

**Союз видимого и
слышимого.
Архитектура и
музыка.**

Сложно ли понимать искусство? На этот вопрос каждый ответит по-своему. Нам сегодня предстоит путешествие: экскурсия в историю искусства. Надеюсь, что она будет познавательна и полезна. А начнём мы издалека.

Марк Витрувий Поллион
Древний Рим (I в до н.э.)

Марк Витрувий Поллион, живший в Древнем Риме ещё в I веке до нашей эры, написал об этой области искусства 10 книг. Уже в первой он обозначил жёсткие требования, предъявляемые к образованию людей, решивших связать себя с этим видом деятельности. Как вы думаете, о какой профессии идёт речь?

Марк Витрувий Поллион

Древний Рим (I в до н.э.)

Он должен быть человеком
грамотным,

умелым рисовальщиком,

изучить геометрию,

всесторонне знать историю,

внимательно слушать философов,

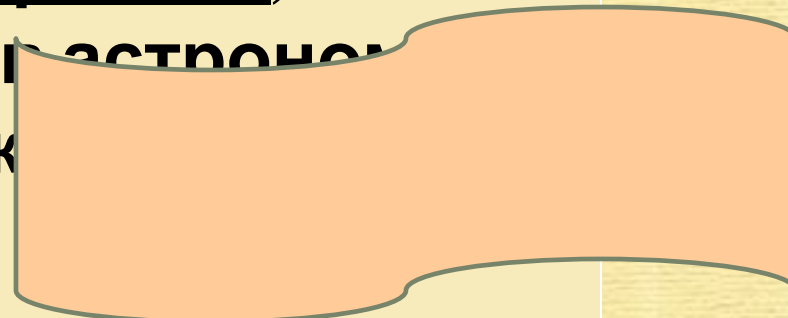
быть знакомым с музыкой,

иметь понятие о медицине,

знать решения юристов,

обладать сведениями о звездах

и в небесных зак

Марк Витрувий Поллион

Древний Рим (I в до н.э.)

Он должен быть человеком
грамотным,

умелым рисовальщиком,

изучить геометрию,

всесторонне знать историю,

внимательно слушать философов,

быть знакомым с музыкой,

иметь понятие о медицине,

знать решения юристов,

обладать сведениями о растениях

и в небесных законах

Десять книг об архитектуре

• **Образование архитектора**

Марк Витрувий Поллион

Древний Рим (I в до н.э.)

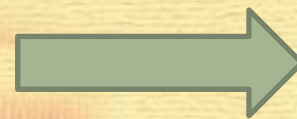
В своих книгах древнеримский строитель и инженер поясняет своим читателям: архитектор должен знать, как выбрать место для постройки дома и целого города, располагать сведениями о том, как выбрать лучшие материалы и понимать, где их добыть, знать, как обнаружить воду и провести водопровод, уметь смастерить солнечные и водяные часы. Но согласитесь, самая загадочная роль в этом списке отведена музыке, хотя она внесена в этот перечень профессиональных требований к архитекторам абсолютно справедливо.

Почему? Ответ на этот вопрос впереди.

Десять книг об архитектуре
• **Образование архитектора**

Фраза “Архитектура – это застывшая музыка” принадлежит немецкому философу Фридриху Шеллингу. Так что же общего у музыки и архитектуры? Проведём простой эксперимент. Музыкальный фрагмент, который вы сейчас услышите, посвящён известному архитектурному сооружению. Во время его звучания постарайтесь запомнить свои ощущения.

Опишите услышанное. Какое сооружение описывает эта музыка?

Дольмен, Ирландия

Глубока над Влтавой, Чехия

Перед вами несколько архитектурных сооружений. Есть ли в каком-то из них "отзвуки" только что услышанной музыки?

Пирамиды, Египет

Колизей, Италия

Отель «Парус», Эмираты

«Эйфелева башня», Франция

Верно. Вместе с музыкой мы получили не только настроение, но и информацию, которую смогли “прочитать” в архитектуре. Поскольку это произошло, давайте попробуем поискать между двумя этими не похожими друг на друга видами искусства родственные связи.

«ПИРАМИДЫ». Этническая музыка Египта

- За время своего существования человечество научилось многому, удивительным образом сблизив мастерство архитектора и композитора. На следующем слайде вы увидите небольшой “архитектурный” фотоальбом. Нажимайте слева на слайде на 12 элементов музыкальной речи, полоса внизу страницы будет отвечать за “перевод” музыкальных понятий на язык архитектуры, а в центре вы увидите фотографии, которые я подобрала для каждого элемента выразительности. Попробуйте посмотреть на них глазами музыканта и ответить на вопрос: почему я остановила свой выбор именно на этих изображениях?

МУЗЫКА И АРХИТЕКТУРА

Мелодия

Гармония

Фактура

Ритм

Лад

Тембр

Темп

Регистр

Динамика

Звуковедение

Орнаментика

Форма

Особая организация пространства

- **Поиск соответствий и предполагаемый вариант обсуждения:**
- *мелодия* (музыкальная мысль) – на фото плавные, “певучие” линии, соответствующие русской песенности;
- *гармония* (консонанс, диссонанс) – здесь “благозвучие”, красивое сочетание, всего “в меру”;
- *фактура* (мелодия и аккомпанемент, аккордовая, полифоническая) – слева есть главное и второстепенное (мелодия и аккомпанемент), а справа ощущение созвучия, аккорда;
- *ритм* (порядок) – все элементы (башни, купола, своды) расположены симметрично, есть чередование объёмного и малого;
- *лад* (мажор, минор, пентатоника) – настроение зависит от индивидуального восприятия здания или событий, связанных с ним;
- *тембр* (окраска звука) – здание на фото имеет свои национальные черты, можно представить народный музыкальный инструмент;
- *темп* (движение) – отражение происходящего;
- *регистр* (высокий, средний, низкий) – большие купола похожи на басы, башни – на средний регистр, маленькие купола – на высокий;
- *динамика* (громкость) – высокие здания здесь “громче”, напряжённее, чем обычные городские постройки;
- *звукосложение* (легато, стаккато, нон легато) – здесь очень много плавных линий и нон легато в отделке и ступенях, лестница похожа на восходящую мелодию;
- *орнаментика* (украшения) – “кружевное” здание, очень обильно, с выдумкой украшено;
- *форма* (построение) – здания похожи на геометрические фигуры, которые разделены на части “этажами”, материалом, рельефно.
- Итак, композитор и архитектор всегда найдут общую тему для беседы.

● Так же, как в музыке, у каждого архитектурного сооружения свой проект и своё предназначение: в одних удобно жить, в других принято совершать молитву, в третьих – предаваться зрелищам. Как вы думаете, что изначально отличает жилой дом от театра?

Ответ

● Так же, как в музыке, у каждого архитектурного сооружения свой проект и своё предназначение: в одних удобно жить, в других принято совершать молитву, в третьих – предаваться зрелищам. Как вы думаете, что изначально отличает жилой дом от театра?

Ответ

(Величина здания, наличие в театре сцены, разница в оформлении, дом – это личная территория, на которую можно запретить вход посторонним)

- Устраивая театры, древние устанавливали в нишах под скамьями медные сосуды, звучащие с определённой высотой звука, составляя из них музыкальные созвучия. Попадая в унисон со звучанием сосуда, голос актёра становился более ясным и приятным”.
- Думаю, это изобретение смело можно назвать первым в истории человечества рукотворным микрофоном. Оно говорит не только о музыкальной грамотности архитекторов, но и о владении древними людьми наукой о звуке, именуемой “акустика”. Так что ещё отличает театр от любых других зданий? **(Громкость извлекаемых в нём звуков, акустика)**
- Причём, звучание театров не бесконтрольно, как, например, в пещере, где мы услышали бы многократно повторяющееся эхо от каждого слова. По сути, здание любого театра – большой музыкальный инструмент.
-

Перед вами один из крупнейших античных театров в греческом городе Эпидавр, построенный в 4 веке до нашей эры. История этого сооружения неожиданна и удивительна: в те далёкие времена здесь... лечили людей. Театр, как считали древние греки, был просто необходим для выздоровления. Представления, в которых участвовали актёры, хор и танцовщики, прописывали пациентам Эпидавра, как лекарства, дополняя ими обычные методы врачевания. Древнегреческие архитекторы позаботились о том, чтобы каждый зритель получал лечение в равной степени: шёпот актёров, звон падающей монеты, каждый шорох на сцене – даже они не ускользали от слуха посетителей.

Античный театр в г. Эпидавр (Греция)

И грядущие века лишь утвердят
человечество в эффективности этих
методов.

Перед вами современные известнейшие музыкальные театры разных стран. Лучшие академические музыканты и оперные певцы мира мечтают выступить на их сценах. У каждого зала своё неповторимое звучание, а это целиком и полностью заслуга великих архитекторов. Для того, чтобы оценить их мастерство не обязательно ехать за границу.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА

Большой театр, Москва

Сиднейская опера (Австралия)

Ла Скала, Милан (Италия)

Гранд-Опера, Париж (Франция)

государственная опера (Австрия)

Одесский национ. академический театр

Совсем недавно после шестилетней реконструкции в Москве открылась главная академическая сцена страны - Большой театр. Эта новость моментально облетела весь мир, ведь целью реконструкции было возвращение первозданного уникального звучания зала, созданного в XIX в. архитектором А. К. Кавосом, который превратил его в огромную скрипку. Посмотрите, как причудливо выстроено внутреннее пространство! Это ради музыки!

Зал Большого театра после реконструкции (г. Москва)

Но среди всех архитектурных сооружений есть особенные: люди приходят в их стены не ради зрелищ или возвеличивания, а для того, чтобы остаться наедине со своей душой. И совсем не важно, что остаётся по ту сторону: повозки, запряжённые лошадьми, или метро; не имеет никакого значения, что высится по соседству – средневековые замки или небоскрёбы, потому что время здесь исчисляется не минутами и часами, а веками и вечными ценностями.

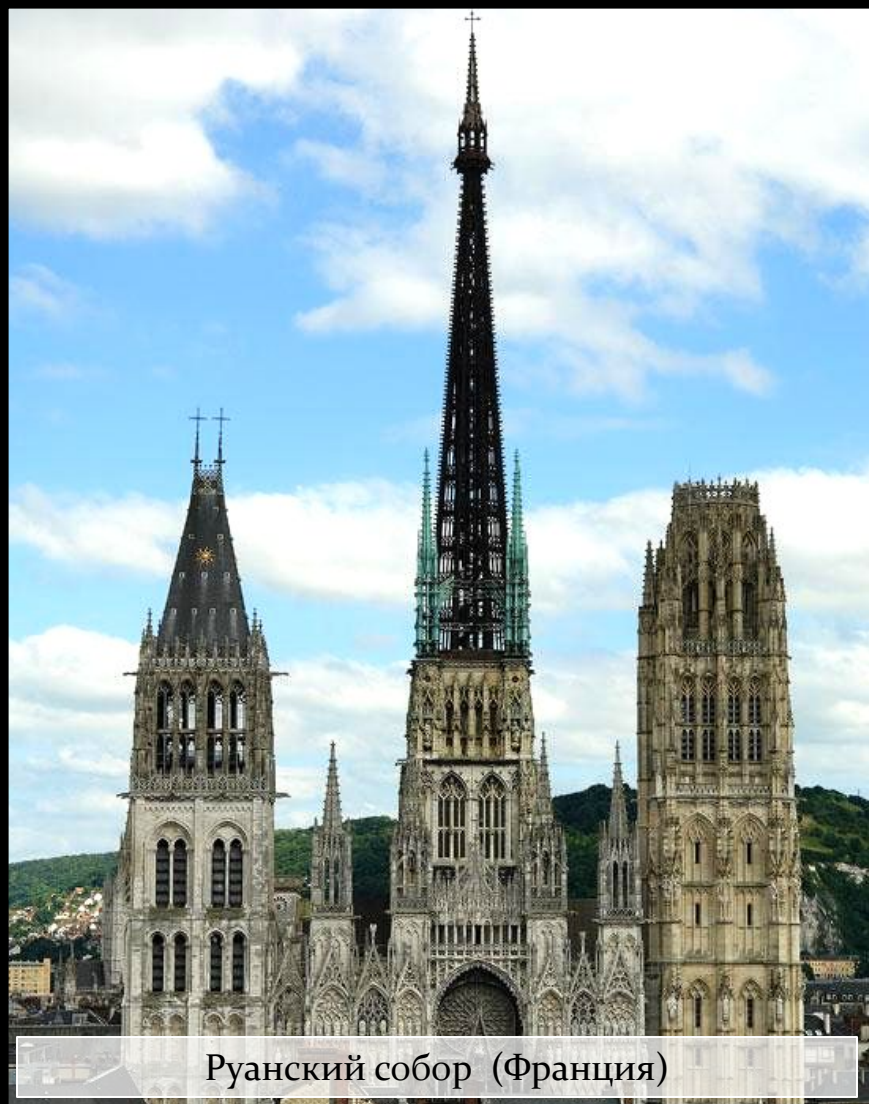

Существуют разные религии, но не смотря на различные религиозные традиции, они утверждают людей в главном: не убей, не укради, возлюби ближнего своего, как самого себя, и поступай с людьми так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой. Эти законы складывались тысячелетия. Приносящего зло не оправдывает ни одна религия. Храмы призваны научить людей жить в мире друг с другом и с самим собой. Всё здесь – особый язык символов.

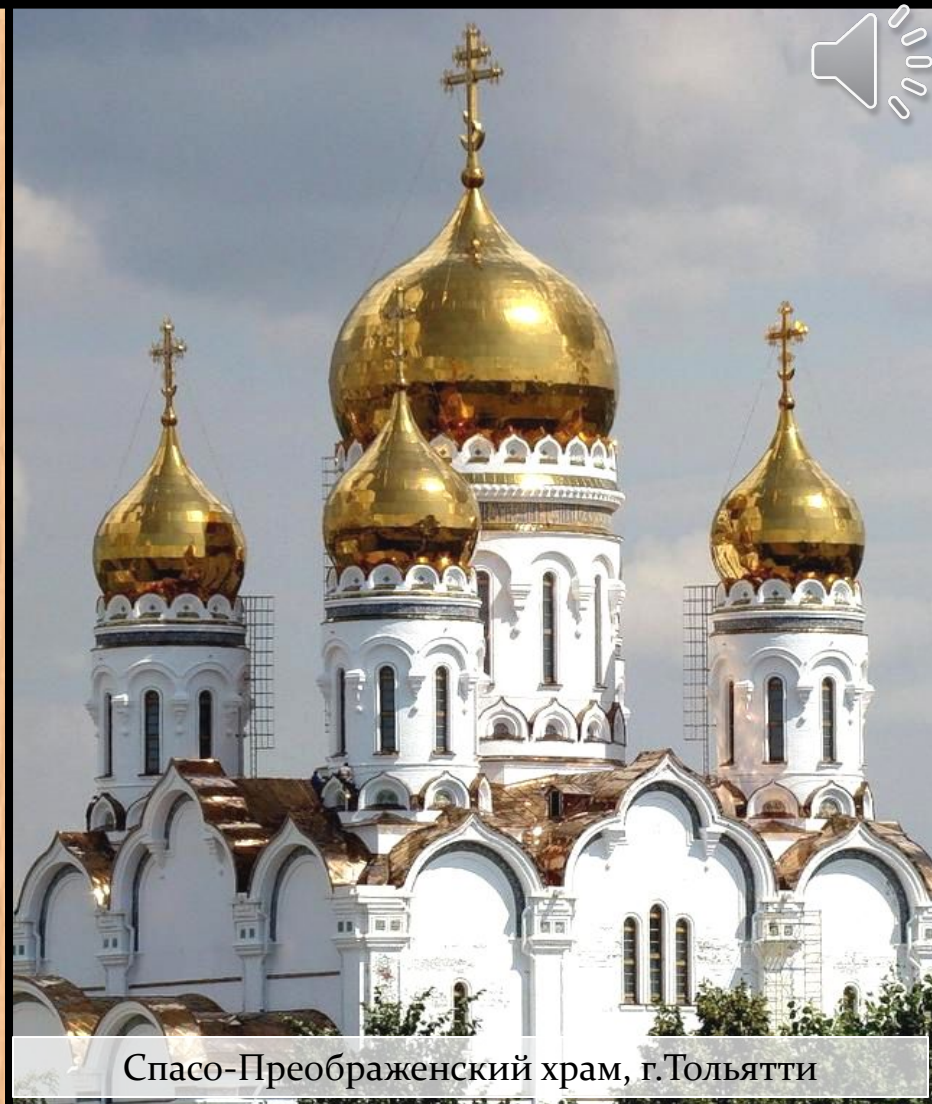

На следующем слайде слева - **западноевропейский готический собор**, устремлённый своими острыми шпилями в небо как символ стремления души ввысь. Люди, которые приходят в них с молитвой, - христиане-католики. Справа **христианский православный храм**. Присмотритесь: его купола имеют особую форму, напоминающую спокойное пламя церковных свечей. Они символ молитвенного горения христиан, их веры в единение с Богом, способное через человеческую душу принести в окружающий мир мудрость и благополучие. Если мы войдём в эти храмы, то сразу почувствуем, что здесь в едином целом объединились и прошлое, и настоящее, и будущее.

ХРАМЫ: МОЛИТВА В КАМНЕ

Руанский собор (Франция)

Спасо-Преображенский храм, г.Тольятти

Католические соборы существуют с времён Средневековья: очень высокие, строгие, с вытянутыми стрельчатыми окнами и порталами. Григорианский хорал, который мы послушали, сопровождал католическую службу на протяжении нескольких веков. **A capella – так называется пение без инструментального сопровождения.**

КАТОЛИЧЕСКИЕ СОБОРЫ

Готический собор в г.Гамбург (Германия)

В начале IX века в служение католической церкви вводится самый большой в мире музыкальный инструмент – **орган**. Теперь здесь стало возможным услышать не только хор в его сопровождении, но и самостоятельное звучание “короля инструментов”.

Вслушайтесь в завораживающее звучание органа. Многоголосная органная музыка и сама во многом похожа на архитектуру: тяжеловесные “фундаменты” басов, целые башни из повторяющихся в разных регистрах мелодий-тем, возводящих звуковые города, а может и целые Вселенные. Этот духовой музыкальный инструмент состоит из нескольких тысяч труб, потому всегда звучит величественно и властно.

Одним из величайших “архитекторов” музыки признан **немецкий композитор И.С.Бах** – удивительный композитор, чьи творения пережили произведения, созданные и до его рождения, и веками позже. Музыка Баха, построенная по правилам полифонического развития из сплетения равноправных мелодий, - настоящий экзамен для слушателя.

Собор Нотр-Дам, Монреаль (Канада)

И.С.Бах. Органная прелюдия Соль-минор

О чём эта музыка? (...)

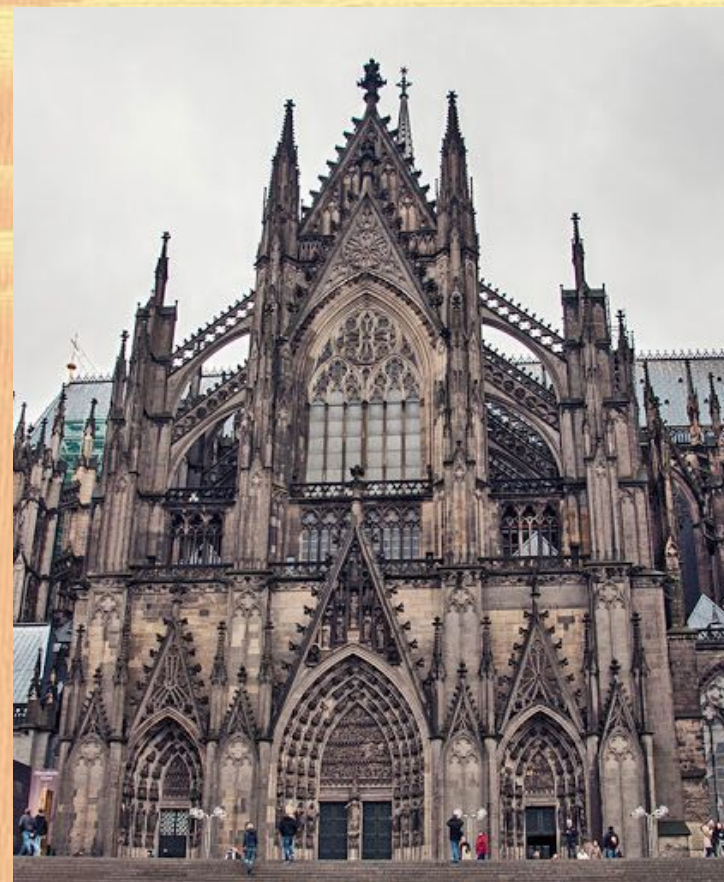
Но ведь вы чувствовали что-то. Опишите свои чувства (*сосредоточенность, покой, равновесие*).

Как вы думаете, главная мысль этой прелюдии высказана как повествование, вопрос или утверждение? (*сначала как повествование, а потом как утверждение*) А как вы это поняли? (*По настроению – в конце оно было торжественное, звучало несколько голосов, а вначале только один*).

Если провести анализ прослушанной органной музыки, можно прийти к выводу, что музыкальная мысль зародилась в верхнем регистре, потом спускалась по регистрам вниз, на фоне звучащих других голосов, создавая кружевные мелодические переплетения.

Фоновые мелодические голоса то умолкали, то вновь включались в мелодические хитросплетения. И чем больше голосов звучали, тем больше усиливалась динамика музыки.

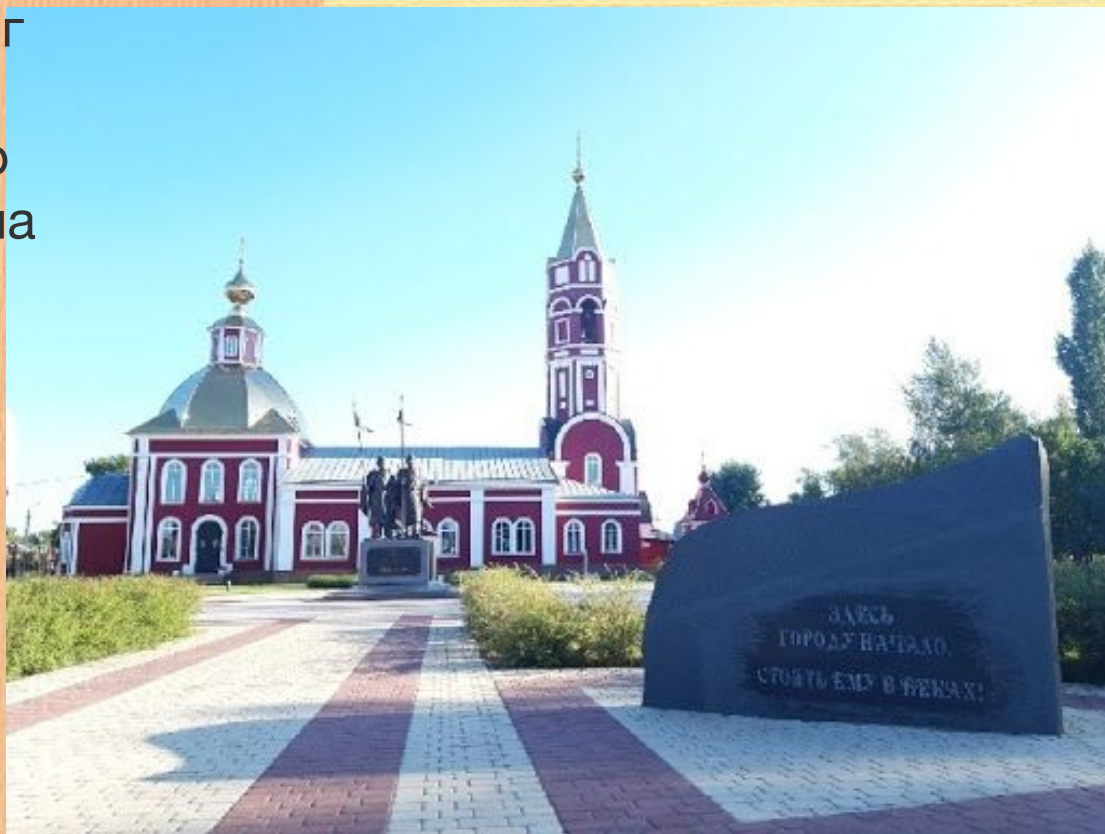
Соберите всё воедино: одnogолосный высокий “шпиль” темы, затем более плотное звучание двух голосов, трёх, затем басы, как основание, как фундамент. Вам это ничего не напоминает? (**Готический собор**)

Если бы Витрувий Поллион жил не в Древнем Риме, а в одном из княжеств Киевской Руси, то его трактат назывался бы не “Десять книг об архитектуре”, а “Десять книг о зодчестве”, потому что именно **зодчими** именовали на Руси строителей. Каждый русский город, каждое селение начинались с возведения церкви.

**“Здесь городу начало.
Стоять ему в веках”**

Знакомы ли вам эти слова? *(Да, они высечены на камне у главного храма – у храма святых Бориса и Глеба)*

До X века все храмы на Руси были деревянными, позднее их станут строить из камня, но в них, как и в их деревянных предшественниках, сохранится особый архитектурный “почерк” - многоглавие. Перед вами удивительный, сохранившийся чудом памятник деревянного зодчества, расположенный на острове **Киж** в **Карелии** – 22-х главая церковь Преображения Господня. Как вы думаете, если “архитектура – это застывшая музыка”, то кто бы мог быть исполнителем этой музыки? *(Хор)*

Обратите внимание на два отличающихся купола: это не просто хор, а хор... *(с солистами)* И куда бы мы ни бросили взгляд, - везде единение меньших куполов вокруг главных.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ

Церковь Преображения Господня
на острове Кижы (Карелия, XVIII в.)

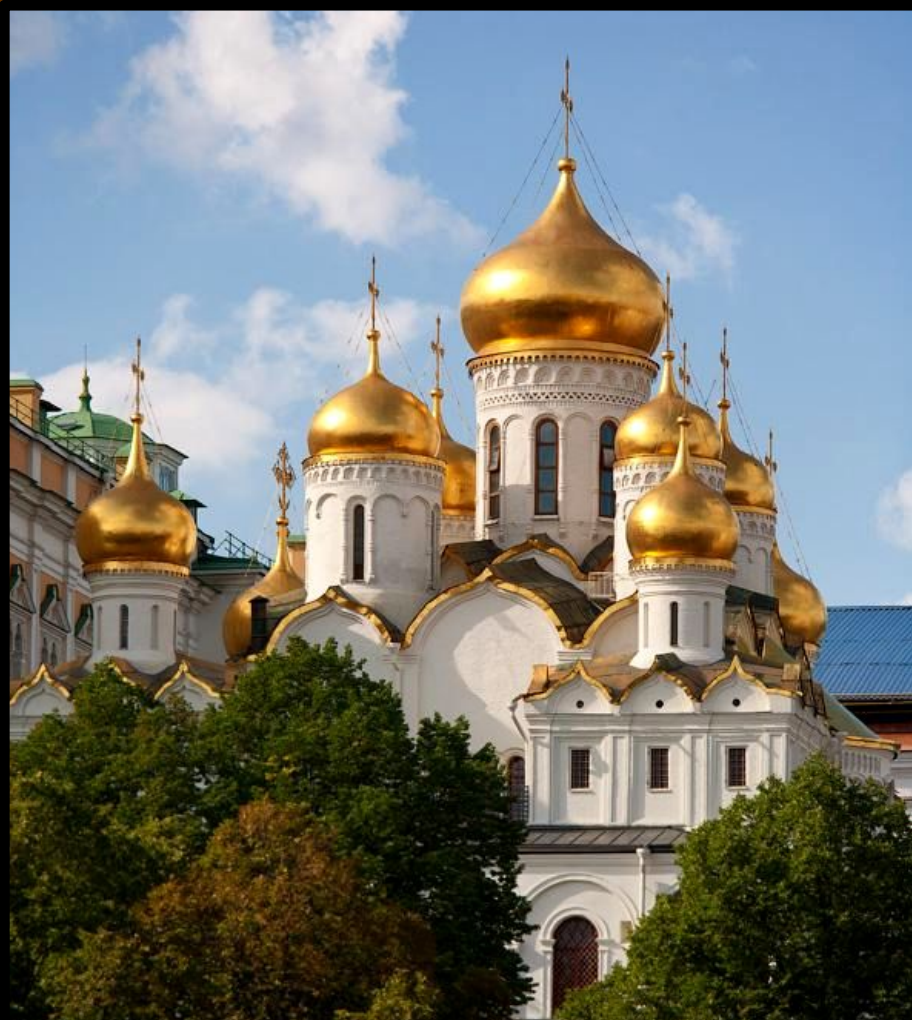

Софийский собор
и ансамбль Вологодского кремля (XVI - XVII вв)

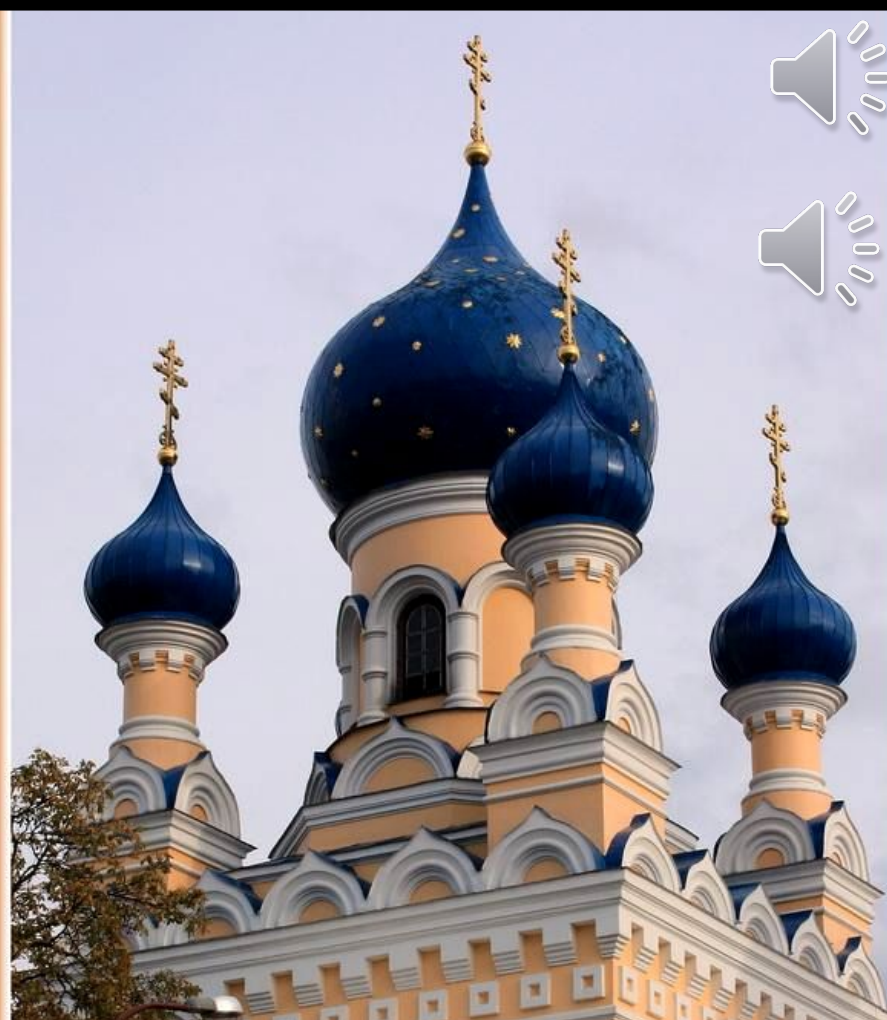

С конца X века над русскими православными храмами звонят колокола, созывая на церковную службу и возвещая о великих религиозных праздниках. Один из них - Благовещение. В день этого библейского события архангел Гавриил принёс Деве Марии весть о том, что вскоре у неё родится Сын Божий.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ

Благовещенский собор Московского Кремля

Свято-Николаевская церковь, г.Брест (Белоруссия)

... Хочется немного помолчать, правда?.. *(да)* Как вы думаете, почему? *(Очень красивая музыка, в ней много переживаний, она возвышенная)* Похожа ли музыка С.В.Рахманинова на музыку И.С. Баха? *(Нет, музыка Рахманинова более напевная, эмоциональная; живой голос, по сравнению с органом, более тёплый, в нём чувствуется “человеческое”)*

В православных храмах мы не услышим никаких музыкальных инструментов. Таинство, проходящее здесь уже более тысячи лет с момента возникновения христианства на Руси, ведётся в сопровождении хора а capella на церковно-славянском языке. Характерная черта русского православного пения – многоголосие, в которое включены сольные части, исполняемые священнослужителями.

ХРАМОВОЕ ИСКУССТВО. СИНТЕЗ ИСКУССТВ.

Благовещенский собор Казанского Кремля

Исаакиевский собор, г. Санкт - Петербург

Храм – особенное место. Он словно огромная открытая книга, но вместо букв в ней росписи и иконы, мозаика и предметы церковной утвари, повествующие о библейских событиях и житиях святых. Вместе с читаемым нараспев священным писанием, хоровым церковным пением и проповедями священников, такое обустройство во все времена делало его понимаемым и открытым даже для абсолютно неграмотных людей. Уже в наши дни этому сложному сплетению нескольких видов искусств в единое целое дадут название – “синтез искусств”. Храмовое искусство - одна из вершин такого союза.

Подводя итог нашему сегодняшнему исследованию, мне бы хотелось, чтобы вы рассмотрели музыку и архитектуру с позиции новых знаний и обратили внимание на процесс рождения музыкального произведения и архитектурного сооружения. Как проявляется “архитектурность” в музыке и “музыкальность” в архитектуре?

РАССМОТРИТЕ С ПОЗИЦИЙ МУЗЫКИ И АРХИТЕКТУРЫ

ОТ ПРОЕКТА К КОНЦЕРТУ, ОТ МЕЛОДИИ К ПОСТРОЕНИЮ

11. ¡Triste España sin ventura!

¡Tris - te Espa - ña sin ven - tu - ra, to - dos te de - ven llo -

1. Contra
Tris - te Espa - ña sin ven tu - ra

Tenor
Tris - te Espa - ña sin ven - tu - ra

2. Contra
Tris - te Espa - ña sin ven - tu - ra

В ЧЁМ ВЫРАЖАЕТСЯ «МУЗЫКАЛЬНОСТЬ»
АРХИТЕКТУРЫ И «АРХИТЕКТУРНОСТЬ» МУЗЫКИ?

Использованные интернет-ресурсы

Музыка: «Пирамиды» (Египетская этническая музыка)
Григорианский хорал «Отче наш» (лат. «Pater Noster»)
И.С.Бах. Органная прелюдия, Соль-минор
Красный звон звонницы Спаса-Евфимиевского монастыря (г.Суздаль),
С.Рахманинов «Богородица Дева, радуйся» (исп. певческая капелла Санкт-Петербурга, дирижёр
А.Чернушенко)

Изображения:

1 слайд: Мария Каминская. «Натюрморт с орхидеей» , [фортепиано](#)

2 слайд: CD "Мировая художественная культура" ЗАО "Новый диск", 2003 (фон)

3 слайд: [Пирамиды 1](#), [Пирамиды 2](#), [Дольмен](#) , [«Парус»](#), [Колизей](#), [Глубока](#) , [Эйфелева башня](#) ;

4 слайд: [Регистр](#) , [Мелодия](#) , [Гармония](#) , [Фактура](#) , [Лад1](#) , [Лад2](#) , [Форма1](#), [Форма2](#), [Форма 3](#) ,
[Звуковедение](#) , [Орнаментика](#), [Динамика](#) , [Тембр](#) , [Ритм](#) , [Темп1](#) , [Темп2](#) , [Регистр](#)

5 слайд: [Эпидавр](#)

6 слайд: [Зал Большой театр](#), [Мариинский театр](#) , [Сиднейский театр](#), [Большой театр](#), [Театр Ла Скала](#) ,
[Одесский театр](#), [Гранд-Опера](#), [Венская опера](#)

Использованные интернет-ресурсы

8 слайд: [Храм г.Тольятти](#), [Собор г.Руан](#)

9 слайд: [Собор г. Кутанс1](#), [Собор г. Кутанс2](#), [Гамбург1](#), [Гамбург2](#)

10 слайд: [Монреаль](#)

10 слайд: [Вологда](#), [Кижы](#)

11 – 12 слайды: [Москва](#), Фото Ирины Олешкевич, [Брест](#),

Фото В.Максимова: [1](#), [2](#), [3](#), [Фреска1](#), [Фреска2](#), [Роспись](#), [Иконы](#), [Икона2](#), [Икона3](#), [У иконы](#),
[С высоты](#), [Купол](#), [Купол2 \(луч\)](#), [Анимация](#)

13 слайд: [Храм_1](#), [Храм_2](#),

14 слайд: [Стройка](#)

15 слайд: [Нотр-Дам де Пари](#)