

ВОПЛОЩЕНИЕ ТЕМЫ ЛЮБВИ В ОБРАЗАХ ИСКУССТВА (на материале литературы, живописи, скульптуры и музыки)

Ткачева К.

*студентка 4 курса, научный руководитель – Шкор Л.А.,
кандидат искусствоведения,
доцент кафедры белорусской и мировой художественной культуры
УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
(Республика Беларусь, г. Минск)*

История мировой литературы знает множество примеров использования образов любви в литературных произведениях. Самым ярким, конечно же, из них является пьеса (повесть в стихах) английского драматурга У. Шекспира «Ромео и Джульетта». Образ страстной, жертвенной любви ради блага друг друга до сих пор не оставляет равнодушными миллионы сердец. Круг проблем и настроений, поднятых и запечатленных в пьесе, не теряет своей актуальности. Напротив, он постоянно обновляется и обогащается все новыми и новыми теориями, подходами и концепциями. Эту пьесу играли при жизни Шекспира, после его смерти, ее ставят в театрах и сегодня.

Век Просвещения и последовавшая за ним эпоха романтизма привнесли свою интерпретацию чувства любви. Труд А. М. Стендаля «О любви» являет собой беспристрастный взгляд зрелого человека на феномен любви, основанный на объективных наблюдениях и субъективном опыте, окрашенном множеством оттенков чувств. Главная заслуга Стендаля состоит в том, что он одним из первых попытался философски обосновать свое видение феномена любви с максимально объективной точки зрения, смело воплотив свои рассуждения и воззрения в литературно-критической форме своего времени.

Говоря о живописи, в качестве примера приведем картину Рене Франсуа Магритта «Влюбленные» [7]. Данная работа существует в двух, во многом похожих, вариантах. Она неоднозначна, спорна, в некотором смысле противоречива. Но сама сущность любви, запечатленная на полотне, поражает глубиной и трогательностью образа. На лица влюбленных наброшена белая мантия, однако сила их любви настолько велика, что они способны полностью отрешиться и любить не внешним взором, который может и обмануть, а любить сердцем, Душой. Это значит – суметь раствориться и обрести себя друг в друге, дополнить и слиться в единое целое.

Скульптурную композицию О. Родена «Вечная весна» по праву можно считать Манифестом, Гимном любви. Именно в этой скульптуре, как ни в одной другой, запечатлелась вся сила раскрепощенной, эротико-эстетической любви, граничащая со страстью и заключенная в оправу возвышенных чувств. Поражает динамика, пластика и экспрессивность форм! Образ влюбленных как будто вытекает из камня. Слитность, пространственная текучесть тел, их художественно сложная композиция, динамичный ракурс, эротизм, запечатленный буквально в каждом жесте, внутренний экстаз, переживаемый героями скульптуры, создает иллюзию реальных людей, а энергетика чувств передается уже при первом взгляде на скульптуру.

«С незапамятных времен считалось, что любовь и музыка неразделимы. И музыкальные инструменты на протяжении столетий прочно ассоциировались с любовью, причем определенные инструменты – с различными ее проявлениями» [2]. В эпоху Возрождения создавались музыкально-поэтические сочинения трубадуров, прославляющие любовь в Прекрасной даме. Интересно отметить, что песнях знатных дам – Беатрис де Диаз Провансальской и Элеоноры Аквитанской описывались душевные страдания женщин, к которым оказались жестоки их возлюбленные-трубадуры [3, с. 126]. В многочисленных сочинениях Карло Джезуальдо ди Веноза

(около 1560-1613) господствовал любовный мадригал, посвященный описанию пылких чувств. Эти мадригалы были весьма выразительны, характеризовались несколько причудливым характером, что поражало и одновременно привлекало современников ди Венозы.

Господствующая роль эмоционального начала в музыкальной эстетике романтизма обусловила новое образно-музыкальное содержание, выражаемое через настроения, переживания, чувства (особенно в ноктюрнах). Именно музыка понималась как язык чувств, который не нуждается в переводе на какой-либо из европейских языков. В музыкальном искусстве произошло «открытие» сложного внутреннего мира человека со всеми его противоречивыми устремлениями души. Содержание музыкальных сочинений в XIX в. отражало, в первую очередь любовную тематику, а тема смерти, связанная с неразделенной/отвергнутой любовью была особенно популярна.

Музыкальный романтизм стал эпохой расцвета любовной лирики (однако темы любовных переживаний принципиально отличались от ренессансных). Большинство сочинений романтиков посвящены именно любовной тематике: вокальные сочинения Р. Шумана «Любовь поэта», «Любовь и жизнь женщины», «Вечерняя серенада»; романсы и песни Э. Грига «Сердце поэта» и «Люблю тебя!»; появились немецкая lied, ноктюрны, песни без слов, листки из альбома, утешения и многие другие произведения.

Особенно важно отметить появление особого «синтеза эмоциональных противоположностей» – в одном произведении или цикле противопоставлялись «не сочетаемые» психологические переживания: тоски и радости, гнева и блаженства, любви и смерти. Иными словами, в произведениях объединялись полярно противоположные чувства. Так, в вокальном цикле Р. Шумана встречаются «противоречащие» друг другу слова и музыкальное сопровождение – это вокальная миниатюра «Я не сержусь», где бурлящие чувства передаются именно через аккомпанемент, прямо опровергая эмоции вокальной партии.

Являясь творчески-созидательной основой, любовь устремляет человека к новым идеям, свершениям, целям, раскрывая в нем лучшие качества посредством внутреннего становления личности и ее духовного роста.

Литература

1. Искусство свободы Рене Магритта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://allreport.ru/iskusstvo/iskusstvo-svobody-rene-magritta>. – Дата доступа: 10.06.2011.
2. Майкапар, А. Е. Страница искусства и музыка Александра Майкапара [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.maykapar.ru/articles /barocco.shtml>. – Дата доступа: 10.06.2011.
3. Майлз, Р. Жаночая гісторыя сусвету / Р. Майлз. – Мінск: БелФранс, 2006.