значимые для педагогики личностно-ориентированный и культурологический методологические подходы, которые позволили увидеть и изучить диалектическое взаимовлияние одного вида искусства на другой. Особенно глубоко взаимное влияние проявилось в романтизме, представляющем целостное развернутое мировоззрение. В музыке романтизм связан с именами Р. Шумана, Ф. Листа, Р. Вагнера, М. Глинки и др.; в изобразительном искусстве – это Э. Делакруа, Ф. Гойя, К. Брюллов и др., которые в своих произведениях охватывали духовную жизнь людей, всесторонне и во всей полноте их мыслей, чувств, представлений.

Ключевые слова: музыка, изобразительное искусство, синтез, романтизм, полихудожественное развитие.

Для цитирования: Лу Хуачжао. Полихудожественное развитие личности студента посредством синтеза музыки и изобразительного искусства // Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2022. № 1 (294). С. 101–105. DOI 10.47438/2309-7078_2022_1_101

Введение

Постулатом современной педагогики является повышенное внимание к творческому потенциалу человека, создание культурно-образовательной среды, способствующей его саморазвитию. По меткому определению П.А. Флоренского, культура есть «среда, растящая и питающая личность». Поэтому, чтобы воспитать духовно-творческую личность, ее надо поместить в мир культурных ценностей, что ассоциируется у современного человека прежде всего с искусством. Следует отметить, что данное обстоятельство соответствует принципу культуросообразности, одному из принципов гуманистического образования, определяющему основы системы личностно-ориентированного воспитания и обучения. Необходимо создание такой художественной культурно-образовательной среды, в которой возможно развитие индивида как духовно-творческой личности, где обучающийся выступал бы автором своих мыслей, высказываний, оценок, творческих достижений в искусстве.

Однако, изучение отдельных видов искусств (музыки, изобразительного искусства, хореографии и др.) не дает студенту целостного представления о мире художественной культуры как разнообразном, но едином целостном процессе. Среди значимых задач художественного образования студентов выступает задача полихудожественного развития личности студента, которое возможно, прежде всего, при комплексном изучении разных видов искусств, при опоре на их синтез, а не разъединение.

Стремление к синтезу, проявляющееся как в философии и эстетике, так и в продуктах художественного творчества романтиков, представляет собой благодатный материал, на основе изучения которого может осуществляться успешное полихудожественное развитие личности студента. Поэтому в современном образовании важно не только уделять время рациональному познанию мира, но и творческому (через искусство). Искусство как вид освоения реальности посредством самостоятельного художественного творчества делает человека осознанно свободным. Чувственное познание мира раскрывает и обогащает личность, создает основу для формирования художественной картины мира и эстетического отношения к действительности.

Результаты

Искусство не только форма художественного отражения жизни людей [1], но и форма духовного общения, которое осуществляется во многих ее видах: литературе, музыке, театре, живописи, хореографии и др. Язык искусства может дать гораздо больше информации, нежели то, что способен сообщить о себе любой человек. Если чувства и эмоциональные состояния воплощаются в экспрессивном звучании музыки, чувственном танце, ярких живописных полотнах, то они становятся отражением не только духовно-душевных переживаний человека, но и эстетическим миропониманием окружающего мира, а также способствует значительному расширению эмоционального потенциала личности.

Психологи (И.П. Павлов, А.А. Мелик-Пашаев и др.) в своих исследованиях утверждают, что языки разных видов искусства (музыки, танца, изобразительного искусства и др.) управляют деятельностью

стью правого полушария мозга, которое отвечает за эмоционально-образное восприятие целостного мира. Абстрактность, непереводаемость художественного языка искусства способствует проникновению образов во внутренние глубинные слои бессознательного. Данный феномен, в соответствии с концепцией Карла Юнга, стимулирует выявление подавленных ранее пристрастий, влечений, потребностей, желаний, конфликтов, противоречий человека, превращая их в реальность для духовного просветления, катарсиса [2].

Богатство выразительных средств музыки (интонация, гармония, тембр, динамика и др.), изобразительного искусства (линия, пропорция, штрих, перспектива и др.), танца (па, прыжок, пируэт, жест и др.) способствует постижению замысла автора, глубокому проникновению в сущность созданного художественного образа, раскрытию разных сторон творческого метода работы художника [3].

Музыка и изобразительное искусство по своей сути имеют глубокие принципиальные различия и вполне видимые общие черты. Музыка имеет три значимые характерные особенности, которых нет в изобразительном искусстве: громкость, высота, тембр. Громкость определяет качество слышимого звука, передает энергию и экспрессию интонаций. Высота звука позволяет отделить музыкальный звук от шумов, а выделение частичных тонов сложного звука обеспечивает восприятие гармонии, понимание полифонического движения нескольких звуков. Тембр – это окраска звука, которая зависит от взаимодействий различных частичных тонов. Тембр обладает наиболее характерной особенностью и зависит от источников звукообразования: музыкальных инструментов (фортепиано, скрипки, флейты, балалайки, баяна и др.), человеческого голоса, оркестра, различных ансамблевых сочетаний и др. Изобразительное искусство характеризуется предметностью, выражающей реальность. Средствами художественной выразительности являются: цвет (цветовой тон, светлота, насыщенность), колорит, симметрия, объем и др. [2].

Провозглашенное романтиками требование синтеза искусств распространялось не только на литературу и театр, но и на музыку и живопись, способные воссоздать тончайшие нюансы внутреннего состояния человека, воплотить любую целостную художественную задачу [4].

Уже у Людвиг ван Бетховена в Пасторальной симфонии можно услышать живописные картины природы. Композиторы-романтики вызвали у слушателей зрительные ассоциации, изображая музыкальными средствами в своих произведениях осеннюю грусть, летящую по снегу тройку лошадей, весеннюю капель, просяпавшийся подснежник, знойное лето, полет шмеля и др. Эти связи, вообще говоря, в музыке необязательные и во многом субъективные, у композиторов-романтиков при помощи целой системы мелодических, гармонических, оркестровых, фактурных и других музыкальных средств стали как бы задаваться слушателям. Они предполагались в качестве неперемного условия восприятия и верного понимания музыкального произведения.

Такие развитые изобразительные картины можно найти, скажем, в «Лесных сценах» Р. Шумана, в «Годах странствий» Ф. Листа, в Фантастической симфонии Г. Берлиоза, в симфонических эпизодах опер Р. Вагнера и в иных романтических произведениях. В них эмоционально значимые картины природы (ее отражение в переживаниях воспринимающего природу человека) дополнялись и конкретизировались изображением слышимого (звуков,

ритмов, интонаций реальной жизни), а все это вместе толкало на воображение видимого, вызывало широкий круг зрительных ассоциаций.

Расширение звукообразительных возможностей музыки шло у композиторов-романтиков рука об руку с расширением роли ее эмоционально-выразительных возможностей. Интеграция музыки и живописи весьма ярко проявилась в оперном и балетном искусстве, где выступление солистов подчеркивалось красочными декорациями, костюмами, проецированием определенных цветовых нюансов. Изобразительные средства оттеняли музыкальный образ, делали его более эмоциональным, правильным. В качестве примера можно привести талантливые костюмы и декорации художников А.Н. Бенуа и Н.К. Рериха к балетам И.Ф. Стравинского «Петрушка», «Жар-птица», «Весна священная». А органичное применение выразительно-изобразительных средств способствовало усилению эстетического восприятия музыки, без которого были бы невозможны высшие достижения современного музыкального искусства.

Романтиками была выдвинута идея программности музыки (Ф. Лист, Г. Берлиоз, Р. Шуман), выраженная в глубокой внутренней связи и интеграцией с другими видами художественного творчества. Эта связь предполагала прояснение замысла композитора в названии сочинения, в эпиграфе или предисловии к партитуре, которые ориентировали слушательское восприятие и нередко отсылали к другим искусствам. В музыке она способствовала усилению ее сюжетности и картинности.

Синтез музыки и изобразительного искусства вызвал у композиторов интерес к программной музыке, которая, имея определенный заголовок или литературный подтекст, становится для слушателя более доступной и эмоционально яркой. В «живописи музыкальной» А.Н. Серов видел не только предметность, но и эмоционально-эстетическое отношение к образу. Программная музыка значительно разнообразила перечень тем и художественных образов. У Ф. Куперена зрительные ассоциации вызывают пьесы «Жницы», «Вязальщицы», у Н.А. Римского-Корсакова в симфонической сюите «Шехерезада» мы слышим образ моря и плывущий корабль Синдбада-морехода, у М.И. Глинки зримо воспринимается Испания в «Арагонской хоте».

До романтизма в музыке был накоплен опыт создания музыкально-изобразительных картин, сформировалась развитая (хотя и имеющая в данном искусстве подчиненное значение) система изобразительных приемов и средств [5]. Однако это не было результатом внешнего подражания природе, а было плодом творческих проявлений композиторов и исполнителей, которые из множества звуковысотных интонаций, ладовых систем и гармонических сочетаний смогли выявить и реализовать внутренний художественный потенциал музыки для придания ей изобразительности, зрелищности, выразительности.

Взаимовлияние изобразительного и музыкального искусства можно заметить в тематике произведений. Например, художник Х.Я. Тербрюгген написал картину «Концерт», художник Э. Моне – картину «Флейтист», композитор П. Хиндемит сочинил симфонию «Художник Матис», а композиция Э.В. Денисова называется «Живопись».

Интегративные связи музыки и изобразительного искусства складывались постепенно посредством развития выразительных средств каждого вида искусств. Данный процесс основывался на более глубоком погружении в окружающий мир, в природу человеческой жизни. Он происходил в условиях

накопления опыта пространственного и цвето-светового восприятия действительности, слухового и слушательского опыта интонационно-ладового постижения музыкального образа.

В XVIII веке музыкальное искусство понималось прежде всего как «искусство аффектов», призванное передавать чувства. При этом чувства понимались как те или иные эмоциональные реакции – отклики на воздействия предметного мира. Изобразительность же была призвана теснее и конкретнее связать аффекты – чувства, составляющие основное содержание музыки, с породившим их предметным миром. Она осознавалась как своего рода предметность в музыке и не связывалась ни с живописью вообще, ни с попытками музыкального воплощения произведений изобразительного искусства.

Музыке романтиков свойственно лирическое начало. Б.В. Асафьев определил романтический лиризм как «стиль сердечных интонаций». «Это было рождением вновь европейского мелоса и его новым прекрасным становлением», – подчеркивал исследователь. В мелодической сфере прежде всего закрепились специфические черты романтического лиризма. Б.В. Асафьев особо выделял «интимно интонационную культуру Lied с ее богатейшей поэтизацией душевности» как важное завоевание романтиков [6].

Правда содержания в музыке, как и в живописи, раскрывается через правду художественной формы, хотя в каждом из искусств и содержание, и форма обладают не только общими, но и специфическими чертами. Правда музыкальной формы в чувственно-конкретном сходстве с реальными звучаниями жизни (прежде всего интонацией человеческой речи), с ритмами движения ее явлений, с закономерностями процессов диалектического развития действительности. Через правду художественно-звуковой формы раскрывается содержание музыки: духовно-душевный мир человека, смысл жизненных явлений, процессов, событий [7].

Живопись и музыку в прошлом иногда противопоставляли как искусства земное и неземное, реалистическое и романтическое, трезвое и мечтательное. Подобные противопоставления понимаются, неверны: обоим искусствам доступен весь человеческий мир, хотя к постижению его они идут разными путями. Но было в этих противопоставлениях и рациональное зерно. Зримый живописный образ внешней реальности в изобразительном искусстве, его предметная определенность в какой-то степени контрастирует с незримой эмоциональной сущностью музыки, выражающей чувственное состояние человека [8]. Но именно в романтизме границы между выразительностью и изобразительностью начинают стираться.

Романтизм возник и развивался в условиях разочарования результатами Великой французской революции. Поэтому романтизм отрицал обывательские отношения людей в обществе, противопоставляя свободу человека, искренность и фантазию художественного языка в искусстве. Внутренний мир для художника-романтика явился главной побудительной силой лирического самовыражения, сменой настроений при бесконечном движении вперед к цели.

Изобразительное искусство А.А. Мелик-Пашаев классифицировал как пространственный вид искусства, в число которых входит: архитектура, скульптура, живопись, графика, дизайн и др. Пространственное произведение искусства рождается только однажды, представляясь после своего рождения перед зрителями и сейчас, и через год, и через мно-

го лет в том виде, в котором его создал автор. Изобразительное искусство можно рассматривать как предметную реальность, а на основе аксиологической и информационно-знаковой концепции определить духовную, художественную ценность произведения, выявить ее внутренний смысл, сделать доступным для человечества [2].

Взволнованный, возбужденный тонус, мрачная, сгущенная атмосфера – характерные приметы романтического искусства. Есть еще одна черта, объединяющая художников-романтиков – поклонение чувственным страстям, неудержимому воображению, мистике. Романтизм потерял веру в торжество разума, в науку, а подлинное знание, по их мнению, дает не философия, а искусство.

Большую роль художники-романтики отводили воображению, интуиции, способности воспринимать мир эмоционально, чувственно. Эмоциональная взволнованность художника выражается с помощью цвета, полного напряженного динамизма, композиционного настроения, ярких светотеневых контрастов [7].

Язык цвета, красок, линий способен создать символический контур натуры, разные настроения, эмоционально-экспрессивное впечатление. Художественная композиция, логично располагая пространство по горизонтали и вертикали, воздействует на личность определенной цветовой гаммой, где каждый цвет может иметь свои функциональные особенности: желтый цвет символизирует солнце, зарождение жизни, надежду на счастье; красный – символ крови, жизненных достижений, стремление к успеху; зеленый – символ пробуждения природы, тяги к солнцу, самореализации; черный цвет символизирует землю, противодействие судьбе; коричневый – символ усталости, переутомления [2]. В связи с этим конкретные предметы, изображенные на картине, создают яркие красочные образы и гармоничные сочетания, производящие глубокие впечатления на зрителей.

Если музыкальных произведений, вдохновленных образами изобразительного искусства, сравнительно немного, но среди них есть подлинные шедевры, то произведений изобразительного искусства, воплощающих или иллюстрирующих музыку, довольно много, хотя выдающихся явлений среди них почти нет. Тем не менее такого рода произведения в эстетическом отношении заслуживают внимания, ибо они показательны для проблемы взаимодействия двух искусств.

Здесь, как и в случае влияния живописи на музыку, прежде всего возникает вопрос о преодолении противоречия между видимой живописью и слышимой музыкой.

Если включить ассоциативное мышление, можно «увидеть» музыку и «услышать» живопись. Практика показывает, что при исполнении песни «В лесу родилась елочка» возникают разные яркие картины праздника, встречи Нового года, шумного веселого карнавала. Звуки музыки вызывают зримые ассоциативные отголоски образов Деда Мороза и Снегурочки, стройных зеленых елочек и игрушек на них. Зрительные образы рождаются и становятся обязательными при наличии стихов, креативного мышления и воображения.

В изобразительном искусстве слуховые ассоциации зависят от глубины проникновения зрителя в художественный замысел автора. Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи» вызывает чувство страха и ужаса перед силами разбушевавшейся природы. Вглядываясь в детали полотна, слышатся раскаты грома, звуки падающих стен домов, крики

людей и, главное, необузданный, ураганный грохот неба. В этой какофонии уже неразличимы стоны раненых и плач детей. В картине А.К. Саврасова «Грачи прилетели» слышны нестройные переклички грачей, звонкие переливы тающего снега. Просыпающаяся весенняя природа сливается с необъятным небом и широким простором горизонта и предстает мелодичной фантазией звенящего, терпкого, животворящего воздуха.

В различных видах изобразительного искусства можно увидеть также культовые обряды, торжественные шествия, праздники, шумные пиры, царские приемы, в которых изображены певцы и музыканты, играющие на различных инструментах.

В синтезе и взаимовлиянии музыки и изобразительного искусства В.В. Ванслов, А.Я. Зись и др. увидели: во-первых, прямое влияние произведений изобразительного искусства на создание музыкальных произведений (например, «Картинки с выставки» М. Мусоргского); во-вторых, расширение выразительных средств музыкального искусства, обеспечивающих красочность, изобразительность, картинность музыкальных образов [8].

Единство изобразительного искусства и музыки, их синтез может помочь проникнуть в особые глубины и стороны жизни, помочь постичь которые этими видами искусств порознь трудно. Мы говорим не о создании зримой музыки, а о союзе двух искусств в постижении жизни, о возможности создания синтетических произведений, где образность

музыкальная дополняется изобразительной, где они дополняют и подкрепляют друг друга [6].

Выводы

Искусство – не только форма художественного отображения жизни, но и форма общения людей. Такая коммуникативная функция искусства проявляется в культурной взаимосвязи всех ее видов: музыке, живописи, театре, кино и др. Культурная составляющая искусства становится средством понимания жизни людей разных народов, а экспрессивный мазок художника или выразительная интонация мелодии композитора создают эмоциональный фон для эстетического отношения к действительности.

Полихудожественное развитие личности на основе синтеза музыки и живописи позволяет понять эстетическое назначение искусства, проникнуть в тайны его происхождения, оценить истинную значимость (ценность художественного произведения). Именно искусство, одной из движущих сил которого является взаимодействие тенденций синтеза и разделения различных его видов, играет огромную роль в приобщении к миру прекрасного. Синтез разных искусств способствует усилению образной выразительности художественных произведений и оказывает эффективное и плодотворное влияние на развитие полихудожественной культуры личности студента.

Конфликт интересов

Автор декларирует отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Библиографический список

1. Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. Изд. 5-е. М. : Политиздат, 1987. 590 с.
2. Ванслов В.В. Изобразительное искусство и музыка. М. : Искусство, 1985.
3. Петелин А.С., Сунь Юйян. Освоение русской музыкальной культуры иностранными студентами в процессе музыкально-педагогического образования: монография. Воронеж : Воронежский государственный педагогический университет, 2019. 172 с.
4. Эстетика : учеб. пособие для вузов / под ред. А.А. Радугина. М. : Библионика, 2006. 240 с.
5. Друскин М. Избранное. М. : Советский композитор, 1981.
6. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. М. : Музыка, 1971. 376 с.
7. Гузик М.А. Учебный путеводитель по мировой художественной культуре. М. : Просвещение, 2002.
8. Ванслов В.В. Что такое искусство?. М. : Изобразительное искусство, 1989. 328 с.

References

1. Frolov, I.T. (ed.) (1987) *Filosofskii slovar'* [Philosophical Dictionary]. Moscow, Politizdat publ. 590 p. (in Russian)
2. Vanslov, V.V. (1985) *Izobrazitel'noe iskusstvo i muzyka* [Fine arts and music]. Moscow, Iskusstvo publ. (in Russian)
3. Petelin, A.S., Yuiyan, Sun'. (2019) *Osvoenie russkoi muzykal'noi kul'tury inostrannymi studentami v protsesse muzykal'no-pedagogicheskogo obrazovaniya* [Mastering of the Ukrainian musical culture by foreign students in the process of musical pedagogical education]. Voronezh, Voronezhskii gosudarstvennyi pedagogicheskii universitet. 172 p. (in Russian)
4. Radugin, A.A. (ed.) (2006) *Estetika* [Aesthetics]. Moscow, Biblionika publ. 240 p. (in Russian)
5. Druskin, M. (1981) *Izbrannoe* [Favorites]. Moscow, Sovetskii kompozitor publ. (in Russian)
6. Asaf'yev, B.V. (1971) *Muzykal'naya forma kak protsess* [Musical form as a process]. Moscow, Muzyka publ. 376 p. (in Russian)
7. Guzik, M.A. (2002) *Uchebnyi putevoditel' po mirovoi khudozhestvennoi kul'ture* [Educational guide to world art culture]. Moscow, Prosveshchenie publ. (in Russian)
8. Vanslov, V.V. (1989) *Chto takoe iskusstvo?* [What is art?]. Moscow, Izobrazitel'noe iskusstvo publ. 328 p. (in Russian)

Поступила в редакцию 17.01.2022

Подписана в печать 28.03.2022

Original article
UDC 37.01
DOI 10.47438/2309-7078_2022_1_101

**MULTI-ART DEVELOPMENT OF THE STUDENTS PERSONALITY
THROUGH THE SYNTHESIS OF MUSIC AND VISUAL ART**

Lu Huazhao¹

*Taishan University¹
Taiwan, Shandong Province, China*

¹*Lecturer at the Vocal Department, e-mail: 1348392947@QQ.com*

Abstract. The content of the article is devoted to the problem of multi-art education and personal student's development through the synthesis of music and fine art. The author in his research relies on personality-oriented and culturological methodological approaches that are significant for pedagogy, which allowed to see and study the dialectical mutual influence of one art form on another. The mutual influence was especially deeply manifested in romanticism, which represents a holistic expanded worldview. In music, romanticism is associated with the names of R. Shuman, F. Liszt, R. Wagner, M. Glinka, etc.; in fine art, these are E. De La-croix, F. Goya, K. Bryullov, etc., who in their works covered the spiritual life of people, comprehensively and in the entirety of their thoughts, feelings, ideas.

Key words: music, fine arts, synthesis, romanticism, multi-art development.

Cite as: Lu, Huazhao. (2022) Multi-art development of the students personality through the synthesis of music and visual art. *Izvestia Voronezh State Pedagogical University*. (1), 101–105. (In Russ., abstract in Eng.). DOI: 10.47438/2309-7078_2022_1_101

Received 17.01.2022
Accepted 28.03.2022