УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»

Объект авторского права
УДК 78.04:[75/77+791]“19/20”(043.3)

ВЛАЗНЮК НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗНОГО МИРА МУЗЫКИ В ВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВАХ XX – ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XXI В.

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

по специальности 17.00.09 – теория и история искусства

Минск, 2026

Научная работа выполнена в учреждении образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Научный руководитель	**Ухова Ирина Владимировна,** кандидат искусствоведения, доцент, профессор кафедры музыкально-теоретических дисциплин учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
Официальные оппоненты:	**Шауро Григорий Фёдорович,** доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой декоративно-прикладного искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
	Амосова Юлия Владимировна, кандидат искусствоведения, главный библиограф информационно-аналитического отдела государственного учреждения «Национальная библиотека Беларуси»
Оппонирующая организация	**Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М.Машерова»**

Защита состоится 20 мая 2026 г. в 12:00 на заседании совета по защите диссертаций Д 09.03.01 при учреждении образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» по адресу: 220007, г. Минск, ул. Рабкоровская, 17, читальный зал библиотеки университета; e-mail: buk@buk.by; тел. ученого секретаря 375-83-36.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств».

Автореферат разослан 17 апреля 2026 г.

Ученый секретарь
совета по защите диссертаций Н.И.Наркевич

ВВЕДЕНИЕ

Феномен визуальности, доминирование визуальных, в том числе экранных и дигитальных образов в художественной культуре XX – первой четверти XXI в. открыли новые перспективы художественного синтеза. В отмеченный период непрерывно предпринимаются попытки художественного освоения феномена музыки средствами визуальных искусств, как традиционных изобразительных, так и современных техногенных. Стремление творчески запечатлеть процесс исполнения и восприятия музыки, ее темпоральность, особенности ее физико-акустической и эмоциональной природы предстает в оригинальных реализациях творцов разных видов визуальных искусств, которые ставят своей целью обнаружить скрытые грани музыкального искусства, актуализировать содержание музыкальных произведений прошлого в контексте современной художественной культуры. Вместе с тем научное осмысление этого богатого практического опыта, накопленного к настоящему времени в мировом художественном пространстве, имеет ограниченный характер.

Актуальность диссертации определяется не только малой разработанностью данной темы в теоретическом и историческом аспектах, но и высокой художественной значимостью мира музыки как источника образности, сюжетов, жанрово-стилистических и структурно-пластических решений произведений визуальных искусств, его высоким символико-метафорическим потенциалом. Сложная структура мира музыки, его глубокое идейно-художественное осмысление и яркое образное воплощение в визуальных искусствах нуждаются в детальном искусствоведческом исследовании с разных позиций. Теоретического обоснования требует также содержание понятия «образный мир музыки».

Ввиду наличия значительного числа произведений визуальных искусств отбор фактологического материала был ограничен произведениями живописи, фотографии и анимационного кино, содержащими характерные примеры исследуемого явления. Так, образный мир музыки, традиционные и новые техники музыкальной композиции питают художественный замысел многих живописных произведений, отражаются в особенностях творческой манеры и стиля художников. Мир предметных реалий музыки, ее «живое» исполнение часто становятся объектом художественной репрезентации в фотоискусстве. Музыкальные сочинения и явления музыкальной культуры служат содержательным и стилевым ориентиром многочисленных произведений анимационного кино. Художественные произведения, репрезентирующие образный мир музыки, обращены к синестетическим возможностям человеческого восприятия. Изучение теоретических вопросов, связанных с систематизацией средств и способов репрезентации образного мира музыки в визуальных искусствах XX – первой четверти XXI в., в дальнейшем позволит расширить диапазон художественно-смыслового наполнения индивидуально-авторского и коллективного творчества, обогатить художественный опыт слушательского и зрительского восприятия.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Связь работы с крупными научными программами, темами

Диссертация выполнена в рамках научно-исследовательской темы кафедры теории и истории искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» «Основные тенденции развития искусства в контексте теории и практики компаративного искусствоведения», утвержденной Советом университета (протокол № 4 от 17.12.2020), Государственной программы «Культура Беларуси» на 2021–2025 годы (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.01.2021 № 53).

Цель, задачи, объект и предмет исследования

Цель исследования – выявить особенности репрезентации образного мира музыки в визуальных искусствах (живописи, фотографии, анимационном кино) XX – первой четверти XXI в.

В соответствии с поставленной целью определены следующие ***задачи***:

– раскрыть содержание образного мира музыки и специфику его репрезентации в визуальных искусствах;

– охарактеризовать специфику живописных интерпретаций образного мира музыки в рамках художественных направлений XX – первой четверти XXI в.;

– выявить характерные особенности репрезентации образного мира музыки в творчестве фотографов XX – первой четверти XXI в.;

– определить способы репрезентации образного мира музыки средствами анимации в контексте ее исторического развития в XX – первой четверти XXI в.

Объект исследования – произведения европейской живописи, фотографии, анимационного кино XX – первой четверти XXI в., посвященные музыкальной тематике.

Предмет исследования – средства и способы репрезентации образного мира музыки в произведениях европейской живописи, фотографии, анимационного кино.

Научная новизна

Диссертация представляет собой первое в белорусском искусствоведении комплексное исследование репрезентации образного мира музыки в визуальных искусствах (живописи, фотографии, анимационном кино). Определены особенности живописной трактовки образного мира музыки в творчестве современных европейских художников; установлены специфические приемы и средства художественной выразительности фотографии, используемые европейскими авторами для отображения характера произведений музыкального искусства и особенностей музыкального исполнительства; охарактеризованы средства и способы репрезентации образного мира музыки в европейском анимационном кино на всех этапах его развития.

Положения, выносимые на защиту

1. Мир музыки представляет собой сложный многокомпонентный феномен, объединяющий все виды творческой активности человека в области музыкального искусства, ее художественные результаты, а также связанные с ними атрибуты и средства. Центральное положение в этой системе занимает музыкальное произведение, представляющее собой точку пересечения и единство авторского звукообраза, его фиксации, многообразия исполнительских прочтений и слушательских впечатлений. Образный мир музыки, репрезентируемый специфическими средствами визуальных искусств (живописи, фотографии, анимации), включает в себя образы музыкальных произведений, композиторского и исполнительского творчества, слушательской рецепции, а также предметно-пространственной среды музыкального искусства.

2. К XX в. в живописи накопился богатый спектр тем, сюжетов, образов, отражающих различные аспекты музыкальной деятельности. Стремление к сближению музыки и живописи особенно активизировалось в творчестве представителей авангардных течений начала XX в. На протяжении XX – первой четверти XXI в. способы живописной репрезентации образного мира музыки изменялись на уровне как тематики, так и средств художественной выразительности: от «омузыкаливания» живописи, идеализированного представления о музыке как модели живописных произведений в начале XX в. (абстракционизм, орфизм, неопластицизм, «музыкализм») к живописным трактовкам явлений музыкального авангарда, поп-музыки, панк-рока во второй половине XX в. (абстрактный экспрессионизм, поп-арт, оп-арт, неоэкспрессионизм), к многообразию техник и приемов живописных интерпретаций образного мира музыки в конце XX – первой четверти XXI в.

3. В творчестве фотографов XX в. репрезентация образов музыкантов-исполнителей, композиторов, музыкальных коллективов представляет собой отражение явлений и процессов, происходящих в музыкальной культуре. В первой четверти XXI в. с появлением новых технических возможностей фотосъемки в работах фотографов, посвященных музыкальному творчеству, центральное место занимает отображение динамической и эмоциональной характерности образов музыкальных произведений, фиксация двигательно-пластических особенностей исполнения наряду с репрезентацией предметно-пространственной среды музыкальной деятельности. Применение специфических приемов и художественных средств фотографии позволяет фотохудожнику визуализировать звуковой образ музыкального произведения, передать особую атмосферу его исполнения и восприятия, создать созвучный временной природе музыки эффект динамичности фотоизображения.

4. В анимационном кино возможности репрезентации образного мира музыки расширяются благодаря временной и звуковой общности обоих искусств, что позволяет более полно раскрыть процессуальный характер драматургии

музыкального произведения, его исполнения и восприятия. Специфика репрезентации образов музыкального искусства в анимационном кино обусловлена богатым арсеналом выразительных средств и техник (от традиционной рисованной анимации до эклектики изобразительных техник и технологий компьютерной анимации), аудиовизуальных и сценарных форм, стилевого решения фильма, его предназначения и целевой аудитории, определяющих широкий диапазон жанровых форм. Он простирается от экспериментальных абстрактных фильмов 1920-х гг. до телесериалов, образовательных проектов и промофильмов первой четверти XXI в., визуализирующих образный строй, композиционную логику и драматургию, жанрово-стилевую специфику музыки.

Личный вклад соискателя

Диссертация выполнена автором самостоятельно и является первым в белорусском искусствоведении комплексным исследованием особенностей репрезентации образного мира музыки в живописи, фотографии, анимационном кино XX – первой четверти XXI в. Определено содержание понятия «образный мир музыки», выявлены его основные компоненты, нашедшие отражение в визуальных искусствах, охарактеризовано разнообразие средств и способов визуальной интерпретации образного мира музыки и музыкальных впечатлений в творчестве европейских живописцев, фотографов, авторов анимационных произведений.

Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов

Результаты диссертационного исследования были представлены на 19 научных и научно-практических конференциях международного (14) и республиканского (5) уровней: X, XII, XV Международных научно-практических конференциях «Культура. Наука. Творчество» (Минск, 12.05.2016; 03.05.2018; 13.05.2021), Международных заочных научных конференциях «Культура: открытый формат» (Минск, 09.09.2016; 24.06.2021), VIII Международной научно-практической конференции «Культурология, филология, искусствоведение: актуальные проблемы современной науки» (Новосибирск, 12.03.2018), XLIII итоговой научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов «Национальная культура глазами молодых» (Минск, 22.03.2018), XII и XIII Международных научных конференциях «Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання» (Минск, 27.04–29.04.2018; 26.04–28.04.2019), IX Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы мировой художественной культуры. Памяти профессора У. Д. Розенфельда» (Гродно, 25.10–26.10.2018), VIII, X, XIII Международных научно-практических конференциях «Культура Беларуси: реалии современности» (Минск, 10.10.2019; 07.10.2021; 17.10.2024), Научных конференциях профессорско-преподавательского состава Белорусского государственного университета культуры и искусств «Научный поиск в сфере современной культуры и искусства» (Минск, 26.11.2020; 25.11.2021; 23.11.2023; 21.11.2024), Международных заочных научных конференциях «Барышевские чтения» (Минск, 29.04.2021; 27.04.2023).

Опубликованность результатов диссертации

Результаты диссертационного исследования отражены в 23 публикациях автора: 4 статьи в научных рецензируемых изданиях (1,88 авт. л.), 11 – в научных сборниках (3,27 авт. л.), 7 – материалах научных конференций (1,92 авт. л.), 1 – депонированном сборнике (0,23 авт. л.). Общий объем опубликованных работ составляет 7,3 авт. л.

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, трех глав, заключения, списка использованных источников, приложения. Полный объем научной работы составляет 280 страниц, из них 115 страниц занимает основной текст, 28 страниц – список использованных источников, включающий библиографический список (305 наименований на русском, английском, немецком, французском и других языках) и список публикаций соискателя (23 наименования на русском языке), 137 страниц занимает приложение с иллюстративным материалом.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Во **Введении и Общей характеристике работы** обоснован выбор темы исследования, ее актуальность; сформулированы цель и задачи, объект и предмет, научная новизна исследования; определен личный вклад соискателя, представлены основные положения, выносимые на защиту; отражены сведения об апробации и опубликованности результатов исследования, структуре и объеме диссертации.

Глава 1 «Теоретико-методологические основы исследования образного мира музыки в искусстве» посвящена оценке степени изученности проблемы репрезентации образного мира музыки в визуальных искусствах, изложению теоретических положений и методологии исследования.

В **разделе 1.1 «Аналитический обзор литературы и методология исследования»** дается обзор научных источников по вопросам исследования, а также обоснование методологии и методов исследования. Первую группу источников составили труды, изучение которых способствовало осмыслению исторических и концептуальных связей между музыкой и визуальными искусствами. В эту группу вошли коллективные монографии западноевропейских авторов «Музыка и изобразительные искусства в двадцатом веке», «Визуальная музыка: синестезия в искусстве и музыке с 1900», труды западных ученых А. Аузони, А. Бакли, А. Бальдассарре, Ф. Жетро, П. Жунода, Р. Лепперта, К. фон Маур, Ш. Милли, С. Науманн, И. Питтавэя, А. Шиптона, С. Шоу-Миллера, И. Эмбер, советского искусствоведа В. В. Ванслова, русскоязычные работы современных белорусских, российских и китайских ученых Д. В. Бриткевич, А. П. Дьяченко, Н. П. Коляденко, Лю Ян, С. П. Полозова, В. П. Прокопцовой, Н. А. Сухоруковой, Чжан Сяньляна.

Другую группу источников составили исследования творчества художников XX – первой четверти XXI в., в произведениях которых нашел воплощение образный

мир музыки. Был изучен объемный корпус работ западноевропейских искусствоведов, затрагивающих вопросы символики и истоков музыкальной образности в творчестве художников, в том числе монография П. Верго, статьи Ф. Гая, С. Науманн. Особое значение имели диссертационные работы А. В. Алексеевой, Н. А. Каргаполовой, статьи С. С. Соковикова и Д. А. Спирева, Н. В. Парфентьевой и Е. А. Андреевой, раскрывающие влияние музыкального искусства на создание живописных произведений. Исследованию живописной репрезентации образов музыкантов и музыкальных инструментов посвящены работы белорусских, российских и китайских ученых Т. Н. Бабич, Бай Цзыцзяна, Л. В. Измаиловой, А. Н. Коршук, В. П. Прокопцовой, Цзя Ян. Однако источники второй группы не создают целостной картины репрезентации образного мира музыки в живописи в контексте развития музыкальной культуры XX – первой четверти XXI в., чаще объектом исследования становится абстрактная живопись начала XX в.

Изучение источников, посвященных искусству фотографии, показало, что вопросы отображения в нем образов музыкального искусства практически не нашли отражения в отечественной и зарубежной искусствоведческой литературе. Некоторые ракурсы этой проблемы (исторические связи фотографии с музыкой; джазовый архетип, созданный фотографией; фотообразы советских рок-музыкантов; технические способы создания динамического фотопортрета музыканта) раскрываются в статьях С. Н. Матерухина, Г. Пластино, А. Л. Юргеневой, монографии К. Х. Пинсон. Аспекты работы фотографов, занимающихся съемкой музыкальных событий, освещаются в статьях медийного дискурса (А. Иванов, Дж. Брассингтон, Д. Петерсон), альбомах (Дж. Деннис Томас, Дж. Стингрей), на специализированных сайтах.

Анализ источников, связанных с искусством анимации, показал отсутствие специальных искусствоведческих исследований, дающих системное и комплексное представление о способах репрезентации образного мира музыки средствами анимационного кино. Конкретные фильмы, созданные представителями разных национальных школ анимации на основе произведений музыкального искусства, проанализированы в монографиях М. Беллано, Г. Микелоне и Дж. Валенцизе, статьях Е. Арматы, О. В. Бочкаревой, Н. Брауна, П. С. Волковой и Э. В. Выбыванец, А. М. Лесовиченко и Е. А. Шефовой, А. М. Перес-Герреро, С. С. Севастьяновой, Н. И. Толпеевой, критических обзорах Ф. Даршин, Ф. Ф. Кроце, Й. Марушича. В области абстрактной анимации существенным источником сведений стали труды М. Т. Арфини, А. Моллагана, И. Паулюс, А. Смирнова, диссертация Т. А. Сапегиной.

Основанием для определения методологических подходов к исследованию стали монография В. Н. Холоповой, труды Л. П. Казанцевой, Е. В. Назайкинского, раскрывающие содержание понятий «музыкальный образ», «музыкальные эмоции», «музыкальное содержание»; работы по психологии музыкального восприятия и музыкально-художественного сознания (Н. Гассера, А. И. Розова, Л. Феррaро

и С. Адамса, Д. Дж. и Дж. Дж. Харгривз, А. К. Норта), философии музыки (М. В. Андрейкиной, А. С. Клюева), вопросам музыкального исполнительства (Г. Н. Бескровной, А. Дэвисона, В. В. Стариковой, О. С. Тремзиной), статьи Ф. Альперсона, В. Даблдэй, В. М. Лензон, А. В. Лимитовской, выявляющие культурологические и философские аспекты изучения музыкальных инструментов.

Диссертационное исследование осуществлялось в рамках *междисциплинарного*, *феноменолого-герменевтического* и *системного подходов*, способствовавших рассмотрению визуальной репрезентации образного мира музыки в разных видах искусства исходя из понимания музыки как процессуально-темпорального феномена в контексте триады «композитор – исполнитель – слушатель» и субъективно-объективной структуры музыкального восприятия. Эти подходы позволили систематизировать художественные формы, средства, приемы и способы художественного воплощения образного мира музыки в творчестве европейских художников, фотографов, аниматоров. *Сравнительно-исторический метод* дал возможность проследить развитие средств и способов репрезентации образного мира музыки в европейской живописи, фотографии, анимации в исторической ретроспективе с начала XX в. и заканчивая современным этапом. *Иконографический метод* в сочетании с *методами формально-стилистического* и *контекстуального анализа* художественного произведения содействовали изучению феномена визуального представления связанного с музыкой содержания (образов, персонажей, сюжетов, тем), выявлению интерпретационного потенциала образного мира музыки в контексте различных художественных направлений и индивидуальных авторских стилей, раскрытию особенностей композиции и средств художественной выразительности, социально-исторических и биографических условий создания визуальных произведений музыкальной тематики.

В **разделе 1.2 «Художественная репрезентация образного мира музыки: теоретический аспект»** очерчивается круг теоретических вопросов, связанных с определением специфики содержания и структурных компонентов образного мира музыки и его художественной репрезентации средствами визуальных искусств. С учетом многозначности понятия «мир» в научном и философском дискурсе *мир музыки* понимается нами как сложное многокомпонентное явление, совокупность: всех видов творческой деятельности по созданию, трансляции, распространению, потреблению и критике произведений музыкального искусства; самих результатов этих видов деятельности и участвующих в ней субъектов; связанных с ними специальных условий, локаций и атрибутов. В процессе художественного осмысления мира музыки в визуальных искусствах сформировался характерный круг образов, воплощающих представления как о предметно-пространственной среде музыкальной деятельности, так и нематериальных составляющих музыкального искусства.

К миру предметных реалий музыкального искусства относятся: атрибуты (музыкальный инструмент, дирижерская палочка, метроном и другие),

способствующие воплощению композиторского замысла; специальные сооружения (театральные и концертные залы, пленэрные сцены), обеспечивающие условия для исполнения произведений определенных жанров; способы фиксации музыкального композиторского замысла (знаки музыкальной нотации, нотные листы как «физические» носители произведений музыки); технические средства для воспроизведения звучащей музыки. Исполнительский аспект музыки (жесты, мимика, движения исполнителей, их взаимодействие с музыкальным инструментом) занимает важное место в ее визуальной репрезентации. Репрезентация музыкально-исполнительской деятельности в изобразительном искусстве связана с эстетизацией образов музыкантов, музыкальных инструментов, сцен музыкального исполнения, слушательского восприятия. В кино (игровом и анимационном) акцентируются психологические особенности музыкального исполнения, при котором музыкальное произведение является источником эмоциональных переживаний и воспоминаний героев, а также визуальная зрелищность, подчеркивающая эстетику телодвижений музыканта, «игру» его лица и рук. Экранная репрезентация слушания музыки связана с демонстрацией эмоционально-физических реакций слушателей и их ассоциативных представлений, выраженных в сюжетно-зрительных и абстрактных образах.

Главным элементом образного мира музыки выступает музыкальное произведение, которое является одновременно результатом реализации авторского замысла и источником многообразия исполнительских прочтений и слушательских впечатлений. Музыкальный образ включает объективную (композиционная структура, совокупность выразительных средств) и субъективную (образные представления композитора, исполнителя, слушателя) составляющие. Субъективная составляющая подразумевает эмоциональную интерпретацию музыкального образа, ассоциативное домысливание образного содержания, его словесно-эстетическую характеристику. Метафоры, применяемые для вербального описания музыки (элементов музыкального языка, драматургии музыкального произведения, аффективных качеств музыки, оценки музыкального исполнения), становятся основой для трансформации звуковых музыкальных образов в визуальные. При этом в произведениях визуальных искусств музыкальная форма (в ее широком смысле) и элементы музыкального языка приобретают образно-пластические качества, а конкретные музыкальные произведения и более отвлеченные представления о музыке (ее стилевой характерности, жанровой определенности, тембровой, гармонической или мелодической выразительности, силе ее воздействия на слушателя) находят претворение как в абстрактных, так и в конкретных зрительных образах.

Таким образом, авторы произведений визуальных искусств обращаются к образному миру музыки как к источнику многообразных представлений, сильных эмоций, ярких творческих интенций, перерабатывая собственные впечатления в новую визуальную форму. В произведениях визуальных искусств мир музыки получает индивидуально-авторское претворение в совокупности чувственных образов

(слуховых, зрительных), рожденных в результате воздействия музыкального искусства (его материальных и нематериальных составляющих) на самого художника-творца.

В **главе 2 «Особенности репрезентации образного мира музыки в европейской живописи и фотографии»** раскрывается разнообразие жанрово-стилевых трактовок образов музыкального искусства в творчестве художников и фотографов XX – первой четверти XXI в.

В **разделе 2.1 «Визуально-образное воплощение музыки в европейской живописи первой половины XX в.»** устанавливаются художественные параллели между музыкой и живописью в произведениях художников первой половины XX в., выявляются особенности трансформации впечатлений, полученных ими от контактов с музыкой, в живописные образы. Музыка выступает одним из основных факторов, влиявших на идеологию авангарда начала XX в. Обобщенные формы, динамичные мазки, преувеличенное «звучание» красок чистых контрастных цветов в работах *фовистов*, стремившихся к выражению «экзальтированных» эмоций, во многом коррелировали с резко возросшей ролью тембра в музыкальной оркестровке XX в., ярким фонизмом интервалов и созвучий («Музыка» А. Дерена, «Урок музыки», «Скрипач у окна», «Скрипка», «Музыка» А. Матисса, работы Р. Дюфи, посвященные композиторам, изображающие симфонические оркестры, музыкальные инструменты). Представители немецко-австрийского *экспрессионизма* использовали искаженные образы, неестественные цвета и интенсивные выразительные линии для передачи психоэмоционального воздействия музыки на слушателя, высокого эмоционального накала творческого акта, экспрессии музыкального исполнения («Музыкальная комната» Э. Кирхнера, «Сила музыки», «Вариации на тему» О. Кокошки, «Портрет Ферруччо Бузони», «Портрет Карла Флеша», «Квартет Розе», «Густав Малер дирижирует Венским филармоническим оркестром» М. Оппенгеймера). Новаторство А. Шенберга в сфере звуковысотности оказалось созвучным творческим концепциям представителей мюнхенской группы «Синий всадник» – В. Кандинского, Ф. Марка.

С 1910-х гг. ориентация на музыку как идеальную модель становится определяющей при переходе живописи к *абстракции*. Художники В. Кандинский, Р. Бауэр, П. Клее, Л. Сюрваж представили первые абстрактные работы, озаглавленные музыкальными терминами. Здесь и далее живописное творчество явно тяготеет к синестетическому восприятию, художественному переживанию нескольких образных стимулов (зрительных и звуковых) в одном произведении, созданию пластических аналогий музыке посредством транспозиции музыкальных принципов создания художественного образа в живопись, передаче впечатлений внутренней, духовной природы, усиливая их значимость использованием музыкальной терминологии в названиях картин и созданием живописных форм, подобных музыкальным жанровым структурам (соната, симония, фуга). Последователи *орфизма* предпринимали попытки создания цветовых гармоний по

аналогии с музыкальными звукорядами и аккордами. Заполняя полотна оттенками призматических цветов, они стремились к достижению уровня абстракции, присущей музыке («Клавиши фортепиано. Озеро», «Ноктюрны», «Аморфа: фуга в двух цветах» Ф. Купки, «Ритмы» Р. Делоне, «Цветовой ритм» С. Делоне). Отсылки к музыке (образы музыкальных инструментов, музыкантов, фрагменты нот, словесные вставки) присутствуют в работах *кубистов* (П. Пикассо, Ж. Брака, Х. Гриса, А. Хайдена, А. Глеза), применявших технику фрагментации и пересечения плоскостей и контуров. Подобная техника была заимствована *футуристами*, которые стремились отобразить динамику музыкального исполнения, визуализировать звуки музыки как физическую вибрацию («Музыка» Л. Руссоло, «Рука скрипача» Дж. Балла). Жесткая организация музыкальный формы в серийной технике послужила импульсом для творческих поисков представителей *геометрической абстракции* (П. Мондриана, Й. Альберса), которые создавали композиции с помощью соединения геометрических форм, цветных плоскостей, прямых и ломаных линий. Последователи *«музыкализма»* пытались воссоздать в красках эмоции и впечатления, вызываемые образами музыкальных произведений («Цветные симфонии» А. Валенси, «Бергамасская сюита Дебюсси», «Оркестр» Ш. Блан-Гатти, «Восьмая симфония Бетховена – Детство», «Прелюдии Шопена» Г. Бургоня, «Баркарола – Эмоция сложного смысла» В. Страккуадайни).

У *сюрреалистов* образы мира музыки выявляли скрытые смыслы и индивидуальные переживания авторов («Музыкальные моменты» Р. Магритта, «Мазохистский инструмент», «Сенокосец на закате – надежда!» С. Дали и др.). В творчестве М. Шагала, объединявшем в себе элементы фовизма, кубизма, примитивизма, сюрреализма, образный мир музыки занимает особое место: изображения скрипок, виолончелей, мифологических и библейских музыкантов, композиторов, животных, играющих на музыкальных инструментах, изображения клезмерских ансамблей, эстрадных и симфонических оркестров ассоциируются с темами любви, жизни, вдохновения, гармонии («Скрипач», «Виолончелист», «Зеленый скрипач», «Синий скрипач», «Музыка», панно «Триумф музыки» и др.).

В **разделе 2.2 «Репрезентация образного мира музыки в произведениях европейских художников второй половины XX – первой четверти XXI в.»** выявляется разнообразие интерпретаций музыкального материала в творчестве европейских художников обозначенного периода, значимое влияние на которое оказали музыкальные новации XX в., в том числе новые техники композиции (алеаторика, сонорика), новые музыкальные направления и стили (электронная музыка, минимализм, поп- и рок-музыка). Так, представители второго поколения *абстракционистов* вдохновлялись музыкой А. Веберна (Н. де Сталь), Э. Вареза (Ж. Миро, Чжао Уцзи). Художники *поп-арта* инкорпорировали в свои работы образы мира поп-музыки («Девушки и их герой», «EL», «Автопортрет со значками», «Битлз 1962» П. Блейка). Лидер движения *оп-арт* В. Вазарели, искавший корреляции между

музыкой и пластикой, открыл новые принципы программируемого и воспроизводимого языка изобразительного искусства, имеющего аналогии с полифонией И. С. Баха, додекафонией нововенцев, сериальной техникой О. Мессиана, микрополифонией Д. Лигети (работы «Майюс», «Лацерта», «Посвящения И. С. Баху»). Представители *неоэкспрессионизма* пытались воссоздать эстетику панк-рока, используя крупные форматы холстов, дешевые материалы, работая без эскизов, брызгами краски, грубыми мазками, в китчевой стилистике («Гитары», «Певец», «Пластинки» Х. Миддендорфа, «Барабанщик и гитарист» Р. Феттинга и др.).

Фактурная разработка поверхности полотна, использование смешанных живописных техник, «пульсирующих» мазков и экспрессивных линий становится важным суггестивным фактором в абстрактных работах современных художников, представляющих собой живописные отклики на музыку различных направлений, жанров и стилей. Таковы работы Г. Рихтера («Бах», «Кейдж», «Двойной серый»), С. Райхманна, посвященные произведениям композиторов XIX–XX вв., белорусских художников («Рондо» М. Голубевой, «Дудук», «Наутилус» А. Луканевой, «Музыка, закрученная туго» В. Салиты, «Битлз», «Ролинг Стоунз», «Лэд Зепелен» А. Смоляка, «Под музыку Вивальди. Вечереет», «Памяти В. Мулявина», «Лунная соната» Н. Таранды, «Музыка», «Мой джаз» Н. Черноголовой). Оригинальная трактовка образного мира музыки представлена в работах французского неореалиста Армана, который превращал музыкальные инструменты в объект и материал для творчества («Виолончели», «Гитары», «Мандолины», «Скрипки», портреты-роботы композиторов).

Разнообразие образно-стилистических воплощений мира музыки (от лирических, поэтико-метафорических до сказочно-фантастических и гротескно-сюрреалистических) характерно для белорусской живописи конца XX – первой четверти XXI в. («Ружаны», «Путь из Пальмиры в Мир» В. Альшевского, «Песняры» С. Абрамова, «Концерт-мажор» В. Захаринского, «Флейтистка», «Озорное трио» Н. Ивановой, «Скучные ноты», «Волшебные звуки», «Соло на треугольнике», «Меланхолия» А. Королевой, «Старосветская мелодия» Ю. Пискуна, «Музыкальная шкатулка», «Хоровое пение», «Дуэт для скрипки и флейты», «Музыка ночи, музыка сфер», «Музыка тишины», «Серенада» А. Силивончик, «Весенняя аритмия. Музыканты» Г. Скрипниченко, «Квартет», «Брайн Джонс/Rolling Stones», «Скрипач», «Шарманщик (автопортрет)», «Путешествие на убывающую луну» А. Смоляка, «Мелодия уходящей ночи», «Звуки арфы», «Мелодии Минска» В. Товстика, «Музыкант» О. Чубакова). Можно утверждать, что образный мир музыки, ее формы, жанры, стили, выразительные средства были источником оригинального содержания и новых приемов в живописи разных стилевых направлений на протяжении всего XX в. вплоть до настоящего времени.

В **разделе 2.3 «Музыкальное творчество как объект репрезентации в фотоискусстве XX – первой четверти XXI в.»** выявляются особенности отображения образного мира музыки в творчестве фотографов. В фотоискусстве XX в. мир музыки нашел отражение во всех основных стилевых направлениях.

Пикториалисты начала XX в. делали акцент на художественной выразительности фотопортретов музыкантов. В иконографии фотографического авангарда первой половины XX в. повторяющимся мотивом становятся музыкальные инструменты, которые могли превращаться в абстракцию или приобретать сюрреалистический вид. Футуристы подчеркивали динамизм движений музицирующих моделей. Фотография играла важную роль в развитии массовой музыкальной культуры второй половины XX в. («золотой век» джазовой фотографии, появление концертной фотографии выступлений поп- и рок-исполнителей). Фотосъемка музыкантов, музыкальных инструментов, музыкальных событий в жанрах фотопортрета, событийного фоторепортажа, фотонатюрморта занимает прочные позиции в современной визуальной культуре.

С появлением в XXI в. цифровых методов фотосъемки фотографы получили новые возможности художественной репрезентации образного мира музыки. Для фотографии стала более доступной передача двигательно-исполнительского аспекта музыкального искусства: эмоциональной насыщенности жестов и мимики исполнителей, их глубокой погруженности в исполняемую музыку, характера взаимодействия с музыкальным инструментом, физической энергии, генерируемой в процессе музицирования, особой атмосферы концертного выступления. Примеры тому – фотоплакаты «Изобразительное искусство» для концертов Гамбургского филармонического оркестра, фотопортреты музыкантов Хельсинкского филармонического оркестра, фотосерии «Тепло» Берлинского филармонического оркестра, «Властители музыкальных сфер. Характеры и настроения от piano до forte», «“Валькирия” Рихарда Вагнера в крупных планах дирижера Кента Нагано» В. Вяткина, работы фотографов С. Бёрн, К. Барды, Ю. Иванова. Современные белорусские фотографы (Д. Гусалов, М. и Е. Лукашевич, А. Тарасевич, Е. Рябченко) активно развивают жанр концертной фотографии, задействуя возможности сценического освещения, используя необычные ракурсы съемки, разноплановость изображений.

Репрезентируя образы мира музыки, фотография использует технические средства и приемы, позволяющие преодолеть конечность и статику изображений, наполнить их динамикой и процессуальностью музыкального развития. Визуально насыщенные снимки музыкальных инструментов, созданные с использованием реквизита, выразительных возможностей освещения, кадрирования, а также художественной обработки фотографии, активизируют у зрителя слуховую модальность (выполненная с помощью макросъемки фотосерия «Ближе к классике» А. Мерсвы и М. Клуски, работы А. Борды). Фоторедакторы и светографика используются для символического представления музыки в виде графических изображений знаков музыкальной нотации, абстрактного изображения музыкальной идеи. Линии, рисуемые источниками света при фотосъемке на длинной выдержке, могут интерпретироваться как визуальный образ звукового потока, придавать особую световую тональность снимку, благодаря чему достигается эффект, подобный тембровой окрашенности музыкального звучания застывшего фотоизображения

(фотопортрет пианиста Лан Лана Д. Шнайдера; фотосерия «Невидимые инструменты», фотоснимки выступлений джазовых коллективов К. Грабовского). Звукообразы музыки визуализируются в фотосериях «Звуковые скульптуры» М. Климаса и «Танцующие цвета» Ф. Офнера, рождая сложное синестетическое впечатление.

В **главе 3 «Репрезентация образного мира музыки в анимационном кино»** раскрываются особенности репрезентации образного мира музыки в анимационных фильмах в контексте общеевропейских тенденций развития анимации с 1920-х гг. до настоящего времени.

В **разделе 3.1 «Образный мир музыки как объект репрезентации в анимационных фильмах 1920–1980-х гг.»** анализируются средства и способы репрезентации образного мира музыки в коммерческих и авторских анимационных фильмах. Обращение к музыкальному искусству в анимации европейского авангарда 1920–1930-х гг. было связано с экспериментами в области анимационных технологий, попытками визуализации музыкальных принципов в абстрактных экранных образах, музыкализации живописи («Диагональная симфония» В. Эггелинга, «Ритмы» Х. Рихтера, «Опусы» В. Руттмана, «Весенняя симфония» А. Валенси). С появлением звукового кино мастера анимации начали «иллюстрировать» музыку, синхронизируя экранные образы с музыкальными («Круги» О. Фишингера, «Хромофония» Ш. Блан-Гатти), создавать анимационные версии симфонических и музыкально-театральных сочинений («Ночь на Лысой горе» А. Алексеева, «10 минут Моцарта», «Кармен», «Папагено», «Эликсир любви», «Цирк мечты», «Прекрасная Елена» Л. Райнигер).

Оригинальная анимационная продукция как студийного производства, так и независимых авторов появляется в Европе в конце 1950-х гг. Музыка становится объединяющим элементом анимационных образов, организуя нарративную структуру фильмов, многие из которых основаны на известных музыкальных произведениях. В кукольных фильмах студии «Долливуд» в качестве персонажей фигурируют музыкальные инструменты, музыканты. Важную сюжетно-композиционную функцию выполняют образы технических средств для воспроизведения музыки: «Пикколо, Сакс и компания», «Странствующая мелодия», «Philips на параде», «Кавалькада Philips – 75 лет музыки». Создаются анимационные фильмы, в которых юмористические действия персонажей, принадлежащих миру музыки, играют сюжетообразующую роль: «Сказки Хоффнунга» (студия Халаса и Бэтчелор), работы представителей югославской школы анимационного кино («Труба» А. Заниновича, «Пятый» П. Штальтера и З. Гргича, «Танго-рэгтайм» Р. Чирича). Отдельную группу составляют фильмы, в которых репрезентация образного мира музыки связана с интеллектуальными, философскими размышлениями, становится способом сатирического изображения определенного социально-культурного фона, отсылает к актуальным темам современности: «Аллегро нон троппо» Б. Боццетто, «Желтая подводная лодка» Дж. Даннинга, «Концертиссимо» Й. Гемеша, «Мадемуазель

и виолончелист», «Путешествие на веслах через Атлантику» Ж.-Ф. Лагиони, «Опера» Б. Боццетто и Г. Манули, «1812 год» Ш. Рейзенбюхлера, «Сорока-воровка. Симфония», «Итальянка в Алжире», «Пульчинелла», «Волшебная флейта» Дж. Джанини и Э. Луццати, «Сатимания» З. Гаспаровича.

Музыкальный материал – от классики до авангарда и рока – составляет концептуальную основу многих работ представителей авторской анимации, чьи невербальные фильмы отличает тесная связь визуальной образности с музыкой, точное следование монтажа и движений персонажей музыкальному ритму: «Линии и точки», «Зеленая планета» П. Камлера, «Полет Икара», «Перспективы», «78 оборотов» Ж. Швицгебеля, «Дирижер», «Тоновые следы», «Общественный голос» Л. Маркуссена.

В **разделе 3.2 «Репрезентация образного мира музыки средствами анимации на современном этапе»** выявляется специфика образных решений и средств художественной выразительности произведений анимационного искусства конца XX – первой четверти XXI в., репрезентирующих образный мир музыки.

С 1990-х гг. востребованной формой репрезентации музыкальной классики в разных странах становятся анимационные телесериалы и специальные проекты просветительского характера: «Фильмы-миниатюры на классическую музыку» (Польша), «Воображаемая опера» (Франция), «Операвокс» (Великобритания), «Сказки старого пианино», «Детский альбом» (Беларусь/Россия). Анимационные телесериалы для детей представляют образный мир музыки через динамичные приключенческие сюжеты, в которые в качестве персонажей вводятся известные композиторы и исполнители, антропоморфизированные образы музыкальных инструментов: «Оркестр Оскара» Т. Коллингвуда, «Группа Моцарта» К. Бьерн Бойда и Л. Баллестера Бустоса, «Макс и Маэстро» К. Пинто, «Маленький Амадей» (KiKa, ARD). Происходит консолидация авторской анимации, стремящейся к поискам новых пластических и технических средств для визуализации музыкальных впечатлений: «Часы» К. Винтер, «Окна кадров / Кадры окон» Б. Готтшалька, «Aeterna» Л. Каррано, «Большой блестящий вальс Фридерика Шопена» А. Возняк, «Virtuoso Virtual» Т. Штельмаха и М. Ошманн, «Экспромт» М. Лоренцо.

Появляются работы, предлагающие разнообразные способы репрезентации джазовой музыки. Специфика репрезентации джаза в абстрактной анимации обусловлена его импровизационным характером, яркостью и экспрессивностью музыкальных красок: «Джаззимация», «Djizzazzy» Э. ван Куйленборга, «Джаз для резни» Л. Каррано. Репрезентация джаза в сюжетной анимации осуществляется посредством включения джазовых композиций в сюжетную канву фильма, воссоздания культурно-исторических реалий времени, атмосферы джазовых выступлений, событий из жизни джазменов, а также передачи психологических состояний героев, вызванных джазовой музыкой: «Do Nothing Till You Hear from Me» П. Хиндсефельт и Й. Дальбека, «Джаззированный» А. Сетолы, «Разматаз» П. Конте, «Чико и Рита» Ф. Труэба, «Страна птиц: история джаза» Я. Хаструпа.

С 2010-х гг. визуальное оформление музыки становится одним из важных условий концертных выступлений. Нередко реальное музыкальное исполнение сопровождается «анимированной» музыкальной партитурой. Получают распространение анимационные работы, созданные по заказу музыкальных учреждений и коллективов: «Сотворение мира», «Рэд и царство звука», «Спектрограмма» (Сеть классических симфонических оркестров Европы), «Классическая музыка: игривая и страстная» (компания «Opera North»), «Великие эмоции» (Цюрихский камерный оркестр), «Визуальная идентичность» (Лондонский симфонический оркестр).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные научные результаты диссертационного исследования

1. Специфика репрезентации мира музыки в образной системе произведений визуальных искусств определяется его сложной многокомпонентной структурой, идеальными (духовно-ценностными, эмоциональными) и материальными (физико-акустическими) свойствами музыки как вида искусства, своеобразием музыкальной образности, а также смысловым наполнением предметно-пространственной среды, в которой функционируют произведения различных музыкальных жанров. В основе художественной репрезентации музыкального произведения лежит стремление к целостному осмыслению авторского замысла, воплощенного в музыкальных образах, форм его письменной фиксации, исполнительских трактовок и слушательских образных ассоциаций. Звукообраз музыкального произведения воплощается специфическими средствами визуальных искусств через совокупность эмоционально-чувственных (слуховых, зрительных) образов, рожденных в результате воздействия музыкального искусства на творческое мышление авторов (художников, фотографов, режиссеров) и отображающих их субъективные представления о музыкальном произведении, характере его исполнения и восприятия.

Репрезентация образного мира музыки в произведениях визуальных искусств осуществляется разными способами. Репрезентация формально-стилистической стороны музыки основана на поиске визуальных аналогий принципам структурной организации музыкальной формы, изменяющемуся во времени звуковому материалу, специфическим средствам музыкальной выразительности. Репрезентация эмоционально-чувственного характера музыки подразумевает символико-метафорический способ образотворчества на основе широкого круга ассоциаций, вызванных у автора (художника, фотографа, режиссера) музыкальными впечатлениями. Репрезентация предметно-пространственной среды музыкального творчества проявляется в художественной эстетизации форм музыкальных инструментов, знаков музыкальной нотации, мест исполнения. Репрезентация деятельности субъектов музыкального искусства находит конкретно-чувственное выражение в образах музыкантов (композиторов, исполнителей) и слушателей. Для

нее характерно наглядное изображение психофизических особенностей музыкального исполнения (жестов, мимики, движений исполнителей), акцентирование переживаний и чувств музыкантов по отношению к исполняемому музыкальному произведению, эффектов воздействия музыки на слушателя [1; 2; 3; 4; 5; 6; 9; 11; 15; 17; 22].

2. Музыка как идеальная модель стала одним из важных элементов теории и практики авангардных течений живописи начала XX в. Богатство и энергетика ярких красок, особая цветовая композиция, экспрессия картин фовистов во многом отражали возросшую красочность музыкального тембра, яркий фонизм созвучий и контраст их сопоставлений. Музыкальная тематика в живописи экспрессионистов концентрировалась в области отображения психологических эффектов, создаваемых музыкой, что передается через напряженные позы, жесты изображаемых персонажей (исполнителей и слушателей). Атональная музыка стала мощным толчком к развитию живописной абстракции. Серийность как проявление жесткого рационализма в устройстве музыкальной ткани оказалась созвучна идеям геометрического абстракционизма и неопластицизма. Общей целью орфизма стало стремление абстрактными средствами вызвать у зрителей чувственные ассоциативные впечатления (создание ритмичных цветовых композиций по аналогии с красочностью музыкальных созвучий и звукорядов). В творчестве кубистов объектом изображения стали музыкальные инструменты. Их деконструированные формы приобрели особое «звучание» благодаря живописным эффектам вибрации, создаваемым посредством криволинейной геометрии форм; набор музыкальных аллюзий расширялся введением в изображение словесных и нотных фрагментов. Произведения футуризма раскрывали общность музыки и живописи, создавая иллюзию движения и энергии музыкального исполнения через ритмично повторяющиеся линии, использование зигзагообразных и спиралевидных форм. Представители движения музыкализма, развивая теорию мультисенсорных ощущений, искали эквивалент музыкального звука в цвете, стремились дать живописную расшифровку движения звуковых потоков, создать живописные интерпретации конкретных музыкальных произведений. У сюрреалистов образы мира музыки выступают как свидетельство сокрытого, подсознательного, абсурдного. Музыкальные новации XX в. находят отражение в творчестве представителей художественных направлений второй половины XX – начала XXI в. (абстрактного экспрессионизма, поп-арта, оп-арта, неоэкспрессионизма), которые адаптируют новые композиционные (додекафония, алеаторика), звуковысотные (атональность), тематические (отсутствие выраженной темы-мелодии) средства музыки к языку живописи, создают живописные отклики на творчество композиторов первой и второй волн музыкального авангарда, а также современных им музыкальных направлений и техник (поп-музыки, панк-рока, электронной музыки, минимализма). Работы французского художника Армана служат уникальным примером использования музыкальных инструментов как выразительных художественных объектов и символов [2; 3; 13; 14; 18; 19; 20; 21].

3. Творчество фотографов XX в. отражает явления и процессы, происходящие в музыкальной культуре: так, появление джаза, поп- и рок-музыки обусловило развитие новых направлений – джазовой и концертной фотографии. Новые технические и выразительные возможности цифровой фотографии в первой четверти XXI в. позволяют авторам создавать высокохудожественные снимки, которые не только дают чувственно-наглядное представление о видимой стороне явлений и событий мира музыки, но и репрезентируют такие качества музыки, как абстрактность, суггестивность, эмоциональность. Воплощая образы музыкантов, фотографы сосредотачиваются на передаче эмоционального опыта персонажей съемки, связанного с исполняемой музыкой, а также фиксации двигательно-исполнительского аспекта (через мимику, позы, жесты исполнителей). Визуально насыщенные фотоизображения музыкальных инструментов передают особую музыкальную атмосферу, активизируя у зрителей слуховую модальность. Благодаря использованию технических приемов и средств художественной фотографии (светографики, высокоскоростной съемки, мультиэкспозиции, ракурса, длительной выдержки, эффектов освещения, размытия изображения), а также достижений научно-технического прогресса (фоторедакторов, устройств для фиксации звуковых волн, тепловизионной камеры) становится возможным достичь эффекта динамичности и эмоциональной выразительности фотоизображения, запечатлеть физическую энергию музыкального исполнения, придать яркую визуальную форму невидимым музыкальным звукам, символически представить звукообраз музыкального произведения [3; 4; 12].

4. Репрезентация образного мира музыки в анимационном кино XX – первой четверти XXI в. реализуется через многообразие жанровых форм: от экспериментальных абстрактных и иллюстративных фильмов, невербальных фильмов-«впечатлений», фильмов-«фантазий», юмористических и сатирических фильмов до бессюжетной коллажной анимации и анимационной живописи, оперных адаптаций, анимационных телесериалов, образовательных проектов и промофильмов с преобладанием короткометражного формата. К способам репрезентации образного мира музыки в сюжетной анимации, а также бессюжетной, основанной на фигуративном изображении, относятся отсылки к предметным реалиям мира музыки в визуальном оформлении кадров; антропоморфизация и акцентирование форм музыкальных инструментов и нотных знаков; персонифицированное представление музыки, введение персонажей мира музыки (композиторов, исполнителей, слушателей); включение музыкальных произведений в сюжетную канву, обращение к художественно-образным средствам разных видов искусства, культурно-историческому и биографическому контекстам создания музыкальных произведений. Эффект «видимой» музыки в абстрактной анимации достигается пластикой, монтажом, преобразованием средств музыкального языка и композиционных особенностей произведений музыкального искусства в абстрактные графические изображения (точки, линии, геометрические фигуры, цветовые пятна) и визуальные

эффекты, движущиеся и изменяющиеся в соответствии с логикой развития музыкального замысла, динамикой музыкального звучания, темповыми, тембровыми и агогическими переменами, длиной музыкальных фраз.

На каждом этапе развития европейской анимации образный мир музыки являлся концептуальной основой для творческих экспериментов. В авангардной анимации 1920–1930-х гг. репрезентация музыки была связана с попытками визуализации музыкальных принципов в абстрактных экранных образах, музыкализации абстрактной живописи, «иллюстрации» существующих симфонических и музыкально-театральных сочинений. В основанных на «антидиснеевском» подходе ассоциативно и визуально насыщенных произведениях коммерческой и авторской анимации конца 1950–1980-х гг. репрезентация образного мира музыки была способом отражения актуальных тем современности, передачи юмористического и сатирического содержания, интеллектуально-философских исканий. Помимо классики, анимационные работы этих лет актуализируют творчество авангардных композиторов, популярную музыку. В период 1990–2020-х гг. востребованной формой репрезентации музыкальной классики становятся анимационные телесериалы, проекты образовательного характера, появляются яркие работы, репрезентирующие образный мир джаза. 2010–2020-е гг. характеризуются активным сотрудничеством музыкальных учреждений и коллективов с аниматорами и цифровыми дизайнерами в целях визуальной репрезентации своих концертных программ. Художественный язык компьютерной анимации позволяет создать особый визуальный образ музыкального произведения, обостряющий его восприятие и погружающий слушателя в иную реальность, в которой музыкальная форма углубляется и трансформируется [2; 7; 8; 9; 10; 11; 15; 16; 23].

Рекомендации по практическому использованию результатов

Практическая значимость результатов исследования обусловлена его связью с актуальными проблемами современного искусства. Результаты исследования внедрены в образовательный процесс учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» и используются при чтении курсов «Современная гармония», «Анализ музыкальных форм и полифония», «Анимационное кино», «История искусств: изобразительное искусство» (имеются четыре акта о практическом использовании результатов НИР от 27.05.2024, 25.06.2024, 13.01.2025, 16.01.2025).

Значимость результатов диссертации заключается в возможности их применения в образовательном процессе средних и высших учебных заведений художественного профиля. Материалы диссертации могут использоваться для подготовки искусствоведов, музыковедов, киноведов, фотографов, арт-менеджеров в курсах истории мировой художественной культуры, изобразительного, экранного искусств, послужить основой для инновационного развития современной художественной практики Беларуси.

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ СОИСКАТЕЛЯ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

Статьи в научных рецензируемых изданиях

1. Влазнюк, Н. И. Специфика репрезентации музыки в киноискусстве / Н. И. Влазнюк // Вести Института современных знаний. – 2018. – № 4. – С. 8–12.

2. Влазнюк, Н. И. Особенности визуализированного представления музыки в современной арт-индустрии / Н. И. Влазнюк // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў. – 2021. – № 2 (40). – С. 84–90.

3. Влазнюк, Н. И. Музыкальные инструменты как объект фотографической репрезентации / Н. И. Влазнюк // Вести Института современных знаний. – 2021. – № 3 (88). – С. 14–18.

4. Влазнюк, Н. И. Репрезентация образа музыканта в искусстве фотографии / Н. И. Влазнюк // Искусство и культура. – 2021. – № 4 (44). – С. 24–28.

Статьи в научных сборниках

5. Влазнюк, Н. И. Специфика воплощения образов музыкальных инструментов в музыкальном произведении «Путеводитель по оркестру для юных слушателей» Б. Бриттена и балете «Фанфары» Дж. Роббинса / Н. И. Влазнюк // Культура. Наука. Творчество : X Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 12 мая 2016 г.) : сб. науч. ст. / Бел. гос. ун-т культуры и искусств, Бел. гос. акад. музыки, Бел. гос. акад. искусств. – Мн., 2016. – С. 378–384.

6. Влазнюк, Н. И. Специфика кинематографической репрезентации музыкального исполнительства : (на примере драмы Криса Крауса «Четыре минуты») / Н. И. Влазнюк // Культура: открытый формат – 2016 (библиотековедение, библиографоведение и книговедение, искусствоведение, культурология, музееведение, социокультурная деятельность) : сб. науч. ст. / Бел. гос. ун-т культуры и искусств ; сост.: Т. Н. Бабич, Д. В. Бриткевич, А. И. Гурченко ; ред. совет: В. Р. Языкович (пред.) [и др.]. – Мн., 2017. – С. 122–126.

7. Влазнюк, Н. И. Джаз и джазовые инструменты в мультипликационных фильмах «Наивные симфонии» Уолта Диснея и «Страна Оркестрия» Анатолия Карновича / Н. И. Влазнюк // Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання : (памяці антраполага Зінаіды Мажэйкі) : зб. навук. прац удзельнікаў XII Міжнар. навук. канф., Мінск, 27–29 крас. 2018 г. / Бел. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў ; рэдкал.: В. Р. Языковіч (старш.) [і інш.]. – Мн., 2018. – С. 176–177.

8. Влазнюк, Н. И. Творческое наследие Ф. Шопена в польской и белорусской анимации / Н. И. Влазнюк // Культура. Наука. Творчество : XII Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 3 мая 2018 г.) : сб. науч. ст. / Бел. гос. ун-т культуры и искусств [и др.]. – Мн., 2018. – С. 146–151.

9. Влазнюк, Н. И. Специфика репрезентации музыки средствами абстрактной анимации / Н. И. Влазнюк // Актуальные проблемы мировой художественной

культуры : сб. науч. ст. : в 2 ч. / Гродн. гос. ун-т им. Я. Купалы ; редкол.: Т. Г. Барановская (гл. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2018. – Ч. 1. – С. 55–60.

10. Влазнюк, Н. И. Экранизации белорусских народных песен режиссера Михаила Тумели / Н. И. Влазнюк // Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання : (памяці антраполага Зінаіды Мажэйкі) : зб. навук. прац удзельнікаў XIII Міжнар. навук. канф., Мінск, 26–28 крас. 2019 г. / Бел. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў [і інш.]. – Мн., 2019. – С. 120–122.

11. Влазнюк, Н. И. Репрезентация музыкального фольклора в пространстве белорусской анимации / Н. И. Влазнюк // Культура Беларуси: реалии современности : VIII Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. Году малой родины в Респ. Беларусь (Минск, 10 окт. 2019 г.) : сб. науч. ст. / Бел. гос. ун-т культуры и искусств. – Мн., 2019. – С. 113–118.

12. Влазнюк, Н. И. Художественная интерпретация физических свойств музыки в творчестве М. Климаса и Ф. Офнера / Н. И. Влазнюк // Культура. Наука. Творчество : XV Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 13 мая 2021 г.) : сб. науч. ст. / Бел. гос. ун-т культуры и искусств [и др.]. – Мн., 2021. – С. 52–57.

13. Влазнюк, Н. И. Тема музыки в творчестве Рауля Дюфи / Н. И. Влазнюк // Культура Беларуси: реалии современности : X Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 7 окт. 2021 г. : сб. науч. ст. / Бел. гос. ун-т культуры и искусств ; редкол.: Н. В. Карчевская (пред.) [и др.]. – Мн. : БГУКИ, 2021. – С. 64–69.

14. Влазнюк, Н. И. Особенности интерпретации образов музыкального искусства в кубизме и футуризме / Н. И. Влазнюк // Культура: открытый формат : Междунар. заоч. науч. конф. (Минск, 24 июня 2021 г.) : сб. науч. ст. / Бел. гос. ун-т культуры и искусств ; редкол.: Е. Е. Корсакова [и др.]. – Мн., 2022. – С. 52–58.

15. Влазнюк, Н. И. Репрезентация джаза в европейской анимации / Н. И. Влазнюк // Культура Беларуси: реалии современности : XIII Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию фак. информ.-документ. коммуникаций Бел. гос. ун-та культуры и искусств (Минск, 17 окт. 2024 г.) : сб. науч. ст. / Бел. гос. ун-т культуры и искусств ; редкол.: Е. Е. Корсакова [и др.]. – Мн., 2024. – С. 25–29.

Материалы научных конференций

16. Влазнюк, Н. И. Особенности воплощения вальсов Ф. Шопена в польской анимации / Н. И. Влазнюк // Культурология, филология, искусствоведение: актуальные проблемы современной науки : сб. ст. по материалам VIII междунар. науч.-практ. конф. № 3 (7). – Новосибирск : СибАК, 2018. – С. 31–36.

17. Влазнюк, Н. И. Музыкальные визуализации в современной европейской скульптуре / Н. И. Влазнюк // Научный поиск в сфере современной культуры и искусства : материалы науч. конф. профессорско-преподават. состава Бел. гос. ун-та культуры и искусств (Минск, 26 нояб. 2020 г.) / Бел. гос. ун-т культуры и искусств. – Мн., 2021. – С. 221–226.

18. Влазнюк, Н. И. Образы музыки в творчестве европейских художников-авангардистов Анри Матисса и Оскара Кокошки / Н. И. Влазнюк // Барышевские чтения : материалы Междунар. заоч. науч. конф. (Минск, 29 апр. 2021 г.) / Бел. гос. ун-т культуры и искусств ; редкол.: Е. Е. Корсакова [и др.]. – Мн. : БГУКИ, 2021. – С. 44–48.

19. Влазнюк, Н. И. Живописные отклики на музыку в творчестве Герхарда Рихтера / Н. И. Влазнюк // Научный поиск в сфере современной культуры и искусства : материалы науч. конф. профессорско-преподават. состава Бел. гос. ун-та культуры и искусств (Минск, 25 нояб. 2021 г.) / Бел. гос. ун-т культуры и искусств ; редкол.: Н. В. Карчевская (пред.) [и др.]. – Мн., 2022. – С. 327–334.

20. Влазнюк, Н. И. Идеи музыкализации искусства в творчестве представителей Ассоциации музыкальных художников / Н. И. Влазнюк // Барышевские чтения : материалы III Междунар. заоч. науч. конф. (Минск, 27 апр. 2023 г.) / Бел. гос. ун-т культуры и искусств ; редкол.: Е. Е. Корсакова [и др.]. – Мн. : БГУКИ, 2024. – С. 34–39.

21. Влазнюк, Н. И. Музыка и пластика форм в творчестве ведущего представителя оп-арта Виктора Вазарели / Н. И. Влазнюк // Научный поиск в сфере современной культуры и искусства : материалы науч. конф. профессорско-преподават. состава Бел. гос. ун-та культуры и искусств, посвящ. Году мира и созидания (Минск, 23 нояб. 2023 г.) / редкол.: Н. В. Карчевская [и др.]. – Мн., 2024. – С. 51–55.

22. Влазнюк, Н. И. К вопросу об определении понятия «мир музыки» / Н. И. Влазнюк // Научный поиск в сфере современной культуры и искусства : материалы науч. конф. профессорско-преподават. состава Бел. гос. ун-та культуры и искусств, посвящ. Году качества (Минск, 21 нояб. 2024 г.) / редкол.: Н. В. Карчевская [и др.]. – Мн. : БГУКИ, 2025. – С. 547–550.

Депонированные материалы научных конференций

23. Влазнюк, Н. И. Особенности воплощения музыкальных шедевров в анимации : (на примере мультфильмов «Фантазия» У. Диснея и «Allegro non troppo» Б. Боццетто) / Н. И. Влазнюк // Национальная культура глазами молодых : сб. материалов XLIII итог. науч. конф. студентов, магистрантов, аспирантов (22 марта 2018 г.) / Бел. гос. ун-т культуры и искусств. – Мн., 2018. – 1 электронный оптический диск (CD-ROM). – Деп. в ГУ «БелИСА» 12.06.2018 № Д201823.

РЭЗЮМЭ

УЛАЗНЮК НАТАЛЛЯ ІВАНАЎНА

РЭПРЭЗЕНТАЦЫЯ ВОБРАЗНАГА СВЕТУ МУЗЫКІ Ў ВІЗУАЛЬНЫХ МАСТАЦТВАХ XX – ПЕРШАЙ ЧВЭРЦІ XXI СТ.

Ключавыя словы: свет музыкі, рэпрэзентацыя вобразнага свету музыкі, музычны твор, музычны вобраз, музыка, музычны інструмент, музычнае выкананне, жывапіс, фатаграфія, анімацыя

Мэта даследавання – выявіць асаблівасці рэпрэзентацыі вобразнага свету музыкі ў візуальных мастацтвах (жывапісе, фатаграфіі, анімацыйным кіно) XX – першай чвэрці XXI ст.

Метады даследавання. Для рэалізацыі мэты і вырашэння пастаўленых задач выкарыстаны міждысцыплінарны, фенаменолага-герменеўтычны і сістэмны падыходы, параўнальна-гістарычны, іканаграфічны метады, метады фармальна-стылістычнага і кантэкстуальнага аналізу мастацкага твора.

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Дысертацыя ўяўляе сабой першае ў беларускім мастацтвазнаўстве комплекснае даследаванне рэпрэзентацыі вобразнага свету музыкі ў візуальных мастацтвах (жывапісе, фатаграфіі, анімацыйным кіно). Вызначаны асаблівасці жывапіснай трактоўкі вобразнага свету музыкі ў творчасці сучасных еўрапейскіх мастакоў; устаноўлены спецыфічныя прыёмы і сродкі мастацкай выразнасці фатаграфіі, якія выкарыстоўваюцца еўрапейскімі аўтарамі для адлюстравання характару твораў музычнага мастацтва і асаблівасцей музычнага выканальніцтва; ахарактарызаваны сродкі і спосабы рэпрэзентацыі вобразнага свету музыкі ў еўрапейскім анімацыйным кіно на ўсіх этапах яго развіцця.

Рэкамендацыі па выкарыстанні. Практычная значнасць атрыманых вынікаў заключаецца ў магчымасці іх выкарыстання ў адукацыйным працэсе сярэдніх і вышэйшых навучальных устаноў мастацкага профілю. Матэрыялы дысертацыі могуць выкарыстоўвацца для падрыхтоўкі мастацтвазнаўцаў, музыказнаўцаў, кіназнаўцаў, фатографаў, арт-менеджараў, у курсах гісторыі сусветнай мастацкай культуры, выяўленчага, экраннага мастацтваў.

Галіна выкарыстання: мастацтвазнаўства, гісторыя сусветнай мастацкай культуры, мастацкая адукацыя.

РЕЗЮМЕ

ВЛАЗНЮК НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗНОГО МИРА МУЗЫКИ В ВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВАХ XX – ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XXI В.

Ключевые слова: мир музыки, репрезентация образного мира музыки, музыкальное произведение, музыкальный образ, музыкант, музыкальный инструмент, музыкальное исполнение, живопись, фотография, анимация

Цель исследования – выявить особенности репрезентации образного мира музыки в визуальных искусствах (живописи, фотографии, анимационном кино) XX – первой четверти XXI в.

Методы исследования. Для реализации цели и поставленных задач использованы междисциплинарный, феноменолого-герменевтический и системный подходы, сравнительно-исторический, иконографический методы, методы формально-стилистического и контекстуального анализа художественного произведения.

Полученные результаты и их новизна. Диссертация представляет собой первое в белорусском искусствоведении комплексное исследование репрезентации образного мира музыки в визуальных искусствах (живописи, фотографии, анимационном кино). Определены особенности живописной трактовки образного мира музыки в творчестве современных европейских художников; установлены специфические приемы и средства художественной выразительности фотографии, используемые европейскими авторами для отображения характера произведений музыкального искусства и особенностей музыкального исполнительства; охарактеризованы средства и способы репрезентации образного мира музыки в европейском анимационном кино на всех этапах его развития.

Рекомендации по использованию. Практическая значимость полученных результатов заключается в возможности их применения в образовательном процессе средних и высших учебных заведений художественного профиля. Материалы диссертации могут использоваться для подготовки искусствоведов, музыковедов, киноведов, фотографов, арт-менеджеров, в курсах истории мировой художественной культуры, изобразительного, экранного искусств.

Область применения: искусствоведение, история мировой художественной культуры, художественное образование.

SUMMARY

ULAZNIUK NATALLIA IVANOVNA

REPRESENTATION OF THE FIGURATIVE WORLD OF MUSIC IN THE VISUAL ARTS OF THE 20TH – FIRST QUARTER OF THE 21ST CENTURY

Keywords: world of music, representation of the figurative world of music, musical work, musical image, musician, musical instrument, musical performance, painting, photography, animation

The purpose of the research – to identify the characteristics of the representation of the figurative world of music in the visual arts (painting, photography, animation) of the 20th – first quarter of the 21st century.

Research methods. This dissertation utilizes interdisciplinary, phenomenological-hermeneutic, and systemic approaches, as well as comparative-historical and iconographic methods, formal-stylistic and contextual analysis of works of art.

The results obtained and their novelty. The dissertation is the first comprehensive study in Belarusian art criticism on the representation of the figurative world of music in the visual arts (painting, photography, animation). It identifies the distinctive features of the pictorial interpretation of the figurative world of music in the works of contemporary European artists; identifies specific techniques and means of artistic expression in photography used by European authors to convey the nature of musical works and the characteristics of musical performance; and characterizes the means and methods of representing the figurative world of music in European animation throughout all stages of its development.

Recommendations for the use. The practical significance of the obtained results lies in the possibility of their application in the educational process of secondary and higher educational institutions with an artistic profile. The dissertation materials can be used to train art historians, musicologists, film scholars, photographers, and art managers, in courses on the history of world artistic culture, fine art, and screen art.

Field of application: art criticism, the history of world artistic culture, art education.

Научное издание

Влазнюк Наталья Ивановна

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗНОГО МИРА МУЗЫКИ В ВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВАХ XX – ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XXI В.

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения
по специальности 17.00.09 – теория и история искусства

Подписано в печать 15.04.2026. Формат 60×84 $^{1}/_{16}$.
Бумага офисная. Цифровая печать.
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 1,68. Тираж 60 экз. Заказ 957.

Издатель и полиграфическое исполнение:
учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/177 от 12.02.2014.
ЛП № 02330/456 от 23.01.2014.
Ул. Рабкоровская, 17, 220007, г. Минск.