

курс] // 中国歌剧舞剧院官方网址. = Официальный сайт Китайского национального театра оперы и танцевальной драмы. – Режим доступа: <http://www.cnoddt.com/info.aspx?clmId=120>. – Дата доступа: 02.04.2021.

Н. И. Влазнюк,

*магистр педагогических наук, старший преподаватель
кафедры русского языка как иностранного*

Белорусского государственного университета культуры и искусств

ОБРАЗЫ МУЗЫКИ В ТВОРЧЕСТВЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ-АВАНГАРДИСТОВ АНРИ МАТИССА И ОСКАРА КОКОШКИ

Для французского художника-фовиста Анри Матисса (1869–1954) музыка была частью жизни. Сам художник играл на скрипке, музыка служила источником вдохновения для многих его живописных работ: «Музыка» (1910), «Скрипач у окна» (1918), «Урок фортепиано» (1916), «Урок музыки» (1917), «Музыка» (1939) и др.

Картина «Музыка», написанная А. Матиссом в 1910 г. для коллекционера С. Щукина, резонирует с «Танцем», созданным в том же году. Оба полотна отличаются выразительной гармонией трех цветов: зеленого, синего и красного. Фигуры музыкантов, изображенных упрощенно, как бы парящими между небом и землей, символизируют музыку, обладающую своим собственным бытием. Искусствоведы отмечают особое ощущение спокойствия, которое рождает «Музыка»: застывшие и закрытые позы отдельных фигур выражают глубокую погруженность музыкантов в процесс игры на музыкальных инструментах и пения. Сама композиция картины схожа с нотным станом, на котором как ноты расположены красные фигуры. Целостность картине придает идея музыки как объединяющей силы, которой наделен дирижер, играющий на скрипке и являющийся смысловым центром композиции [2].

Достижение единства композиции, особого ритма и легкости являлось одной из творческих целей Анри Матисса [7]. В произведении «Музыка» 1939 г. баланс и простота композиции достигается умелой «оркестровкой» орнаментального узора и ярких красок, а также взаимодополняющими позами главных

персонажей: двух женщин, одна из которых играет на гитаре, а другая сидит рядом и слушает.

Композиция рассматривалась французским художником как «искусство декоративного расположения различных элементов, имеющих в распоряжении художника, для выражения его чувств» [8]. Геометрическая структура композиции «Музыки» проявляется в повторяющихся формах, горизонтальных и вертикальных линиях, закрепляющих диагонали и изгибы фигур и интерьера. Общая гармония композиции обуславливается также сбалансированным расположением цветов, которые повторяются в различных элементах изображения. Сам Матисс видел конечную цель своего творчества в том, чтобы создать «искусство баланса, чистоты и безмятежности, лишенное тревожных или тягостных тем, искусство, которое могло бы оказывать на каждого чернорабочего, на коммерсанта, а также на литератора, например, успокаивающее воздействие, наподобие хорошего кресла, которое позволяет расслабиться от физической усталости» [8]. Такое же расслабляющее и успокаивающее действие на слушателя может оказывать музыка.

В период между Первой и Второй мировыми войнами джаз, зародившийся в Америке, получил развитие в Париже благодаря эмигрировавшим из США музыкантам и исполнителям. По мере развития джаза Анри Матисс, как и многие другие французские авангардисты, вдохновился этим новым музыкальным направлением, воплотив его в образах своей знаменитой и необычной книги под названием «Джаз» (1947). Это единственная написанная и иллюстрированная художником книга состоит из серии декупажей. Художник вырезал из раскрашенных гуашью листов бумаги различные формы, которые затем комбинировал и закреплял с помощью клея или других средств. Изображения сопровождалось своеобразным аккомпанементом – поэтическими заметками, написанными тушью и выразившими мысли и мнения художника. Техника декупажа позволяла художнику соединить такие основополагающие элементы изобразительного языка, как колорит и рисунок. «Окрашенная бумага дает цвет в чистом виде, вырезание – контур как таковой» [1].

Сюжеты композиций «Джаз» напрямую не связаны с музыкой, они варьируются от артистов цирка и концертных залов до путешествий Матисса. Однако, как пояснял сам художник,

«джаз – это ритм и смысл», таким образом, название книги предполагает связь между процессом создания визуального искусства и музыкальной импровизацией [5]. «Эти образы с их яркими, резкими тонами основаны на выкристаллизованных воспоминаниях о цирке, популярных сказках или путешествиях. Я создал страницы с записями, чтобы успокоить сопутствующие реакции на мои хроматические и ритмические импровизации, поскольку страницы, которые образуют своего рода «окружающий звук», увлекают, окружают и тем самым защищают их особенности» [9].

Художник Оскар Кокошка (1886–1980), представитель австрийского экспрессионизма, имел тесные связи с музыкальными традициями своей страны, в частности, он был близок с такими венскими композиторами, как А. Шенберг, А. Берг и А. Веберн. Художник имел дружеские отношения с дирижером В. Фуртвенглером, музыкантами Р. Серкиным, П. Казальсом, С. Рихтером и др. В своей автобиографии Оскар Кокошка писал, что у него «более тесные отношения с современными музыкантами, чем с художниками или писателями» [6, с. 1]. Не удивительно, что в своих произведениях художник часто обращался к теме музыки, в частности, исследовал влияния музыки на человеческую душу.

На картине Оскара Кокошки «Сила музыки» (1918) изображены две фигуры: женщина с цветком сирени в одной руке, играющая на духовом инструменте, и мальчик, который в ужасе отворачивается от нее, сидя на корточках и подняв руки над головой. Для изображения мальчика художник использовал теплые тона (красный, оранжевый и желтый), а женщина написана в основном в зеленых и холодных зеленовато-желтых тонах. Фигуры изображены на фоне, состоящем из угрожающих темных, преимущественно синих цветных полей. Художник наносил краски густыми грубыми мазками во всех направлениях. Не соответствующие реальности цветовые сочетания, выбранные художником, напрямую определяют атмосферу картины и служат для усиления нарратива. Выбор цвета и техника нанесения краски в работе указывают на характерные черты экспрессионизма. В работе «Сила музыки» нашли выражение бурные эмоции, которые Оскар Кокошка испытал, находясь на фронте во время Первой мировой войны, а также

во время любовного романа с Альмой Малер. Сюжет «Силы музыки» основан на теме конфликта полов, в котором женщина очаровывает мужчину и доводит его до отчаяния [4]. Таким образом, в картине воплотился метафорический образ музыки, обладающей способностью очаровывать и соблазнять.

Вместе с тем «Сила музыки» стала работой, с которой О. Кокошка вступил в полемику о музыкальном диссонансе, тональности и хроматической гармонии, утверждая существование «музыки красок» [6, с. 1].

В серии графических работ под названием «Вариации на тему» (нем. «Variationen über ein Thema», 1921 г.) Кокошка также обращается к теме музыки, изображая человеческую реакцию на нее. Еще намного ранее, летом 1906 г., молодым художником были сделаны первые рисунки музыкантов, в которых особое внимание им уделялось передаче выражения лица, рук, движений.

В 1920 г. известный венский искусствовед Карл Свобода (1889–1977) давал домашние концерты. Одним из присутствующих на концертах был художник Оскар Кокошка. Во время прослушивания концертов художник рисовал портреты двух женщин, находящихся в зале, одной из них была Камилла Свобода, жена Карла. Именно ей художник посвятил альбом из десяти изображений, выпущенный в 1921 г. под названием «Вариации на тему».

В рисунках из альбома человеческое лицо предстает как зеркало внутренней жизни души. Художник изображает реакцию слушателя, но саму музыку зритель не слышит, а может лишь представить. Таким образом, серия портретов Камиллы Свободы демонстрирует «силу музыки», которая способна вызывать изменения выражения, позы и жестов слушателя.

В 1928 г. композитор Ганс Эрик Апостель создал произведение «Zehn Variationen über ein eigenes Thema (nach der Mappe “Variationen über ein Thema” von O. Kokoschka)» («10 вариаций на тему, по мотивам альбома “Вариации на тему” О. Кокошки»).

Основываясь на портретах слушательниц концерта, созданных О. Кокошкой, и анализируя изображенные психологические эффекты, которые музыка оказала на женщин, Апостель работал в обратном направлении, озвучивая визуальные образы. Композитор написал музыку неслышимого концерта, в ко-

торой тональный язык венского классицизма сочетается с подчеркнутым экспрессионистским стилем. Новое модернистское произведение сочетало приемы венской школы классиков с хроматизмом, классический пианизм с исследованием различных регистров фортепиано [3].

Несмотря на то, что стиль художников-авангардистов Анри Матисса и Оскара Кокоски несхож, их творчество сближает музыка, которая оказала значительное влияние на каждого из них. В своих произведениях оба художника стремились передать различные грани музыкального искусства. Если А. Матисс стремился передать трансцендентную суть музыки, ее гармонию и выразительные средства, то О. Кокоску более привлекало психоэмоциональное воздействие музыки на слушателя.

1. *Matiss, A.* Джаз [Электронный ресурс] / А. Матисс // Государственный Эрмитаж. – Режим доступа: https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/what-s-on/temp_exh/2019/jazz/?lng=ru. – Дата доступа: 29.05.2021.

2. *Matiss, A.* Музыка [Электронный ресурс] / А. Матисс // WikiArt Энциклопедия визуальных искусств. – Режим доступа: <https://www.wikiart.org/ru/anri-matiss/muzyka-1910>. – Дата доступа: 29.05.2021.

3. *Buja, M.* Musicians and Artists: Apostel and Kokoschka [Electronic resource] / M. Buja // Interlude. – Mode of access: <https://interlude.hk/musicians-artists-apostel-kokoschka/>. – Date of access: 29.05.2021.

4. Die Macht der Musik, 1918 (Oscar Kokoschka) [Electronic resource] / Van Abbemuseum. – Mode of access: <https://vanabbemuseum.nl/en/collection/details/collection/?lookup%5B1673%5D%5Bfilter%5D%5B0%5D=id%3AC535>. – Date of access: 29.05.2021.

5. Jazz, 1947 (Henri Matisse) [Electronic resource] // Albright-Knox Art Gallery. – Mode of access: <https://www.albrightknox.org/artworks/rca19481111-21-jazz>. – Date of access: 29.05.2021.

6. Kokoschka and Music / ed. Régine Bonnefoit. – 5 Continents Éd., 2007. – 119 p.

7. La Musique, 1939 (Henri Matisse) [Electronic resource] // Albright-Knox Art Gallery. – Mode of access: <https://www.albrightknox.org/artworks/rca194013-la-musique>. – Date of access: 29.05.2021.

8. Music 1939 [Electronic resource] // Henri Matisse 1869–1954. – Mode of access: https://art-matisse.com/1930_22.html. – Date of access: 29.05.2021.

9. *Wolfman, Rehn, U.* Henri Matisse and the Music of Color [Electronic resource] / U. Rehn Wolfman // Interlude. – Mode of access: <https://interlude.hk/henri-matisse-music-color/>. – Date of access: 29.05.2021.