

или неправильным выбором разбавителя. Приобретение необходимых навыков происходит постепенно, при условии регулярной и осознанной практики.

Заключение. Таким образом, в художественном образовании приоритетным остается традиционный подход обучения масляной живописи. На художественно-графическом факультете большое внимание уделяется соблюдению последовательности этапов выполнения учебного задания. Подмалевок как необходимая составляющая не только подготовительной части, но и творческого процесса в целом, существенно облегчает работу, а также служит базой для успешного овладения технологией и техникой письма маслом.

1. Масляная живопись. Технология и техника : учебно-методическое пособие / сост. А. А. Чмиль. – Витебск : Издательство УО «ВГУ им. П. М. Машерова», 2007. – 42 с.

2. Киплик, Д. И. Техника живописи : / Д. И. Киплик. – Москва ; СВАРОГ и К, 2002. – 357 с., ил.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРАЗА УЧИТЕЛЯ В КОМПОЗИТОРСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ

Лю На,

*аспирант ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь
Научный руководитель – Жукова О.М., канд. искусствоведения, доцент*

Ключевые слова. Художественная интерпретация, образ учителя, композиторское творчество, музыкальные произведения, музыкальный портрет.

Keywords. Artistic interpretation, teacher's image, composer's creativity, musical works, musical portrait.

Образ учителя занимает особое место в художественной культуре, где он раскрывается в контексте передачи знаний и нравственной миссии. В музыкальном искусстве фигура педагога может быть представлена как в прямом, так и в метафорическом ключе: от реалистических портретов до символических аллюзий. Анализ образа учителя в таком ключе позволяет выявить ценностные ориентиры эпохи, авторское отношение к профессии и особенности музыкального языка, используемого для их выражения. Цель написания статьи ориентирована на рассмотрение образа учителя как художественного и символического феномена в музыкальных произведениях различных жанров и эпох.

Материал и методы. Материалом для написания статьи стали произведения композиторов, в которых представлены музыкальные характеристики образа учителя. В процессе исследования использовались общенаучные методы (анализ научной литературы, обобщение), музыковедческий анализ.

Результаты и их обсуждение. В научной искусствоведческой литературе вопросы воплощения образа учителя в композиторской практике не получили всестороннего отражения. Исследования в этой области науки направлены на отражение образа в литературе и изобразительном искусстве. В основном ученые обращаются к педагогическому ракурсу рассмотрения проблемы, в рамках которого осмысливается деятельность отдельных личностей известных учителей и влиянию их практики на воспитание последующих поколений [1]. Образ учителя в музыкальном искусстве раскрывается как художественное явление, часто связан с идеалами мудрости, заботы, духовного наставничества. Эти качества находят отражение в музыкальной драматургии через лирические темы, медитативные эпизоды, гармоническую устойчивость. Формирование образа учителя в музыке зависит от исторической эпохи и социокультурной среды. В советской музыкальной культуре, например, образ учителя часто ассоциировался с идеей служения народу, воспитания нового человека, что отражалось в массовых песнях и хоровых произведениях. В современной культуре, особенно в академической и экспериментальной музыке, образ учителя может быть интерпретирован как медиатор знания, инспиратор творчества, фигура памяти.

В музыкальном искусстве образ учителя часто воплощается через посвящения, музыкальные портреты, вокально-драматические сцены и программные пьесы. С целью передачи отношения к учителю композиторы используют специфические выразительные

средства, такие как лейт-тембры, мелодические интонационные формулы, ритмические структуры. Так передаются чувства уважения, благодарности и духовной связи с наставником. Например, в инструментальных произведениях Д. Д. Шостаковича и С. С. Прокофьева можно проследить обращения к образу учителя через музыкальные цитаты и стилистические аллюзии. В западной традиции, И. С. Бах в «Музыкальном приношении» демонстрирует образ учителя как носителя божественной мудрости. В оперном и вокально-симфоническом жанре образ учителя часто наделяется чертами трагического героя или духовного наставника. Примером может служить партия Сарафанова в опере «Учитель танцев» Б. Александрова, где педагог предстает как носитель традиции и морали. В западной традиции аналогичную функцию выполняет Серафим в кантате Бенджамина Бриттена "Saint Nicolas", где учитель представлен как святой и просветитель. Особую роль в воплощении образа учителя в музыкальном искусстве занимают посвящения и портреты [2]. Многие композиторы создавали произведения, посвященные своим наставникам. Так, Д. Д. Шостакович посвятил свой «Прелюдии и фуги» памяти педагога Л. Николаева, а Ф. Лист написал цикл «*Harmonies poétiques et religieuses*» в духе духовного ученичества. Такие произведения наполнены символическим диалогом между учеником и учителем.

Встает вопрос об использовании музыкальных средств в выражении образа педагога и в первую очередь обратим внимание на темброво-интонационные характеристики. Образ учителя часто выражается через устойчивые интонационные формулы: спокойные, уравновешенные мелодии, строгие ритмические структуры, использование баритонального регистра (в вокале) или струнных инструментов с мягким тембром (в инструментальной музыке). Например, в пьесе «Учитель» из цикла «Детский альбом» С. М. Слонимского музыкальный язык построен на диалоге и интонациях наставления. В некоторых произведениях образ учителя раскрывается через символику света, пути, восхождения. В кантате К. Орфа "Catulli Carmina" фигура старшего наставника противопоставляется юношеской страсти, а в симфонии №3 Г. Гоуэра педагогическая тема реализуется через развитие музыкального материала от простого к сложному, как метафора обучения. Фигура учителя как проводника музыкальных знаний нашла свое отражение в детской и педагогической музыке. Широко известны произведения И. С. Баха, Р. Шумана, П. И. Чайковского и многих других композиторов, которые были созданы для изучения на раннем этапе обучения музыке. В современном репертуаре для детских музыкальных школ образ учителя часто представлен в виде персонажа, сопровождающего ребенка в музыкальном путешествии. В пьесах И. Якушенко, А. Цфасмана, Т. Щерблыкиной мы можем увидеть миниатюры с названиями «Урок», «Наставление», «Педагогическая беседа», где музыкальный язык имитирует диалог, вопрос-ответ, мягкое наставление.

Исполнительская интерпретация также играет важную роль: тембровая окраска, динамика, артикуляция и жест позволяют солисту или ансамблю передать эмоциональную глубину образа [3]. Тембровая окраска, динамика, артикуляция и жест становятся выразительными средствами, через которые солист или ансамбль передает эмоциональную глубину, этическое содержание и духовную значимость образа. Тембр, как индивидуальная окраска звучания, способен подчеркнуть внутреннюю теплоту, строгость или благородство, ассоциируемые с педагогической фигурой. Использование мягких регистров струнных или теплого звучания деревянных духовых инструментов может символизировать заботу и наставничество, тогда как резкие акценты и контрастные динамические переходы – строгость и требовательность. Примером может служить произведение А. Шнитке «Концерт памяти учителя», которое создано в память о композиторе И. Стравинском и представляет собой сложную полистилистическую структуру. Исполнительское мастерство в этом произведении должно ориентироваться на передачу и скорби в связи со смертью И. Стравинского, и воплощение интеллектуального восхищения личностными и педагогическими качествами его как учителя. В контексте данного произведения важны контрасты тембра и драматургическая логика.

Динамика в исполнении музыкального произведения позволяет выстраивать драматургию образа учителя. В отношении этого аспекта целесообразным является изменение динамики от едва слышного пианиссимо, передающего интимность и размышление, до мощного фортиссимо, выражающего силу убеждений и эмоциональную насы-

ценность. Артикуляция как способ звукоизвлечения может варьироваться от легато, создающего ощущение плавности и непрерывности мысли, до стаккато, подчеркивающего решительность и ясность. В камерном произведении Д. Д. Шостаковича «Посвящение профессору И. И. Дубовскому» используется сдержанная динамика и лирическая мелодика для передачи уважения и благодарности своему учителю. Исполнительская трактовка этого произведения требует тонкой работы с фразировкой и интонацией, подчеркивающей личностную связь.

При рассмотрении вокально-драматических и сценических форм музыкальных произведений, отражающих учительскую тематику, особенную роль играет жест и визуальное дополнение к звуковому образу. Пластика тела, мимика, поза – все это усиливает восприятие музыкального материала и позволяет зрителю глубже прочувствовать эмоциональное состояние персонажа, будь то наставник, вдохновитель или духовный проводник. Остановимся на цикле этюдов ор. 10 Фредерика Шопена, посвященных его учителю Йозефу Эльснеру. Хотя эти произведения не имеют программного характера, их посвящение учителю придает им особую глубину. В интерпретации образа исполнитель выводит на первый план ясность фактуры и выразительность музыкального жеста, что акцентирует внимание на педагогической направленности.

Заключение. Образ учителя в музыкальном искусстве предстает как художественное и символическое явление, отражающее индивидуальные черты наставника, культурные, исторические и этические ориентиры эпохи. Его репрезентация в композиторской и исполнительской практике демонстрирует устойчивую связь между музыкальным языком и духовными ценностями, где образ педагога становится носителем мудрости, вдохновения и нравственного авторитета.

Анализ произведений различных жанров показывает, что образ учителя может быть выражен как через прямую тематизацию, так и через метафорические аллюзии, посвящения и музыкальные портреты. Композиторы используют такие выразительные средства как тембр, интонацию, ритм, динамику для передачи уважения, благодарности и духовной связи с наставником. Исполнители, в свою очередь, раскрывают эмоциональную глубину образа через интерпретационные решения, включая фразировку, артикуляцию и сценическую пластику.

1. Лашкул, М.А. Исполнительская компетентность педагога-музыканта / М. А. Лашкул // Вестник ТГУ, 2008. – № 10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolnitelskaya-kompetentnost-pedagoga-muzykanta> (дата обращения: 08.11.2025).

2. Кулагина, Е. А. Музыкальный портрет как жанр: особенности интерпретации / Е. А. Кулагина. – URL: <https://biblio.imli.ru/images.pdf>. (дата обращения: 08.11.2025).

3. Копылова, Н. В. Образ учителя в музыкальной культуре: от архетипа к интерпретации / Н. В. Копылова // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontsept-arhetipa-kak-kulturologicheskoe-ponyatie> (дата обращения: 08.11.2025).

ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСКУССТВ В КОНТЕКСТЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА

Мао Синчунь,

*аспирант Белорусского государственного университета
культуры и искусств, г. Минск, Республика Беларусь*

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

Ключевые слова. Взаимодействие искусств, художественная культура, городское пространство, междисциплинарность, национальная идентичность.

Keywords. Interaction of arts, artistic culture, urban space, interdisciplinary, national identity.

Проблема взаимодействия искусств в городской среде приобретает все большую актуальность в условиях стремительного развития культурных и урбанистических процессов. Современный город выступает не только как социальное и архитектурное пространство, но и как динамичная художественная система, в которой различные виды