

науч. статей / М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств ; науч. ред. В. Р. Языкович. – Минск, 2013. – С. 250–253.

2. Агафонова, Н. А. Искусство кино: этапы, стили, мастера : пособие для студентов вузов / Н. А. Агафонова. – Минск : Тесей, 2005. – 192 с.

3. Кожевников, Н. Н. Глокализация: концепции, характерные черты, практические аспекты / Н. Н. Кожевников, Н. Л. Пашкевич // Вестн. Сев.-Вост. федеральн. ун-та им. М. К. Аммосова. – 2005. – № 3. – С. 111–115.

4. Официальный сайт Национальной киностудии «Беларусьфильм» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.belarusfilm.by/studio/studiya-dokumentalnogo-kino/>. – Дата доступа: 17.01.2020.

*Н. И. Влазнюк,
старший преподаватель
кафедры русского языка как иностранного
Белорусского государственного
университета культуры и искусств*

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ СКУЛЬПТУРЕ

Музыка представляет собой искусство, контрастирующее с визуальными и пластическими искусствами. Обладая особой звуковой образностью, она предстает перед человеком в качестве нематериального объекта, неосязаемого и невидимого, который, однако, воспринимается им на эмоциональном уровне. Музыка является искусством, объединяющим вокальные или инструментальные звуки с целью передачи красоты абстрактной формы или эмоционального выражения. В свою очередь, скульптура – это искусство создания материальных форм. Она подразумевает статику и объем, что прямо противоположно музыке, воплощающей движение и разворачивающейся во времени. Тем не менее образы музыки, ее структуры, ритмы находят пластическое выражение в скульптуре. Рассмотрим некоторые яркие примеры визуализации музыки в работах современных европейских скульпторов.

Посвящением композитору Яну Сибелиусу (1865–1957) стала воздвигнутая в 1967 г. в г. Хельсинки монументальная скульптура финской художницы Эйлы Хилтунен Sibelius Monument, которую ее соотечественники называют Passio

Musicae («Страсть к музыке») [2]. Форма этого абстрактного памятника напоминает объемное изображение звуковой волны, образованной рядами органных труб, сваренных вместе. Для создания памятника скульптору понадобилось более 600 полых стальных труб. Неравномерно сгруппированные на разной высоте трубы имеют текстуру, напоминающую березовое дерево, причем текстуровка была выполнена Эйлой Хилтунен вручную. По проекту художницы памятник должен был воплотить дух музыки Я. Сибелиуса, который стремился к активному постижению, восприятию (но не осмыслению) природы, служившей для него во всей своей сложной чувственности источником вдохновения. Друзья называли композитора мечтателем и поэтом природы [3, с. 78].

Рис. 1. Эйла Хилтунен. Sibelius Monument (1967 г., нержавеющая сталь, высота 8,5 м, длина 10,5 м, глубина 6,5 м)

Как отмечают исследователи, художественный замысел Эйлы Хилтунен не был основан на попытке передать человеческий характер или черты лица композитора, уже глубоко запечатленные в сознании финского народа, а представлял собой воплощение идеи о творческой силе музыки Яна Сибелиуса. Творческое видение Э. Хилтунен выразилось в тонком чувстве и осязании линии, формы, цветовых изменений, гармонирующих с окружающими деревьями, водоемами, скалистым ландшафтом парка [1, с. 340]. Абстрактный характер скульптуры первоначально вызвал оживленные дискуссии среди критиков, отмечавших, что памятник напрямую не чувствовал творца, а стилизованные органные трубы не отражали все многообразие музыки композитора, который написал мало произведений для органа. Вместе с тем многие искусствоведы считали, что образ органа выразительно передает масштабный характер симфонической музыки Яна Сибелиуса [6]. В ответ на эти споры Э. Хилтунен дополнила памятник объемным изображением

лица композитора рядом с главной скульптурой, изобразив его молодым, так как большую часть своих произведений Ян Сибелиус сочинил именно в молодости.

Уникальность скульптурной работы «Страсть к музыке» заключается и в пространственном построении, позволяющем зрителям войти в нее, а также способности генерировать эхо и звуки благодаря необычной структуре. Данная скульптура, отличающаяся абстрактностью, глубокой выразительностью, ритмичностью композиции, ощущением особой жизненной энергии, представляет собой визуально-пластическую репрезентацию музыки Я. Сибелиуса, творчество и личность которого ассоциировались с природой и естественностью [3, с. 44].

Испанского художника Жауме Пленса (Jaume Plensa), представителя концептуального направления в искусстве, музыка также вдохновила на создание оригинальных работ, расширяющих границы ее восприятия. Музыкальная атмосфера, в которой воспитывался будущий художник, оказала влияние на его творческие поиски. Одним из ярких детских воспоминаний Ж. Пленса является образ отца, играющего на фортепиано. Сам мальчик часто забирался под инструмент, чтобы ощутить всеми своими чувствами вибрацию струн, запах дерева, вкус пыли, звук клавишей и музыку, которую они производят. Детские впечатления художника нашли отражение в ряде «музыкальных» скульптур, требующих от зрителя определенного интеллектуального осмысления. В соответствии с художественной концепцией Ж. Пленса нотные знаки, как и буквы алфавита, являются абстрактными строительными блоками языков, обладающими способностью передавать духовные и трансцендентные переживания. Художником была создана серия скульптурных работ под названием «Безмолвная музыка» (Silent Music) (см. рис. 2). Линии нотного стана, музыкальные ноты и знаки, переплетаясь между собой, формируют объемную полую внутри человеческую фигуру, сидящую в позе отдыха или созерцания. В ней отсутствуют какие-либо определенные черты, что оставляет зрителю пространство для фантазии. Зрители могут «войти» внутрь скульптуры, физически и духовно «погрузиться» в произведение искусства и пережить эмоциональный опыт, подобный тому, который скульптор переживал в детстве, находясь под отцовским пианино и с наслаждением слушая звуки музыки, окружавшей его. Образы знаков музыкальной

нотации для художника символизируют универсальный язык, «достигаемый с помощью музыки и ощущаемый всеми аспектами человеческого опыта» [7]. По замыслу художника, оказавшись внутри скульптуры, зрители могут слышать безмолвную музыку, ощущая ее телесно и духовно.

Идея универсальности музыкального языка воплощена и в уличной скульптуре «Стамбульский блюз» (The Istanbul Blues, 2012 г., см. рис. 2), также представляющей собой фигуру человека без лица, решетчатая поверхность которой состоит из нот и музыкальных знаков. Скульптура высотой около 6,5 м, впервые демонстрировавшаяся на Вандомской площади в Париже, символизирует идею, что музыка может служить средством общения для всего человечества.

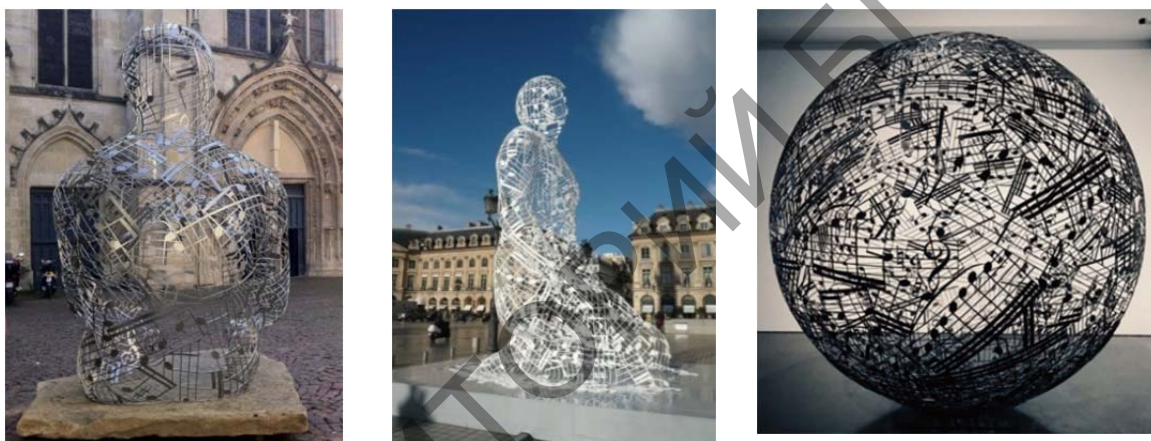

Рис. 2. Жауме Пленса. (слева) Безмолвная музыка II (2013 г., нержавеющая сталь, камень, 310×230×290 см); (в центре) Стамбульский блюз (2012 г., нержавеющая сталь, высота 6,5 м); (справа) Автопортрет с музыкой (2017 г., нержавеющая сталь, диаметр 3,25 м)

Разномодальные ощущения (зрительные, осязательные, слуховые) вызывает и «Автопортрет с музыкой» (Self-Portrait with Music, 2017 г., см. рис. 2) – шарообразная фигура, состоящая из нотных записей. Беззвучные пластические формы вызывают у зрителя слуховые представления о мировом пространстве, заполненном множеством разнообразных мелодий. Таким образом, скульптурные работы Ж. Пленса, вдохновленного музыкой, провозглашают способность искусства изменять мир, порождают эффект синестезии, создавая в воображении зрителя особую музыкальную атмосферу.

Музыка служит главным источником вдохновения для французского скульптора Филиппа Гильерма, чьи многочисленные работы воплощают образы музыкальных инструментов причудливых изогнутых форм. Сожалея о том, что когда-то отказался от изучения игры на музыкальных инструментах, автор выразил свое увлечение музыкой в оригинальных скульптурных композициях. Похожие на инструменты фигуры художник трансформирует в человеческую анатомию, придавая им юмористически-сюрреалистический характер.

Музыкальные скульптуры Филиппа Гильерма отличаются плавными очертаниями силуэта, мягким круглящимся рельефом, который воспринимается как визуальное воплощение гладкости, легкости, естественности мелодического движения (см. рис. 3). «Искусство и музыка – более прямые языки, чем сказанные или написанные слова, и мои скульптуры поют. Я всегда хотел послать сообщение, которое было бы доступно всем», – так сам мастер высказался о своих работах, в которых тема музыки находит пластическое выражение [4].

Рис. 3. Филипп Гильерм. (слева) Душа музыки II (2020 г., дрейфующая древесина с Багамских островов, орех, клен, 60,96 x 38,1 x 38,1 см); (в центре) Импровизация природы (2020 г., дрейфующая древесина с Багамских островов, орех, клен, вишня, 55,88 x 43,18 x 25,4 см); (справа) Возвращение кларнета (2020 г., вишня, кларнет, медь, 58,42 x 17,78 x 17,78 см)

Рассматривая дерево как краску, обладающую жизненной энергией, скульптор использовал различные сочетания экзотических и местных пород древесины (красное дерево, осину, палисандр, тополь, венге, орех и др.), чтобы создать гармонич-

ные произведения, производящие сильное художественное впечатление. Образы музыкальных инструментов стали для художника способом выражения человеческой природы, они отражают «мечты, иллюзии и реальность и приглашают зрителя остановиться и задуматься о человеческой природе» [5].

Таким образом, тема музыки находит отклик в творчестве многих европейских скульпторов, которые, как правило, аллегорически интерпретируют ее суть, свой эмоциональный опыт взаимодействия с ней, передавая ее неконкретное, незримое содержание в осязаемых образах.

1. Jean Sibelius and His World / ed. by Daniel M. Grimley. – Princeton and Oxford : Princeton University Press, 2011. – 384 p.

2. Lindgren, Liisa. The return to nature: Finnish monumental sculpture in the 1950s and 1960s [Electronic resource] / Liisa Lindgren // Figuration/ abstraction: strategies for public sculpture in Europe 1945–1968 / ed. Charlotte Benton. – London and New York : Routledge, 2016. – Ch. 11. – P. 213–230. – Mode of access: https://books.google.by/books?id=XTQrDwAAQBAJ&pg=PR6&lpg=PR6&dq=Lindgren,+Liisa.+The+return+to+nature:+Finnish+monumental+sculpture+in+the+1950s+and+1960s&source=bl&ots=LLeB_uzdYy&sig=ACfU3U0gCtMmUHQxlKMtk25fbcZ9DE3xUQ&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwi3sNWT7svxAhVMmIsKHUSbABEQ6AEwDnoECBIQA#w=v=onepage&q&f=true. – Date of access: 04.09.2020.

3. Mäkelä, Tomi. Jean Sibelius / Tomi Mäkelä ; transl. by Steven Lindberg. – Woodbridge : The Boydell Press, 2011. – 496 p.

4. Philippe Guillerme [Electronic resource] // Carver Hill Gallery. – Mode of access: <http://www.carverhillgallery.com/artists/philippe-guillerm/>. – Date of access: 06.10.2020.

5. Philippe Guillerme, 1959. Musical sculptures [Electronic resource] // Tutt Art. – Mode of access: <https://www.tuttartpitturascultrapoesiamusica.com/2011/08/philippe-guillerm-france-wooden-art.html>. – Date of access: 06.10.2020.

6. Sibelius-monumentti [Electronic resource] // Wikipedia. – Mode of access: https://fi.wikipedia.org/wiki/Sibelius-monumentti#cite_note-opas-2. – Date of access: 04.10.2020.

7. Srivastava, Jyoti. Silent Music – By Jaume Plensa [Electronic resource] / Jyoti Srivastava // Public Art in Chicago. – Mode of access: <http://www.publicartinchicago.com/2012-expo-chicago-silent-music-by-jaume-plensa/>. – Date of access: 04.10.2020.