

МУЗЫКА И ЖИВОПИСЬ

Музыка и живопись – разные по форме, но схожие по содержанию представители семьи искусств. Они тесным образом взаимосвязаны между собой. В истории искусства нередки случаи, когда благодаря плодотворному сотрудничеству композиторов и художников на свет появлялись шедевры.

Более подробно о взаимовлиянии музыки и живописи можно узнать из литературы, которая находится в музыкально-нотном отделе Национальной библиотеки Республики Адыгея. Представляем библиографический обзор некоторых изданий на тему «Музыка и живопись». Обзор будет интересен как любителям искусства, так и преподавателям, студентам профильных учреждений, искусствоведам.

Асафьев, Б. О русской природе и русской музыке / Б. Асафьев. – Текст : непосредственный // Искусство в школе. - 2007. – №1. – С. 7-11. – ISSN 0859-4956.

Русские художники всегда ощущали песенность русской природы, а русские композиторы чувствовали пейзажность русской народной песни. Русским художникам и композитором удалось теснейшим образом сблизить живопись с музыкой. Данная статья посвящена им. Автор проводит параллели между величайшими образцами живописи и музыки на тему природных пейзажей в русской культуре. Статья адресована учителям общеобразовательных школ и школ искусств, воспитателям детских садов, рекомендована также для домашнего художественного воспитания детей.

Зильберквит, М. А. Мир музыки : очерк / М. А. Зильберквит. – Москва : Детская литература, 1988. – 335 с. : ил. – ISBN 5-08-001101-7. – Текст : непосредственный.

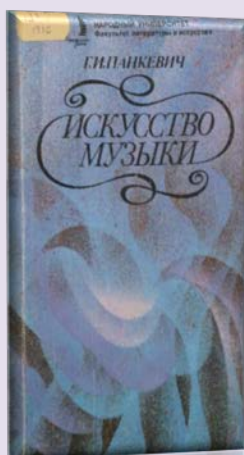
Много общего между музыкой и живописью можно найти и в стилях, формировавшихся под влиянием культурной атмосферы конкретного периода истории человечества. Один из разделов данной книги посвящен стилям, характерным и для музыки, и для живописи, таким, как классицизм, романтизм и другие, а также их ярчайшим представителям. Помимо этого, книга в доступном для понимания молодыми читателями языке просто и увлекательно рассказывает о сложном мире музыки. Она содержит нескольких разделов, затрагивающих различные аспекты музыкальной жизни. Один из таких разделов посвящен процессу сочинения композиторами музыки. Автор приводит примеры взаимовлияния музыкальных произведений и произведений живописи. Издание рассчитано для детей среднего и старшего школьного возраста, а также для широкого круга любителей музыки.

История мировой музыки : Жанры. Стили. Направления. – Москва : Эксмо, 2010. – 540, [2] с. : ил. – ISBN 978-5-699-40893-1. – Текст : непосредственный.

Музыка и живопись возникли на заре человеческой цивилизации. Оба эти искусства возвышали, одухотворяли и вдохновляли людей. На протяжении веков появлялось много течений и жанров в обоих направлениях, великие композиторы и художники открывали новые грани в своем творчестве, а музыка и живопись все также продолжают занимать умы и волновать сердца людей.

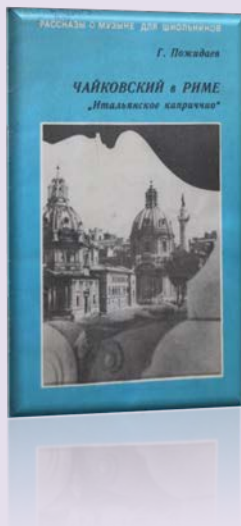
Представленное издание рассказывает об истории музыки от древнейших времен до наших дней. В некоторых главах, посвященных конкретным направлениям в музыке, проводится параллель с развитием живописи. Книга содержит иллюстрации произведений изобразительно искусства. Издание адресовано широкому кругу любителей музыки.

Панкевич, Г. И. Искусство музыки / Г. И. Панкевич. – Москва : Знание, 1987. – 110, [2] с. – Текст : непосредственный.

Искусство разделено на виды, так как оно отражает многообразие жизни и мира. Вместе с тем искусства тесно связаны между собой, потому что произошли из одного источника – жизни. Данная книга рассматривает музыку в системе искусств, изучает общие черты с другими видами искусства, в частности, с живописью.

Издание предназначено слушателям музыкальных факультетов университетов культуры и широкому кругу читателей.

Пожидаев, Г. А. Чайковский в Риме : итальянское каприччио / Г. А. Пожидаев. – Москва : Музыка, 1976. – 38, [1] с. : ил. – Текст : непосредственный.

Одним из наглядных примеров схожести музыки и живописи является фантазия Петра Чайковского для симфонического оркестра «Итальянское каприччио». Это интересное произведение великого русского композитора пользуется любовью слушателей во всех странах мира.

Автор книги просто и увлекательно рассказывает о том, как композитор создавал «Каприччио», вдохновившись картинами народной жизни Италии. Книга обращена к широкому кругу читателей, в которых она укрепит интерес к музыкальному искусству.

Римский-Корсаков, Н. А. Сказка о царе Салтане : опера в 4 действиях с прологом / Н. А. Римский-Корсаков. – Москва : Музыка, 1988. – 343, [1] с. : нот. – Музыка (знаковая) : непосредственная.

Настоящим чародеем музыкальной живописи был Николай Андреевич Римский-Корсаков. Музыка в опере о царе Салтане, которую он написал на основе сказки Александра Пушкина, поистине живописна. В ней сказочно все – и сюжет, и вокальные партии, и симфонические картины. К примеру, композитор нарисовал музыкой даже такие слова: «и растет ребенок там не по дням, а по часам». Зародившаяся в прозрачном звучании кларнета светлая мелодия – тема Гвидона – переходит к валторнам, звучащим более низко, мужественно. Словно ломается голос подростка, который превращается в юношу. И так звуками музыки живописно расписана каждая сцена из оперы.

Представленное нотное издание – партитура оперы – предназначено для профессиональных музыкантов.

Римский-Корсаков, Н. А. Снегурочка : музыкально-литературная композиция по одноименной сказке А. Островского и облегченное переложение для фортепиано Ю. Комалькова / Н. А. Римский-Корсаков. – Москва : Музыка, 1983. – 79 с. : ил., нот. – Музыка (знаковая) : непосредственная.

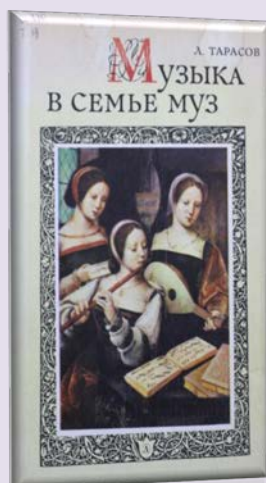
Еще одно музыкальное произведение, в котором Римский-Корсаков стремился звуками передать обаяние русской весны, показать слушателям русскую природу – опера «Снегурочка», написанная на основе одноименной пьесы Александра Островского. Это не просто опера, это путешествие посредством музыки в мир живописных пейзажей, сцен народной жизни с её старинными обычаями, песнями и сказками.

Во второй половине XIX века, интерес к народной сказке все больше возрастает. На сюжеты русских сказок и былин художник Виктор Васнецов пишет свои лучшие картины: «Аленушка», «Богатыри» и другие, а композитор Римский-Корсаков воплощает народные образы русских сказок в своей музыке. Картины Васнецова и опера «Снегурочка» – яркий пример того, как, по словам Д. Кабалевского, из единого источника могут родиться совершенно разные произведения искусства.

Данное нотное издание сопровождается текстом сказки, большим количеством иллюстраций и предназначено как для профессиональных музыкантов, так и для любителей игры на фортепьяно.

Скигин, С. На стыке искусств : музыка и живопись : к 120-летию со дня рождения Анатолия Каплана / С. Скигин. – Текст : непосредственный // Музыкальная жизнь. – 2023. – №2. – С. 86-89. – ISSN 0131-2383.

Статья посвящена 120-летию со дня рождения художника Анатолия Каплана. Автор, на примере его творческого сотрудничества с Дмитрием Шостаковичем, исследует связь и силу взаимного влияния музыки и живописи. Статья находится в ежемесячном журнале «Музыкальная жизнь», который охватывает все аспекты музыкальной жизни и ориентирован не только на профессиональных музыкантов, но на широкий круг любителей музыки.

Тарасов, Л. М. Музыка в семье муз : очерки / Л. М. Тарасов. – Ленинград : Детская литература, 1985. – 158, [1] с. : ил. – Текст : непосредственный.

В книге рассказывается о музыке и ее значении во многих сферах творчества, в том числе живописи. Несколько глав посвящены тому, как эти два вида искусства шли рука об руку сквозь пространство и время, рождая величайшие мировые произведения музыки и живописи. Автор доступным для понимания языком рассказывает о взаимосвязи разных, на первый взгляд, видах творчества, используя работы композиторов и живописцев. Издание предназначено для среднего и старшего школьного возраста. Книга содержит иллюстрации знаменитых полотен живописи.

Список литературы

1. Асафьев, Б. О русской природе и русской музыке / Б. Асафьев. – Текст : непосредственный // Искусство в школе. - 2007. – №1. – С. 7-11. – ISSN 0859-4956.
2. Зильберквит, М. А. Мир музыки : очерк / М. А. Зильберквит. – Москва : Детская литература, 1988. – 335 с. : ил. – ISBN 5-08-001101-7. – Текст : непосредственный.
3. История мировой музыки : Жанры. Стили. Направления. – Москва : Эксмо, 2010. – 540, [2] с. : ил. – ISBN 978-5-699-40893-1. – Текст : непосредственный.
4. Панкевич, Г. И. Искусство музыки / Г. И. Панкевич. – Москва : Знание, 1987. – 110, [2] с. – Текст : непосредственный.
5. Пожидаев, Г. А. Чайковский в Риме : итальянское каприччио / Г. А. Пожидаев. – Москва : Музыка, 1976. – 38, [1] с. : ил. – Текст : непосредственный.
6. Римский-Корсаков, Н. А. Сказка о царе Салтане : опера в 4 действиях с прологом / Н. А. Римский-Корсаков. – Москва : Музыка, 1988. – 343, [1] с. : нот. – Музыка (знаковая) : непосредственная.
7. Римский-Корсаков, Н. А. Снегурочка : музыкально-литературная композиция по одноименной сказке А. Островского и облегченное переложение для фортепиано Ю. Комалькова / Н. А. Римский-Корсаков. – Москва : Музыка, 1983. – 79 с. : ил., нот. – Музыка (знаковая) : непосредственная.
8. Скигин, С. На стыке искусств : музыка и живопись : к 120-летию со дня рождения Анатолия Каплана / С. Скигин. – Текст : непосредственный // Музыкальная жизнь. – 2023. – №2. – С. 86-89. – ISSN 0131-2383.
9. Тарасов, Л. М. Музыка в семье муз : очерки / Л. М. Тарасов. – Ленинград : Детская литература, 1985. – 158, [1] с. : ил. – Текст : непосредственный.