

СИМВОЛИЗМ.

Представители символизма
в музыке.

СИМВОЛИ́ЗМ (ФР. SYMBOLISME) — ОДНО ИЗ КРУПНЕЙШИХ НАПРАВЛЕНИЙ В ИСКУССТВЕ (В ЛИТЕРАТУРЕ, МУЗЫКЕ И ЖИВОПИСИ), ВОЗНИКШЕЕ ВО ФРАНЦИИ В 1870—1880-Х ГОДАХ И ДОСТИГШЕЕ НАИБОЛЬШЕГО РАЗВИТИЯ НА РУБЕЖЕ XIX И XX ВЕКОВ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВО ФРАНЦИИ, БЕЛЬГИИ И РОССИИ.

**«ВООБРАЖЕНИЕ, СОЗДАЮЩЕЕ
АНАЛОГИИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ И
ПЕРЕДАЮЩЕЕ ИХ ОБРАЗОМ, ВОТ
ФОРМУЛА СИМВОЛИЗМА» — ГОВОРИТ
РЕНЭ ГИЛЬ.**

□ Символисты радикально изменили не только различные виды искусства, но и само отношение к нему. Их экспериментаторский характер, стремление к новаторству и обширный диапазон влияний стали образцом для большинства современных направлений искусства. Символисты использовали символику, недосказанность, намёки, таинственность и загадочность.

Стремление Символистов к идеальному и мистическому, сложность и часто музыкальность их настроений и образов, а также принцип синестезии - слияния ощущения звука, цвета, запаха замечательно передавались музыкантами.

Неясные, сумрачные или необычные возвышенные, даже религиозно-мистические настроения воплощались в статических, замедленных, расплывчато-туманных или экстатически-взволнованных звучаниях. Для данного музыкального направления характерны многочисленные романсы на стихи П. Верлена, А. Рембо, Ст. Малларме, К. Бальмонта, А. Белого, Дм. Мережковского. Среди шедевров музыки этого времени обращают на себя внимание музыкальные драмы: оперы на сюжет пьесы М. Метерлинка «Пелиас и Мелизандо» (1902), 11 рассказа Э. А. По "Падение дома Ашероу" (1917) К. Дебюсси и «Ариана и Синяя Борода» (1907) П. Дюка (по пьесе М. Метерлинка).

Оперы на сюжет пьесы М. Метерлинка «Пелиас и Мелизандо» (1902), 11 рассказа Э. А. По "Падение дома Ашероу" (1917) К. Дебюсси и «Ариана и Синяя Борода» (1907) П. Дюка (по пьесе М. Метерлинка). Влияние символизма явственно в поздних сочинениях С. Рахманинова, к примеру, в знаменитой симфонической картине "Остров мертвых" (1909), сочиненной под впечатлением от картины известного швейцарского художника-символиста А. Беклина, символистские настроения слышны и в некоторых симфонических сочинениях Я. Сибелиуса.

Самую простую и понятную символическую нагрузку несут музыкальные инструменты. Звучание того или иного инструмента получило такую же прочную ассоциацию с окружающим миром, как всем привычные символические характеристики животных: лиса - хитрая, баран - упрямый, заяц - трусливый и т.д. Так, звучание гобоя часто ассоциируется с деревенскими сценами, звуки флейты и скрипки в верхнем регистре - с пением птиц, трубы - с военными событиями, валторны - с охотой, арфы - с переливами воды.

Другим распространённым символистским методом стала передача закодированного сообщения, введённого в музыкальное произведение посредством конкретного мотива. Например, четыре ноты Си бемоль-Ля-До-Си известны как «мотив Баха», в котором каждая из нот обозначает буквы фамилии композитора. Сам Бах использовал его в заключении четвёртой канонической вариации "Vom Himmel Hoch", BWV 769, а также в «Страданиях по Матвею». Этот мотив часто включался другими композиторами, как посвящение гениальному музыканту. Примеры: Р.Шуман, «Шесть фуг для органа или ф-но», (1845); Ф.Лист, «Фантазия и фуга для органа на тему В-А-С-Н», (1855); Н. Римский-Корсаков, «Вариации для ф-но на тему В-А-С-Н», (1878); М.Регер, «Фантфзия и фуга для органа на тему В-А-С-Н», (1900).

Ещё одной известной музыкальной монограммой являются инициалы Дмитрия Шостаковича, в немецкой транскрипции DSCN: Ре-Ми бемоль-До-Си, впервые использованной композитором в 10-й Симфонии. Другой знаменитый русский композитор, Александр Скрябин, в своей симфонической поэме «Прометей» обращается к символу, рождённому в результате объединения музыки и света.

Поначалу суть «световой музыки» мыслилась им элементарно, как своего рода цветовая «визуализация» тональностей и аккордов, но позже он пришёл к идее более сложных, контрапунктических взаимоотношений между музыкой и светом и появились образы и фигуры символического содержания, такие как «молния», «облака», «волны».

«НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ ТРУДНОГО
ДЛЯ ПОНИМАНИЯ, ЧЕМ
СИМВОЛИЧЕСКОЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЕ». — ГОВОРIT
АЛЬБЕР КАМЮ.

Если говорить о символизме в музыке XIX века, то нельзя не вспомнить о появлении «лейтмотива» - музыкального фрагмента, характеризующего тот или иной персонаж в опере или конкретную предметную тему в симфоническом произведении. Лейтмотив широко использовался в композициях Вебера, Вагнера, Р. Штрауса. Не менее важным вкладом в эстетику символизма внесли французские композиторы Дебюсси и Равель.