

МИР ОБРАЗОВ ПЕРНАТЫХ И ЕГО ПРОЕКЦИЯ НА МУЗЫКУ

*Л. В. Измаилова, кандидат искусствоведения, доцент,
доцент кафедры белорусской и мировой
художественной культуры Белорусского государственного
университета культуры и искусств*

Мир пернатых, реально существующий в природном окружении человека, всегда вызывал интерес человека. В отличие от других представителей животного мира, птицы – существа не только прекрасные, но и загадочные. Парящие в воздушном пространстве, недоступном человеку, улетающие в дальние неведомые края и возвращающиеся в родные места, они всегда служили символом свободы. Как существ, обладающим неким высшим знанием, их окружает таинственный ореол. Об этом свидетельствуют многочисленные памятники художественной культуры: сказки, легенды, былины, стихи, песни, танцы, образцы изобразительного и прикладного искусства, музыкальные сочинения. О значимости образа пернатых в пространстве мировой культуры свидетельствует их изображение на гербах и флагах многих стран мира (Австралия, Ирак, ЮАР, Колумбия, Египет, Молдова, Россия, Индонезия, Сирия, США, Польша, Армения, Германия, Мексика, Кипр и др.).

Человек нередко наделял птицу магическими свойствами, чудодейственной силой – и это отражено в фольклоре народов всех континентов. Как смыслообраз птица более многозначна, чем дерево, рыба, гора. В мифопоэтических источниках птицу нередко выводят в значении демиурга, героя, ездового животного для богов. Фольклористы полагают, что все боги индоевропейского пантеона вначале были птицами, прежде чем приобрели облик животных. В Ветхом и Новом Завете птица – атрибут Бога, вестник воли Божьей, воплощение бессмертия и трансформации души. Христианские апокрифы и легенды населены таинственными пернатыми сущностями.

В памятниках культуры разных эпох птицы часто выступают как символы – доброй или дурной вести, колдовства и чародейства, святости и чистоты, верности, красоты, отечества («родной сторонushки»), доблести и отваги, справедливости... В легендах и мифах птицы нередко принимают облик сказочно-фантастических существ «параллельного» мира – Сирин и Алконост, вещий Гамаюн, птица счастья Симвург, Феникс, Жар-птица, Царевна-лебедь и др. Характерно, что некоторые персонажи, имеющие двойственную природу – реально-человеческую и фантастическую (Лоэнгрин, Демон), – снабжены крыльями, которые становятся видимым признаком их косвенной причастности к сказочным пернатым и их безграничным возможностям.

Образы птиц, птичьи голоса играют заметную роль в музыкальном искусстве. Для человека речь – естественный коммуникант, а пение – только один из способов выразить свои чувства. Единственное живое существо, которому пение дано как способ общения – это птица. Обобщенное понятие «пение птиц» охватывает широкий спектр смыслов, вмещающий бесконечное множество оттенков – щебет, клекот, крики, уханье (совы), трели, пассажи, фиоратуры, «коленца» (соловья) и т. д.

Авторы инструментальных и камерно-вокальных сочинений не ограничиваются названием сочинения и часто обращаются к имитации, конкретизирующей и детализирующей художественный образ. Подобные приемы ритмо- и звукоподражания – один из наиболее распространенных способов музыкальной изобразительности, связанной с природой. Чисто звуковыми средствами с помощью моделирования мелодических фигур, ритмического рисунка достигается эффект уподобления голосам певчих птиц – жаворонков, соловьев, дроздов (Л.-К. Дакен «Кукушка», М. Глинка «Жаворонок», О. Мессиа́н «Черный дрозд» и др.).

Музыка как искусство процессуальное и звуковое, в сравнении с другими видами, располагает выразительными возможностями для передачи не только голоса и эмоционального строя пения пернатых (тембры, интонационные и

регистровые характеристики), но и создания на этой основе целостных художественных произведений, имеющих развитую драматургию и форму.

Одним из первых композиторов, интересовавшихся птичьим пением был француз Клеман Жанекен. Еще в первой половине XVI века он обратился к образам природы – это хоровые сцены охоты и птичьего пения («Пение птиц», «Соловей», «Жаворонок»): в них главный прием – звукоизобразительность. К. Жанекен – яркий тип ренессансной творческой личности. Сочность и колоритность его светских произведений проявилась в красочных поэтических текстах, в музыкальном языке – изобразительном и звукоподражательном, что сообщает его произведениям особую достоверность и жизненную простоту. Среди музыкальных картин жанрово-бытового характера, предназначенных для хоровых составов, выделяется пьеса «Пение птиц», написанная на собственный текст. В ней композитор представил целую сценку из жизни пернатых. В финале пьесы кукушку, которая подбрасывает яйца в чужие гнезда, изгоняют из сообщества птиц, а в случае неповиновения ей угрожает быть отданной на растерзание сове. К. Жанекен проявил редкую изобретательность и чувство юмора, предоставив исполнителям возможность продемонстрировать не только владением искусством вокала, но и талант в умении свистеть и имитировать специфические голоса птиц.

Птица может стать одним из персонажей масштабных музыкальных произведений, в рамках которых происходит эстетизация образов пернатых, их новое художественное «рождение». В сознании слушателя (или зрителя) смыкается личный жизненный опыт знакомства с птицами, багаж литературных познаний и художественных представлений (сказки, песни и танцы, артефакты изобразительного искусства). В результате достоверные знания и мифологическая семантика тесно переплетаются в рамках одного сочинения, образуя специфическую «вторую реальность», художественную.

В жанрах оперы и балета птицы нередко выступают как главные герои или красочные персонажи. Напомним известные сочинения: В.-А. Моцарт «Волшебная флейта»; Р. Вагнер «Лоэнгрин»; Н. Римский-Корсаков «Снегурочка», «Садко», «Сказание о невидимом граде Китеже», «Сказка о царе Салтане»; П. Чайковский «Лебединое озеро»; И. Стравинский «Жар-птица», «Соловей». Красочны вокальные партии персонажей опер (фантастические фигуры полудев-полуптиц – Волховы, Царевны-лебедь, райских птиц Сирин и Алконост Н. Римского-Корсакова), выразительна пластика балетных героев (Одетта, Одиллия, Зигфрид, Ротбарт П. Чайковского; Жар-птица И. Стравинского). Композиторы с особой нежностью, любовно и тепло воплощали в музыке полумифические-полуреальные образы сказочных птиц, принадлежащих двум мирам – волшебному и реальному и служащих связующим звеном между ними. Чистые, нежные, хрупкие, обреченные героини, такие как Одетта, Волхова возникают из природы, помогают человеку осуществить его мечты и затем безропотно уходят из жизни, растворяясь в природе.

Органично вплетаясь в партитуры инструментальных опусов, в сюжетно-смысловой ряд вокальных и музыкально-театральных сочинений, «птичья линия» значительно обогащает весь художественный текст, сообщая ему живость и внося дополнительные выразительные краски.

Если в эпоху Возрождения источником интереса к теме птиц у К. Жанекена был неистребимый оптимизм и бодрый дух, интерес ко всем радостям земной жизни, то у другого французского композитора XX века О. Мессиана, обладающего талантом видеть красоту в окружающем мире, мотивации иные. Композитор мыслит «вечными» образами ортодоксального христианства и пантеистически окрашенного космологизма. Пение птиц как «служителей нематериальных сфер», как голос природы, получает в сочинениях великого мастера философское толкование. «Слушайте птиц – они великие мастера» – говорил композитор Поль Дюка своему студенту О. Мессиану. «Признаюсь, что, не

дожидаясь этого совета, я восхищался, анализировал и записывал пение птиц... Мелодические линии птичьего пения, особенно черных дроздов, превосходит воображение человеческой фантазии», – утверждал впоследствии сам О. Мессиа́н, называвший пернатых «нашими маленькими слугами духовной радости» [5].

В своем творчестве О. Мессиа́н как глубоко верующий христианин утверждает мессиа́нское предназначение музыки. А его инструментальные опусы «Пробуждение птиц», «Экзотические птицы», «Каталог птиц», «Черный дрозд» выделяет из числа сочинений подобного рода особый авторский изощренный «птичий» стиль, мелодически и ритмически свободный.

Мир птиц, запечатленных в искусстве, многообразен – реальные и фантастические, добрые и злые, вещи и говорящие, танцующие и поющие. Взгляд через призму «птичьей» образности и тематики значительно расширяет наши представления о неисчерпаемости мировой художественной культуры, позволяет выявить черты общности и различий, неповторимое разнообразие художественных эпох, стилей, национальных школ, индивидуальных творческих манер.

Исследование различных аспектов темы птиц в искусстве Западной Европы, восточных славян, стран Азии открывает широкие перспективы для сравнительного анализа, расширяющего границы познания мира, культурных традиций, эстетических основ, художественных приоритетов разных народов и эпох.

---

1. Грушевицкая, Т. Словарь по мировой художественной культуре: учебное пособие / Т. Г. Грушевицкая, М. А. Гузик, А. П. Садохин. – М. : Академия, 2001. – 408 с.

2. Жанекен, Клеман [Электронный ресурс] // Википедия. – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>. – Дата доступа: 04.03.2019.

3. Клеман, Жанекен [Электронный ресурс] // Бельканто. – Режим доступа: <https://www.belcanto.ru/janequin.html>. – Дата доступа: 04.03.2019.

4. Мессиа́н [Электронный ресурс] // Бельканто. – Режим доступа: <https://www.belcanto.ru/messiaen.html>. – Дата доступа: 24.03.2019.

5. Мессиа́н, О. Музыка, рожденная птицами [Электронный ресурс] / О. Мессиа́н // Аристократ. – Режим доступа: <https://aristocrats.fm/olive-messian-muzyka-rozhdennaya-ptitsami/>. – Дата доступа: 19.03.2019.

6. Назайкинский, Е. Звуковой мир музыки / Е. Назайкинский. – М.: Музыка, 1988. – 254 с.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СМОТР-КОНКУРС КАК АРТ-ПРОЕКТ

*А. В. Калашникова, доцент кафедры менеджмента
социально-культурной деятельности
Белорусского государственного университета
культуры и искусств*

Наиболее актуальными направлениями проектной деятельности в сфере театрального искусства Беларуси являются организация фестивалей, конкурсов, смотров, церемоний вручения театральной премии, организация проектной деятельности государственных и частных театров, осуществленных как в пространстве театра, так и за его пределами – бенефисы, музыкально-театральные проекты, перформансы, театрально-образовательные программы и встречи. Например, в 2018 году *must see*-мероприятием «Школы ТЕАРТа» VIII Международного форума театрального искусства «ТЕАРТ» стала встреча с известным историком и театральным критиком, возглавляющим российский журнал «Театр» М. Давыдовой. Популярны проекты и вне пространства театра (музейный спектакль, уличный фестиваль, театральные резиденции и др.). В последнее десятилетие получили новое развитие околотеатральные проекты. В Национальном академическом Большом театре оперы и балета Республики Беларусь в юбилейном 2018 году реализованы такие проекты, как экспозиция, посвященная 85-летию театра; открытие сезона фонтанов; экскурсии