

2. Стенограмма Второго съезда ССК БССР // БГАМЛИ. – Ф. 119. Оп. 1. Ед. хр. № 75. Т. I. Л. 16–25.

3. Творчыя задачы кампазітараў // ЛіМ. – 1956. – № 11 (1078). – 10 сак. – С. 1.

4. Уведомление секретариату ССК СССР // БГАМЛИ. Ф. 119. Оп. 1. Ед. хр. № 81. Л. 23.

УДК 75.041.8:78+929:75.071.1(44)"19

ТЕМА МУЗЫКИ В ТВОРЧЕСТВЕ РАУЛЯ ДЮФИ

Н. И. Влазнюк, старший преподаватель кафедры русского языка как иностранного учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Аннотация. В статье рассматривается репрезентация темы музыки в творчестве французского художника Рауля Дюфи, на творческий стиль которого большое влияние оказал фовизм. Прослеживаются истоки музыкальной тематики в живописных работах Р. Дюфи, дается характеристика стилистических качеств картин в контексте живописного языка фовистов. На примере произведений, содержащих образы музыкальных инструментов и оркестров, а также работ, посвященных композиторам, выявляется специфика цветовых и композиционных решений в творчестве художника, а также раскрывается образно-символическое содержание произведений музыкальной тематики. Особое внимание уделено анализу работ, воплощающих образ скрипки. На примере ряда работ, изображающих оркестры, показаны приемы передачи художником тембрального богатства и динамики оркестрового исполнения живописными средствами. Дается описание изобразительно-выразительных средств, использованных в картинах-посвящениях Моцарту и Баху.

Ключевые слова: Рауль Дюфи, живопись, музыка, фовизм, цвет, композиция, музыкальные инструменты, оркестр, композитор, Моцарт, Бах.

MUSIC THEME IN THE WORKS OF RAUL DUFY

N. Ulazniuk, Senior Lecturer at the Department of Russian as a Foreign Language of the Educational Establishment «The Belarusian State University of Culture and Arts»

Abstract. The article examines the representation of the theme of music in the work of the French artist Raoul Dufy, whose creative style was significantly influenced by Fauvism. The origins of musical themes in the paintings of Raoul Dufy are traced, the stylistic qualities of the paintings are characterized in the context of the pictorial language of the Fauves. On the example of works containing images of musical instruments and orchestras, as well as works dedicated to composers, the specificity of color and compositional solutions in the artist's work is revealed, as well as

the figurative and symbolic content of works on musical topics. Particular attention is paid to the analysis of works that embody the image of the violin. On the example of a number of works depicting orchestras, the artist's methods of conveying the richness of timbre and dynamics of orchestral performance by means of pictorial means are shown. The author gives a description of the pictorial and expressive means used by the artist in the paintings dedicated to the composers Mozart and Bach.

Keywords: Raoul Dufy, painting, music, fauvism, color, composition, musical instruments, orchestra, composer, Mozart, Bach.

В творчестве французского художника Рауля Дюфи (1877–1953) музыка была одной из постоянных тем, начиная с простых музыкальных намеков и заканчивая детально проработанными изображениями полных составов оркестров. Художник родился в музыкальной семье: отец Дюфи был органистом и дирижером церковного хора, а двое из его братьев – профессиональными музыкантами. Хотя сам художник был скрипачом-любителем, он предпочитал наблюдать за музыкальным исполнением, а не самому исполнять музыку. Музыкальная атмосфера, царившая в семье художника, оказала влияние на его творчество – многие произведения Дюфи изображают музыкальные инструменты, нотные листы, оркестры, демонстрируют неизменную страсть автора к музыке, отражают его глубокое понимание и высокую оценку этого вида искусства.

В 1906–1907 гг. Р. Дюфи увлеклся фовизмом, благодаря чему смог развить богатый хроматизм, особое чувство цвета и композиции, умение удачно компоновать предметы. Несмотря на краткость фовистского периода в творчестве художника, стилистические качества, выработанные им за это время, стали характерной чертой всех последующих работ [1]. Как и работы других фовистов, картины Дюфи отличались стремительной динамикой, резкой выразительностью цвета, большой эмоциональной силой. Живописному языку фовистов были присущи обобщенные формы и свободные линии, преувеличенное звучание красок чистых контрастных цветов. Некоторые полотна Дюфи выполнены в одном цветовом тоне, другие сочетают несколько основных цветов и их оттенков: синий и желтый, синесерый и оранжево-розовый, «громкое» звучание которых сдерживается черными и цветными линиями. В сериях картин, изображающих симфонические оркестры, музыкальные инструменты, в картинах-посвящениях композиторам художник придает музыке яркое визуальное выражение, достигая широкого диапазона настроений благодаря использованию различных цветовых и композиционных вариаций [5, с. 106].

Образ скрипки впервые возник в творчестве Р. Дюфи в 1909 г. в картине «Посвящение Моцарту». Самостоятельным объектом изображения скрипка стала в период 1945–1949 гг., когда художник создал целую «скрипичную» серию.

Картина «Красная скрипка» (1949) представляет собой композицию, состоящую из двух трапеций – красного стола и белой партитуры, сбалансированных плавными изгибами инструмента, расположенного под углом.

Преобладание красного цвета, заполняющего почти все пространство полотна подобно потоку звуков, и минималистичный стиль придают картине особую музыкальность [2]. Натюрморт «Скрипка» (ок. 1945–1948) построен на созвучиях глубокого аквамаринowego синего, заполняющего большую часть пространства, а также желтого, зеленого и белого цветов. Подобно композитору, который использует выразительные и красочные свойства различных музыкальных тональностей, Р. Дюфи создает картину, обладающую неповторимым колоритом, выразительным эмоционально-образным характером. Узор на обоях над белой скрипкой, образованный изгибами линий и завитков, напоминает музыкальную партитуру, что усиливает музыкальные ассоциации [6]. Работа «Синяя скрипка» (ок. 1950) отражает увлечение Р. Дюфи музыкой XVIII в., о чем свидетельствует представленная на картине нижняя часть рамы большого зеркала в стиле рококо, находящегося в студии художника в Перпиньяне [7].

Творческое наследие Р. Дюфи включает многочисленные зарисовки и законченные произведения, изображающие инструментальные ансамбли, оркестры, хоры и певцов. Одна из самых важных серий в его творчестве – картины, изображающие большие симфонические оркестры, – была написана в 1940-е – начале 1950-х гг. Эта серия была создана на основе бесчисленных набросков музыкантов консерватории, которые художник делал начиная с 1930-х гг. Р. Дюфи часто посещал репетиции оркестра, внимательно зарисовывая репетиционные сцены и наблюдая за музыкантами сверху [11]. Будучи погруженным в мир музыки с раннего возраста, художник впервые изобразил оркестр в 1902 г. Сорок лет спустя, во время Второй мировой войны, Р. Дюфи вновь вернулся к теме музыки, оживившей его творчество и очаровавшей его на протяжении многих лет. Тембральное богатство звучания оркестра художник попытался наглядно воплотить в красках, в то время как динамика оркестрового исполнения нашла выражение в композициях аналогичного свойства.

Написанная в 1942 г. картина «Оркестр и певица» – одна из самых ранних в серии оркестровых сцен Р. Дюфи. Как и многие другие работы музыкальной тематики, она является воплощением того радостного настроения, образов и выразительных средств, которые Р. Дюфи черпал из музыки. Работа отличается своеобразной цветовой композицией: насыщенные тона оранжевого, пурпурного и коричневого цветов образуют широкие цветовые палитры, на которых темными линиями очерчены контуры фигур и инструментов. Верхний ракурс изображения оркестра в процессе исполнения создает эффект присутствия зрителя в концертном зале, а композиционная структура сцены, на которой, подобно нотам в партитуре, расположены ряды исполнителей, включающие струнную, духовую и ударную группы, придает картине ощущение динамизма и оживленного движения. Повторяющиеся линии и формы создают мелодичный ритм, вызывающий в воображении смотрящего музыкальные гармонии.

На полотне «Оркестр» (1942) фигуры исполнителей, расположенные рядами, заполняют все пространство картины. Ощущение пространства, наполненного музыкой, рождается благодаря непосредственности, ритмичной манере письма и прозрачным цветам [10].

В работе «Красный оркестр» (1946–1949), характеризующейся яркими оттенками красного цвета, самый насыщенный тон занимает центр картины в виде большого треугольного пятна, которое поднимается от оркестра к висящей на потолке огромной люстре и окутывает публику, подобно мелодии, наполняющей концертный зал. Таким образом, абстрактная цветовая форма становится символом музыки, исполняемой оркестром.

В композиции картины «Большой оркестр» (ок. 1946) внимание зрителя также привлекает смещенный от центра к верхней части образ впечатляющей красной люстры под потолком зала, которая в сочетании с фалдами занавеса, напоминающего огромные крылья, словно парит на роскошном фоне охристых оттенков, покрывающих всю поверхность холста. Упрощенные схематические фигуры слушателей, музыкантов и формы инструментов, а также вертикальные и горизонтальные линии колонн и балконов вызывают ассоциации с нотами, расположенными на линейках нотного стана, и придатое ощущение чувства ритма всему произведению [1].

Живописные изображения оркестрового исполнения на картинах Рауля Дюфи пронизаны музыкальностью, имеют богатую выразительность. Известный виолончелист и друг художника Пабло Казальс, увидев одну из оркестровых картин Дюфи, заметил: «Я не могу сказать, какое произведение исполняет ваш оркестр, но я знаю, в какой тональности оно написано» [1].

Мир музыкальных образов своих любимых композиторов Моцарта, Баха, Шопена, Дебюсси художник воплотил в цветовой оркестровке картин. Так, например, с 1915 по 1952 г. Дюфи написал двадцать «Посвящений Моцарту» и пять «Посвящений Баху» [4, с. 217]. В последнее десятилетие творческой деятельности художник отказался от ярких, мерцающих цветов, которые виртуозно сочетал в своих предыдущих работах. Вместо эффектов, достигаемых мазками кисти и использованием контрастных цветов, Р. Дюфи обратился к «тональной» живописи, в которой усиливал интенсивность цвета до максимума. Картины-посвящения в основном представляли собой натюрморты, на которых были скомпонованы музыкальные инструменты, чаще всего фортепиано или скрипка, лежащая на столе, и нотная партитура с именем композитора. Как правило, художник выбирал один доминирующий во всей композиции цвет, поскольку считал, что богатство одного цвета придает картине чувственную и эмоциональную напряженность, подобную эффекту гармонической тональности в сочинениях его любимых композиторов [9].

В большинстве работ, воздающих дань уважения композиторам, на переднем плане располагаются ноты, где написано имя автора музыки. На картине «Моцарт» (1934) художник изобразил вид на дом Моцарта в

Зальцбурге, открывающийся из окна противоположного здания, в котором находится воображаемый наблюдатель. На точку обзора указывает ставня, изображенная в левой части композиции. Нотный альбом с именем композитора, выполненный в розовых тонах, изображен рядом с кларнетом, символизирующим одно из последних сочинений Моцарта – «Концерт для кларнета с оркестром ля мажор» (1791), который пользуется неизменной популярностью среди исполнителей. «Дюфи всю жизнь был привязан к музыкальным предметам, среди которых часто появлялись отсылки к формам рококо Моцарта», – писала художественный критик Люси Липпард [9]. На картине каллиграфические мотивы и декоративная центральная часть контрастируют с кубистическим задним планом. Изгибающиеся линии скульптурного фронтона, железной решетки балкона и виноградной лозы справа, украшающий ноты узор из завитков, а также изображенный на раме-«обманке» цветочный орнамент со стилизованной раковиной напоминают извилистые линии и завитки стиля рококо, влияние которого было также заметно в творчестве А. Моцарта. Кроме того, внимание зрителя привлекает общая бордово-красная тональность картины.

Картина «Моцарт» (1940-е гг.) также представляет собой яркий пример мастерства Р. Дюфи в цвете. Выполненная в блестящей палитре с преобладанием синего кобальта, картина является результатом творческого исследования взаимосвязей между музыкой и живописью. Гай Хаббард следующим образом охарактеризовал работы Р. Дюфи, посвященные музыкальной тематике: «Его стиль рисования был очень похож на вибрирующие линии и массы звуков, которые можно было услышать в великой оркестровой музыке» [3, с. 24]. В картине «Моцарт» отсутствуют подчеркнутые рельефные мазки и сопоставления контрастных цветов. Почти монохроматическое полотно перемежается отдельными вкраплениями цвета. Белая симфоническая партитура на пюпитре рояля и клавиатура, стойка крышки и струны рояля, также изображенные белыми линиями, служат яркими акцентами в мелодии красок. Центральное место в композиции картины занимает синий рояль, который с левой стороны обрамляют «теплые» пятна желтых виолончелей, красных скрипок и пюпитров музыкантов оркестра. В правом верхнем углу полотна изображены тромбонисты в сине-черных тонах. Сеть темных линий, прорисовывающих контуры фигур и инструментов, придает работе своеобразный ритм, отсылая воображение зрителя к музыке Моцарта [8].

«Посвящение Баху» (ок. 1946) воплощает собой символическое единение двух искусств – музыки и живописи. Флейта, палитра художника, скрипка, раковина и труба собраны в нижнем центре композиции под мемориальной доской с именем Баха. В верхней части работы на фоне темно-синего неба и пушистых облаков находится триумфальная арка, летящая женская фигура и плывущая вдаль лодка, олицетворяющая вечную славу и достижения композитора [1].

Таким образом, работы музыкальной тематики в творчестве Р. Дюфи представляют собой красочное выражение радости, которую художник всегда находил в музыке и живописи.

1. 20th Century & Contemporary Art Day Sale Morning Session : [catalogue] [Electronic resource] // ISSUU. – Mode of access: https://issuu.com/phillipsauction/docs/ny010818_catalog. – Date of access: 01.09.2021.

2. Dufy, The Red Violin [Electronic resource] // Musée d'art moderne André Malraux – MuMa. – Mode of access: <http://www.muma-lehavre.fr/en/collections/artworks-in-context/raoul-dufy/dufy-red-violin>. – Date of access: 01.09.2021.

3. Hubbard, G. Artistic Homage / G. Hubbard // Arts & Activities. – 2003. – Vol. 133. – № 5. – P. 24–27.

4. Junod, P. Counterpoints: Dialogues between Music and the Visual Arts / P. Junod. – Reaktion Books, 2017. – 224 p.

5. Perl, J. Paris Without End: On French Art Since World War I / J. Perl. – Skyhorse, 2014. – 208 p.

6. Raoul Dufy. Le Violon [Electronic resource] // Christie's. – Mode of access: <https://onlineonly.christies.com/s/joie-de-vivre-modern-art-riviera/raoul-dufy-1877-1953-20/90740>. – Date of access: 01.09.2021.

7. Raoul Dufy. Le Violon Bleu [Electronic resource] // Christie's. – Mode of access: <https://www.christies.com/en/lot/lot-4181074>. – Date of access: 01.09.2021.

8. Raoul Dufy. Mozart [Electronic resource] // Bonhams. – Mode of access: <https://www.bonhams.com/auctions/24656/lot/45/>. – Date of access: 01.09.2021.

9. Raoul Dufy. Mozart [Electronic resource] // Christie's. – Mode of access: <https://www.christies.com/en/lot/lot-5138467>. – Date of access: 01.09.2021.

10. Raoul Dufy «Orchestra» [Electronic resource] // Artizon Museum. – Mode of access: <https://www.artizon.museum/en/collection/art/22566>. – Date of access: 01.09.2021.

11. Raoul Dufy Paintings [Electronic resource] // Leighton Fine Art. – Mode of access: <https://www.leightonfineart.co.uk/artist/raoul-dufy/>. – Date of access: 01.09.2021.

УДК 788.5/8

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОТКРЫТИИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ НАРОДНЫЕ»

В. М. Волоткович, заведующий кафедрой духовой музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Аннотация. В статье рассматривается необходимость использования традиционных народных духовых инструментов белорусов в художественных коллективах, что является одной из серьезных проблем в развитии художественной культуры Беларуси. Обосновывается необходимость использования