

12 мая 2018 года в Центре дизайна ARTPLAY открывается выставка «Импровизация на тему...», первая из цикла выставок нового проекта EAST MEETS WEST GALLERY 2018-2019 гг. под общим названием «Музыка повсюду».

В ее основе лежит работа над эскизами во время совместного прослушивания и эмоционального переживания «Альпийской симфонии» Рихарда Штрауса на семинаре для художников в Центре дизайна ARTPLAY в декабре 2017 года. Многие художники выполнили по этим эскизам станковые и графические работы, которые будут представлены на выставке в мае. Некоторые авторы выбрали для вдохновения другие классические музыкальные произведения и писали свои импровизации в мастерских. Главная цель была достигнута: были созданы произведения изобразительного искусства на темы конкретных музыкальных произведений. Это наиболее трудная задача и примеров создания подобных произведений не так много.

Связь визуальных искусств и музыки прослеживается с античных времен. На древних фресках и вазах, на древнеримских барельефах изображали сцены публичных концертов, музыкальные инструменты, а позднее рисовали на холстах портреты музыкантов, композиторов, сцены оперных и музыкальных представлений, которые отражали многие аспекты музыкальной культуры своего времени.

В произведениях разных видов искусства и музыки, относящихся к одной эпохе, часто возникают аналогичные процессы, которые порождаются единой духовной атмосферой, например, существует тесная связь между «...романтическим образным миром Делакруа и Берлиоза, между живописью импрессионистов и творчеством Дебюсси. Столь же естественны в русской культуре аналогии, например, между картинами Тропинина и русским бытовым романсом; между песнями Даргомыжского, Мусоргского – и творчеством Федотова, Перова» (В. В. Ванслов «О музыке и балете»).

Не так часто можно встретить произведения живописи, написанные под сильным эмоциональным влиянием музыкальных произведений, где речь идет не о сюжетных сходствах или параллелях, а о «музыкальности» живописи. Она, главным образом, выражается в колорите и ритме художественного произведения. Здесь цвет, свет, линия и форма сами по себе обладают большой выразительностью. А если они еще более эмоционально усилены под влиянием музыки, то говорят «...о поющих линиях, о светлых тональностях, о возбужденных ритмах, о красочных аккордах, о мелодичном колорите...» (В. В. Ванцлов).

В проекте участвуют: Ривка Беларева, Умит Бек, Василий Власов, Наталья Георгадзе, Константин Инал-Ипа, Екатерина Кудрявцева, Владимир Курдюков, Андрей Коровин, Алексей Ланцев, Владимир Панкратов, Геннадий Трошков.

Ривка Беларева ассоциирует часть симфонии Штрауса «Гроза и буря, нисхождение» с «Башней», которая символизирует, по ее мнению, «...не буквальное свержение религии, а, скорее, крах старых идей и приход новых, смену парадигмы». Она так интерпретировала музыкальный язык Рихарда Штрауса: «У Штрауса горы – не произвольная форма рельефа и не предмет географии, а та бесконечная космическая пустота, на фоне которой разворачивается человеческая трагедия. Ведь именно человек находится в центре симфонии, но не только его физическое передвижение и путешествие, но и внутренний путь, становление».

По мнению **Василия Власова**, живопись подобна музыкальной шкатулке, «...в которой собраны исходные элементы ассоциативных выражений». В своих живописных и графических работах он в визуальных образах старается «... найти музыкальные формы и включить их в изобразительную плоскость живописного полотна. Создать соответствующее пространство и живописную фигуративную среду» (В. Власов).

Владимир Курдюков был участником того семинара 23 декабря 2017 года, который мы организовали для совместного прослушивания «Альпийской симфонии» в Центре дизайна ARTPLAY. Его скоропостижный уход из жизни не позволил ему превратить прекрасные эскизы в большие законченные работы. В память о друге и товарище и с разрешения его сына на выставке будут показаны его ранняя работа «Фантазия к Скрябину (Поэма экстаза)», 2008 года и эскизы, сделанные в декабре 2017 года. Сопоставляя эти абстрактные работы, которые разделяет десятилетие, мы видим преемственность творческого стиля автора, его мастерское владение всем инструментарием постимпрессионизма, богатством наследия абстрактного искусства и тонким пониманием «музыкальности» живописи.

Константин Инал-Ипа участвует в выставках EAST MEETS WEST GALLERY впервые. Его работы прямо не связаны с музыкой. Он не участвовал в семинаре, не писал вместе с другими импровизации на тему «Альпийской симфонии», но удивительно то, как оказались созвучны частям из симфонии Р. Штрауса по интонации, колористике, стилистической направленности (абстрактный экспрессионизм) такие его работы, как «Последние цветы на земле», «Сумерки» и «Утро».

Андрей Коровин представил авторские субъективные комментарии к пяти живописным композициям на тему музыки «Альпийская симфония» Рихарда Штрауса. Вот первый из них о восходе солнца: «Из абсолютной темноты и тишины пробиваются первые искорки света – чистые робкие звуки. Их сила нарастает волнообразно. Словно рождающаяся душа впервые вдыхает энергию жизни. И вот – радость души звучит оглушительно! Ведущая мелодия симфонии расправляет свои крылья и, ликуя, парит в лучах восходящего солнца...»

В музыкальной кульминации Р. Штрауса «На вершине. Видение» Коровин выплеснул на бумагу мощный пучок ярких разноцветных солнечных линий, которые соединяются в композиционном центре, символизируя победу человека и его ликование. «Трубы играют все громче! Душа взлетает в небо вместе с мощным потоком музыки и соединяется с Божественной энергией!» (А. Коровин).

В двух своих новых работах «Красный танец» и «Мерцание» **Геннадий Трошков** будто уходит от жестких технологичных конструкций. Его мир – это новое, легкое, меняющееся, плазменное и молекулярное пространство. Оно «танцует» и «звучит» новой лирической мелодией автора, которая дает надежду на светлое завтра.

Взаимоотношения изобразительного искусства и музыки многоплановы и разнообразны: помимо сюжетного воплощения образов изобразительного искусства в музыке и музыки в изобразительном искусстве, принято также говорить о взаимовлиянии их художественно-формальных особенностей, то есть о «живописности» музыки и «музыкальности» живописи.

Куратор Татьяна Палеева

Выставка работает в Центре дизайна АРТПЛЕЙ с 12 мая по 12 июня 2018 г.

ул. Нижняя Сыромятническая, 10, стр.3, этаж 2

Тел.: 8 (495) 620 08 83

www.artplay.ru

Смотрите нас на [facebook.com](https://www.facebook.com), [vk.com](https://www.vk.com) и [youtube.com](https://www.youtube.com)

EAST MEETS WEST GALLERY

Директор Палеева Татьяна

Тел.: 8 (916) 680 53 90

E-mail: paleeva@emwgallery.com

www.eastmeetswestgallery.com