

examples include the creation of works like *The White-Haired Girl*, which combined ballet's technical rigor with Chinese folk dance's narrative richness [2].

The discussion highlights the challenges and successes of this fusion. While some critics argued that the integration diluted the authenticity of both traditions, others celebrated it as a groundbreaking innovation. The study also examines the role of individual artists, such as Dai Ailian, who played a pivotal role in bridging these two worlds. The results suggest that the fusion was not merely a superficial blending but a profound reimagining of both dance forms, resulting in a new artistic language that resonated with audiences both in China and abroad [3].

Conclusion. The fusion of traditional Chinese dance and Western ballet in the 1950s represents a significant moment in the history of dance, illustrating the potential for cross-cultural collaboration to create innovative art forms. This research underscores the importance of cultural exchange in shaping artistic traditions and highlights the complex interplay between politics, identity, and creativity. By examining this historical case, the study offers insights into the ongoing dialogue between Eastern and Western dance traditions and their continued evolution in a globalized world. The findings contribute to a deeper understanding of how art can serve as a bridge between cultures, fostering mutual appreciation and innovation.

Reference list

1. Wang, K. (2005). The History of Chinese Dance. Beijing: People's Music Publishing House.
2. Dai, J. (2012). The White-Haired Girl: From Opera to Ballet. Shanghai: Shanghai Literature and Art Publishing House.
3. Liu, Q. (2008). Dai Ailian: Pioneer of Chinese Modern Dance. Beijing: China Dance Publishing House.

ОТРАЖЕНИЕ ОБРАЗА МУЗЫКАНТОВ В ЖИВОПИСИ

Сюй Дуньцзэ,

магистрант ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь

Научный руководитель – Жукова О.М., канд. искусствоведения, доцент

Художники разных исторических эпох часто обращались к теме музыки в своих произведениях. Есть множество картин, где запечатлены музыканты и музыкальные инструменты, которые не только создают представление о культурной жизни своего времени, но и несут образно-символический, лирический или философский смысл. Музыка и живопись обладают схожей палитрой оттенков. Василий Кандинский соотносил с определенным цветом тот или иной музыкальный тембр: голубой ассоциировался у него с тембром флейты, красный – трубы, синий – виолончели. Выдающийся русский композитор Н. А. Римский-Корсаков обладал так называемым «цветным слухом». Каждая тональность представлялась ему окрашенной в определенный цвет и, в связи с этим имела тот или иной эмоциональный колорит: до-мажор – белый; до-минор – багряный, трагический; ми-мажор – сумрачный, серо-синеватый [1]. Любое творчество предполагает раскрытие и самовыражение автора, некую демонстрацию собственных переживаний. Творец предлагает зрителям и слушателям разделить его мысли и чувства, трансформируя это сквозь собственные фильтры восприятия. Многие художники вдохновлялись музыкой. Цель написания статьи – рассмотрение особенностей воплощения образа музыкантов в живописи.

Материал и методы. Материалом послужил анализ литературных источников по проблеме исследования. Используются методы анализа научной и научно-методической литературы; наблюдения, обобщения.

Результаты и их обсуждение. В художественном и музыкальном искусстве есть общие категории, например, ритм, композиция, жанр, пропорции. Согласно мнению Д. В. Бриткевич, о музыкальном и изобразительном искусствах «каждое является изобразительным и выразительным в равной степени» [2, с. 53]. Возможно, именно поэтому они часто пересекаются или действуют сообща. И картины, и музыкальные произведения воздействуют на эмоции и чувства человека, передают внутреннее состояние и идею создателя. В обоих случаях мы можем проследить определенное настроение, историю, смысл и посыл созданного шедевра. Тесная связь музыки и живописи способствовала тому, что много художественных сюжетов дополнялось инструментами, а порою и играло в них главную роль. Музицирующие персонажи часто держали в руках символический инструмент, который подразумевал некий контекст. Поэтому такие полотна наполнены не только красотой, но и глубокими идеями, которые закладывал художник. Художники часто использовали динамичность и ритмичность изображения, придавали персонажам плавность движений, чтобы подчеркнуть музыкальную составляющую картин. Также можно отметить использование более яркой и насыщенной палитры или же передачу настроения с помощью соответствующих оттенков. Творцы воплощали восхитительные произведения, глядя на которые, зритель может буквально услышать звучание музыки.

Взаимосвязь музыки и живописи – это диалог двух великих искусств, где кисть и холст стремятся запечатлеть неуловимую сущность мелодии, ритма и эмоций, воплощенных в образах музыкантов. На протяжении веков живописцы находили вдохновение в мире звуков, создавая произведения, которые не только демонстрируют виртуозность исполнителей, но и раскрывают их внутренний мир, их связь с искусством и зрителем.

Ранние примеры изображения музыкантов в живописи можно найти в античности и Средневековье. Фрески, мозаики и миниатюры того времени часто изображали певцов, играющих на лирах, флейтах и других инструментах, в контексте религиозных обрядов, мифологических сцен или придворных развлечений. Эти работы, как правило, носили декоративный характер, подчеркивая важность музыки в культурной жизни общества, а образы музыкантов служили символами гармонии, красоты и божественного вдохновения. Эпоха Ренессанса принесла с собой новый взгляд на искусство и на человека. Музыканты стали рассматриваться не просто как исполнители, а как творческие личности, способные выражать глубокие чувства и идеи через свою игру. Художники, такие как Леонардо да Винчи, Рафаэль и Тициан, изображали музыкантов с большей реалистичностью и психологической глубиной, акцентируя внимание на их индивидуальности, эмоциях и взаимоотношениях с другими персонажами. Например, на картинах, изображающих музицирование, можно увидеть сложные композиции с участием разных инструментов, а лица музыкантов выражают сосредоточенность, страсть и наслаждение. В эпоху барокко музыка и живопись достигли новых высот в своей экспрессивности и драматизме. Художники, такие как Караваджо, Рембрандт и Рубенс, использовали яркие цвета, динамичные композиции и контрастные светотени, чтобы передать мощь и величие музыкальных произведений. Музыканты на их картинах предстают как герои, погруженные в мир звуков и эмоций, их лица искажены страстью, а движения полны энергии. Особенно популярными становятся изображения оркестров, оперных сцен и религиозных концертов, где музыка становится средством выражения высших духовных истин. XVIII и XIX века принесли с собой новые направления в живописи, которые отразились и на изображении музыкантов. В эпоху рококо художники, такие как Франсуа Буше и Жан-Оноре Фрагонар, создавали изящные и чувственные сцены музицирования в аристократических салонах, где музыка служила фоном для флирта,

развлечений и светских бесед. В эпоху романтизма художники, такие как Эжен Делакруа, Каспар Давид Фридрих и Уильям Тернер, стремились передать эмоциональную глубину и драматизм музыкальных произведений через свои картины. Музыканты на их полотнах предстают как одинокие гении, страдающие от непонимания и стремящиеся к идеалу, их игра наполнена тоской, страстью и надеждой.

В XX и XXI веках изображение музыкантов в живописи становится еще более разнообразным и экспериментальным. Художники, такие как Пабло Пикассо, Василий Кандинский и Марк Шагал, использовали разные стили и техники, чтобы выразить свои впечатления от музыки. Кубисты, например, разлагали фигуры музыкантов на геометрические формы, футуристы передавали динамику и ритм движения, а сюрреалисты создавали фантастические образы, в которых музыка переплетается с подсознанием и мечтами. Современные художники продолжают исследовать взаимосвязь музыки и живописи, используя новые медиа и технологии, чтобы создавать интерактивные инсталляции, видео-арт и цифровые картины, которые позволяют зрителю погрузиться в мир звука и изображения.

Заключение. Отражение образа музыкантов в живописи – это не просто визуальное представление музыкального мира, но и способ понять и почувствовать музыку глубже. Картины, изображающие музыкантов, позволяют нам увидеть их личность, их страсть к искусству и их связь с окружающим миром. Они напоминают нам о том, что музыка и живопись – это два великих искусства, которые способны дополнять друг друга и обогащать наш мир.

Список литературы

1. Ванечкина, И.А. «Цветной слух» в творчестве Н.А.Римского-Корсакова / И. А. Ванечкина, Б. М. Галеев – URL: http://synesthesia.prometheus.kai.ru/zwet-sl_r.htm. (дата обращения 10.03.2025.).
2. Бриткевич, Д. В. Музыка и живопись: уровни взаимосвязанности / Д. В. Бриткевич. Искусство и культура. – 2015. – № 1. – С. 49-54. – URL : <https://rep.vsu.by/handle/123456789/6271> (дата обращения 11.01.2025.).