
РОЛЬ МУЗЫКИ И ЛИТЕРАТУРЫ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЖИВОПИСИ И ДИЗАЙНА

УДК 378.147:7.012

Сергиенко Е. Н.

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова

Рассматривается проблема обучения специалистов в области живописи и дизайна и определяется роль музыки и литературы в их подготовке.

***Ключевые слова:** цвет, музыка, литература, выразительные средства, эмоциональный образ, музыкальные звуки, цветовое восприятие, цветовое обозначение, текст.*

Сегодня в художественных высших учебных заведениях недостаточное внимание уделяется духовно-нравственному развитию и воспитанию, что влияет на качество подготовки будущих художников и дизайнеров. В процессе обучения художника и дизайнера не даются глубокие знания о природе, отсутствует музыкальное и литературное развитие, не преподается такой предмет, как актерское мастерство. Поэтому и выходят специалисты со слабо развитым особо эмоциональным чувствованием окружающего мира и воображением. Обучение художника сегодня поверхностно. Он мало эрудирован в литературе и музыке, которым присущи многообразие эмоциональных образов.

Определить роль музыки и литературы в подготовке специалистов в области живописи и дизайна. Художник должен быть эрудированным в литературе и музыке, которым присуще многообразие эмоциональных образов. В процессе обучения в высшей школе необходимо обратить особое внимание прежде всего на всестороннее духовное развитие художника, так как оно и является содержанием и эмоционально-культурным уровнем его будущих произведений.

В конце XIX – начале XX века многие художники, композиторы, писатели и поэты стали активно изучать проблему синтеза трех искусств:

изобразительного, музыкального и литературного. Идея была не беспочвенной, в основе лежало единое формообразование мира и его разносторонние проявления. Идея сопереживания в музыке через цвет, форму, ритм и движение уходит корнями в далекое прошлое. Она встречается в трудах художников и теоретиков Леонардо да Винчи, И.В. Гете, Ф.О. Рунге, Э. Делакруа, Ш. Бодлера, а также у русских поэтов – символистов А. Белого, А. Блока, К. Бальмонта.

В живопись и дизайн необходимо приходить не только через особые технические приемы, а прежде через развитие духовной культуры. В программе подготовки специалистов в области искусства и дизайна в США читаются такие курсы:

- Введение в западную музыку;
- Музыкальные формы, базовые элементы музыки, способы создания музыкальных произведений различных стилей;
- Обзор классической, популярной, народной музыки и мировых музыкальных традиций';
- Роль музыки и художественные средства выражения;
- Язык музыки, музыкальные стили, основы композиции;
- Взгляды Кантана образность отображение, память, воображение, прослушивание и разбор музыкальных произведений, помогающих в изучении этих тем [8].

Для того, чтобы создать яркий, художественно эмоциональный образ, необходимо владеть выразительными средствами основных видов искусств, которые между собой глубоко связаны. При прослушивании музыкального произведения художник должен задаваться вопросами: Какие приемы типичны для выражения данного эмоционального настроения (употребление минора, медленного ритма, определенных акцентов)? Какие удачные находки есть в музыкальном произведении данного композитора, возможно ли эту находку реально применить и в живописном произведении? [1]. Ритм в музыке – это организованное чередование звуков длинных и коротких, в картине – гармоничное чередование цветовых пятен, через определенные промежутки, интервалы, паузы в музыке просветы между цветовыми пятнами создают

определенное настроение произведения. Как художник имеет в своей палитре краски яркие и веселые, тусклые и приглушенные, так и музыкант в своем арсенале имеет звуки бодрые и звонкие, печальные и меланхоличные. В своих сочетаниях они создают мажорные и минорные созвучия.

Как на сцене для познания чувства духовного перевоплощения дают уроки актерского мастерства, так и на холсте помогают чувствовать глубокое эмоциональное проникновение, вживание в будущий предполагаемый объект изображения, будь это натюрморт или пейзаж, интерьер или печатный текст. О прекрасном чувстве единения с изображаемым объектом еще говорил И. И. Левитан: "Необходимо изодрать свою психику до того, чтобы слышать трав прозябанье" [6].

Выдающиеся русские художники К. А. Коровин, П. А. Федотов, И. Е. Репин, В. Д. Поленов, В. А. Серов имели музыкальное образование, владели игрой на каком-либо музыкальном инструменте, поэтому проблема колорита, гармонии цвета и его развития в картине решалась очень успешно. Художнику с музыкальным образованием легко определить систему развития цвета в картине к центру композиции - кульминации и определить общий колорит картины, имеющий много общего с тональностью музыкального произведения.

"Цвет в картине – это то же, что в своей области музыкальный звук. Для того, чтобы быть выбранным, он нуждается в художественном глазе так же, как и музыкальный звук нуждается в музыкальном слухе. И то и другое – продукт воспитания человека в процессе художественной деятельности художественного восприятия..." [2].

Музыкальные звуки, выраженные в нотных знаках - сугубо условное обозначение. Их образное восприятие заключено в ритмическом повторении. Звучание слова – это такие же звуковые волны, воспринимаемые нашим ухом, музыкальные звуки. Условные знаки звукового текста, в отличие от музыкального знака, несут в себе образное графическое выражение. Начертание буквы и слова, их вербальное звучание находится в тесной связи с цветовым восприятием. Знаковая фиксация звука – это сохранение и передача во времени и пространстве чувственной интерпретации.

Еще в XIX веке французский поэт Артюр Рембо пытался привести алфавитный звуковой ряд в систему цветовых отношений. Он написал стихотворение, в котором в образной художественной форме попытался донести до нас звуковой ряд отдельных гласных и их цветовое личностное восприятие. Звук имеет волновую природу. Во второй половине XX века над проблемой уже работали лаборатории и отделы научных учреждений. Сегодня практически все гласные и некоторые согласные получили цветовую окраску, имеющую научное обоснование. Позже ученый – филолог и поэт Андрей Белый разработал систему вокально – цветового интонирования стихотворного текста, в которой волны, преобразованные в видеоряд, соответствуют волновой природе цвета. По методу вокально – цветовых соответствий отцвечивались многие стихотворные произведения. И всегда получалось, что цветовые гармонические структуры – колориты, отражающие в фантастической структуре стиль определенного автора, очень индивидуальны и определены. Нельзя перепутать колориты фонетико-цветовых картин со стихов Пушкина, Блока, Хлебникова, Маяковского и других.

Задача художника, понимающего и чувственно воспринимающего значение слова как цветовое проявление – это создание единого образа на основе вербального текста. Восприятие вербального текста, окрашенное цветом, имеет огромное значение для художников – иллюстраторов и дизайнеров, которые работают непосредственно с текстом. На цветовое восприятие текста должны ориентироваться и название магазина, и тексты в рекламном плакате, так как выбирая цвет, художник должен опираться на художественно – образное эмоциональное восприятие, которое непосредственно влияет на потребительский спрос.

В шрифтовом оформлении рекламы цвет играет немаловажную роль, ведь эстетическая ценность метода цветового обозначения текстов – " в его исключительной информативной емкости и эстетической активности"[11] Н.В.Месхишвили определил место шрифта в рекламе так: "Желательно, чтобы определенный шрифт, используемый в рекламе, соответствовал бы определенной тематике содержания; при оформлении

рекламык подборке шрифта следует подходить особенно строго, так как реклама не может рассчитывать на длительное внимание, а шрифт в ней носит смыслоопределяющий характер".[4] Поэтому каждая надпись в рекламной продукции должна иметь индивидуальный художественный облик и, помимо смысловой нагрузки, нести в себе образность, способствующую эмоциональному зрительному восприятию. Рекламист при помощи искусства шрифта должен суметь "избежать повседневности, ввести зрителя в новый, иной мир, возбудить с помощью букв новые зрительные эмоции".[9]

Как певец и композитор, поэт и писатель имеют богатейшую палитру голоса и звуков, так и художник имеет свою палитру красок, они сосуществуют в одном творческом мире и поэтому мыслят одними и теми же категориями и средствами выразительности. Поэтому для художников нельзя игнорировать преподавание таких дисциплин, как музыка, литература и основы актерского мастерства, которые являются фундаментом образования будущего высококлассного специалиста.

Литература

1. *Визер В.* Система цвета в живописи. Учебное пособие.- СПб.: Питер, 2004. – 192 с.
2. *Волков Н.Н.* Цвет в живописи.- М., 1984.
3. *Денисов В.С., Глазова М.В.* Восприятие цвета. Часть 1.-М.: Эксмо, 2008.- 176с.
4. *Месхишвили Н.В.* Графическое оформление и семантическое содержание текста. - М., 1989.- 141с.
5. *Миронова Л.Н.* Цвет в изобразительном искусстве: Пособие для учителей.- 2 изд.- Мн.: Беларусь, 2003.- 151с.
6. *Пророкова О.И.* И.И.Левитан. - М., 1963.
7. *Степанов Ю.С.* Семантика "цветного сонета" Артюра Рембо. - М., 1984.- т.43.- №4.- 347с.
8. *Тарташвили Т.А.* Проблемы зарубежной высшей школы (методический материал).- М., 1997.

9. Тоотс В. Шрифт как искусство: каталог.- Т., 1981.- 9с.
10. Юрьев Ф.И. Цвет в искусстве книги: монография.- Вища школа.: К.,1987.- 246с.: ил.
11. Юрьев Ф.И. Цветной текст в искусстве книги: автореферат. - М., 1975.- 19с.

Сергієнко О. М. Роль музики і літератури у підготовці спеціалістів в сфері живопису і дизайну

Творчість людини явище багатогранне. Синтез різних видів творчості, використання різноманітних засобів і прийомів притаманних в тому числі музиці і літературі дозволяє певною мірою реалізувати задум художника і дизайнера.

Ключові слова: колір, музика, література, текст, емоційний образ, сприйняття кольору, виразні засоби.

Sergienko E. N. The role of music and literature in the training of specialists in the field of art and design

The problem of training for professionals in the field of art and design, and defines the role of music and literature in their preparation.

Key words: color, music, literature, the means of expression, emotional image, music sounds, color perception, color-coded, the text.