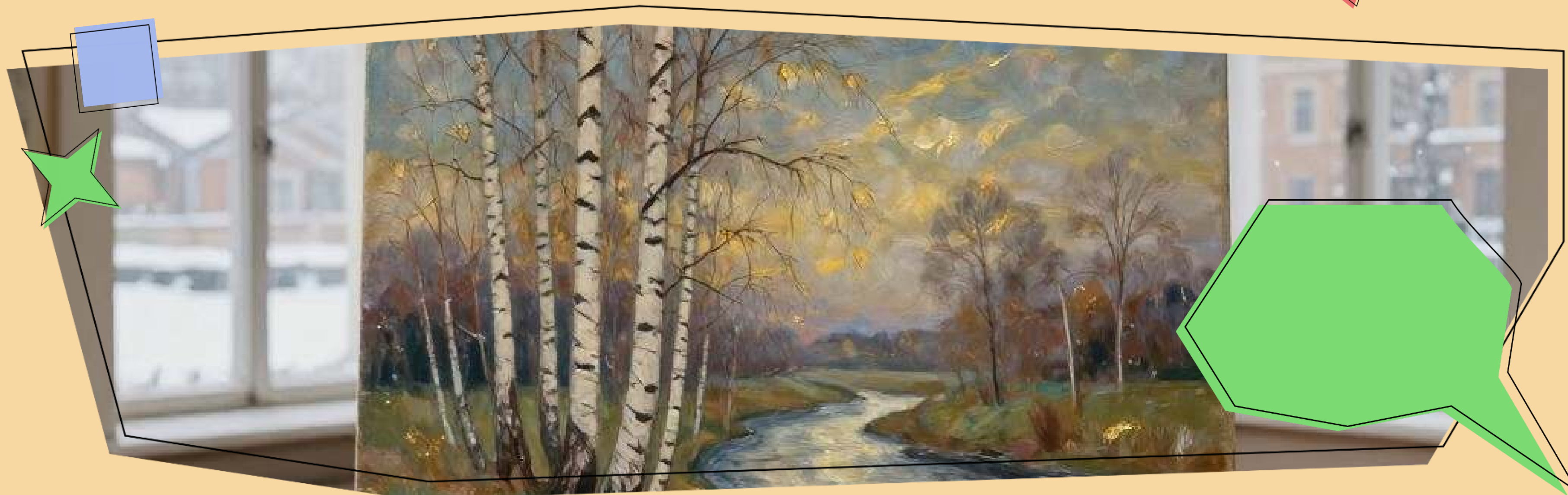
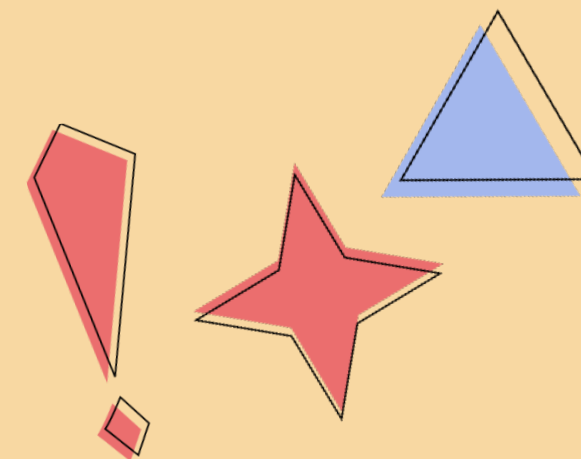

Звучащие картины: как живопись может напомнить музыку

Картины умеют звучать в нашем воображении.

Как картина начинает «звучать»

Некоторые полотна вызывают звуки в воображении: колокольный звон, шум ветра, плеск воды или весёлую музыку. Это рождают цвет, форма, линии и детали. Живопись и музыка по-разному, но очень похоже передают настроение.

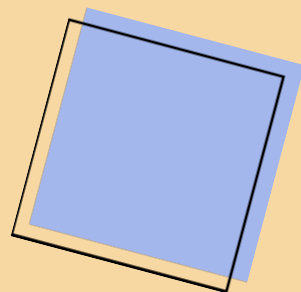
На что художник обращает внимание

Свет, цвет и движение

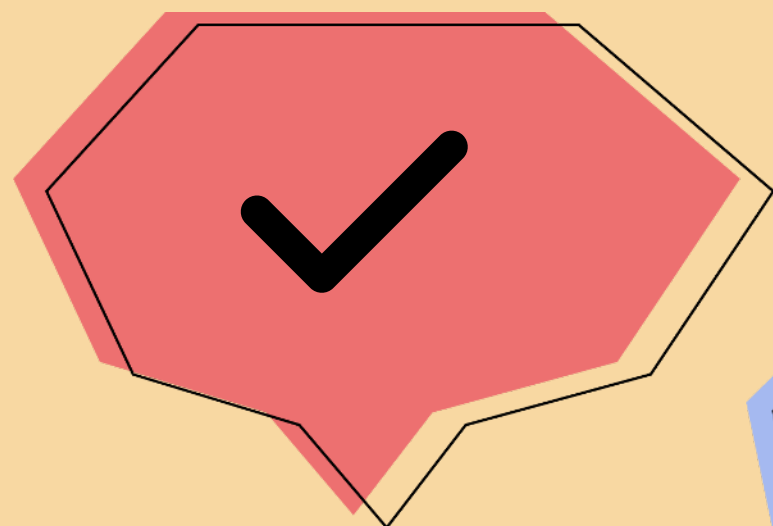
Художник внимательно наблюдает, как меняются свет и цвет, как движутся люди, облака или деревья. Яркие краски часто кажутся громче и бодрее, чем спокойные холодные оттенки.

Линии, мазки и пятна

Линии и мазки помогают показать шум, шорох или тишину. Повторяющиеся детали создают ощущение ритма, будто картина тихо отбивает свой счёт.

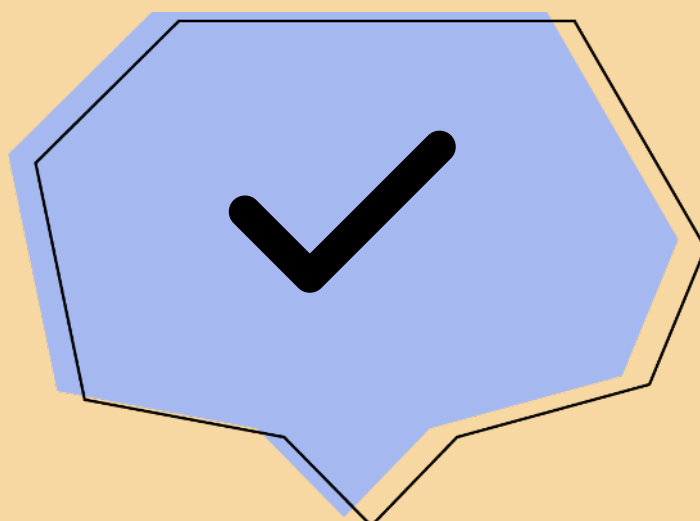
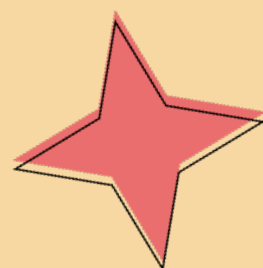

Звуки природы в картинах

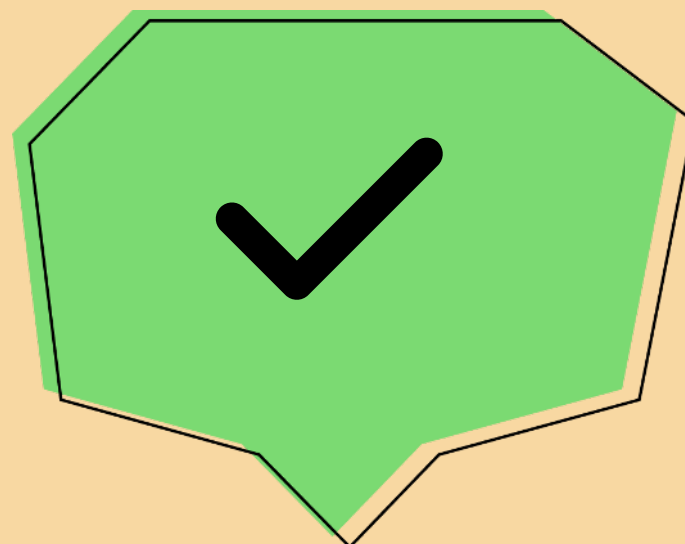
Дождь

Капли, тёмные тучи и наклонённые линии помогают представить, как дождь стучит по земле и крышам. Картина становится подвижной, будто за окном идёт настоящий ливень.

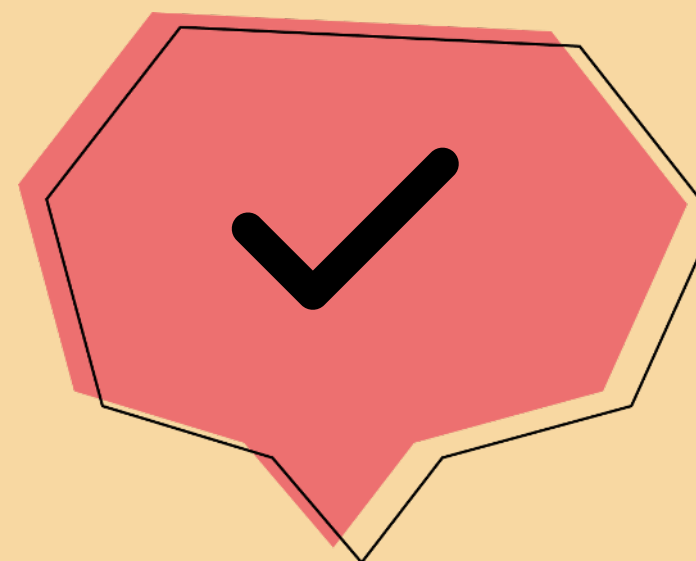
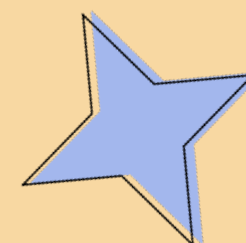
Ветер

Согнутые деревья, летящие облака и развевающиеся ткани передают порывы ветра. Взгляд словно чувствует его движение, а в воображении появляется лёгкий свист и шорох.

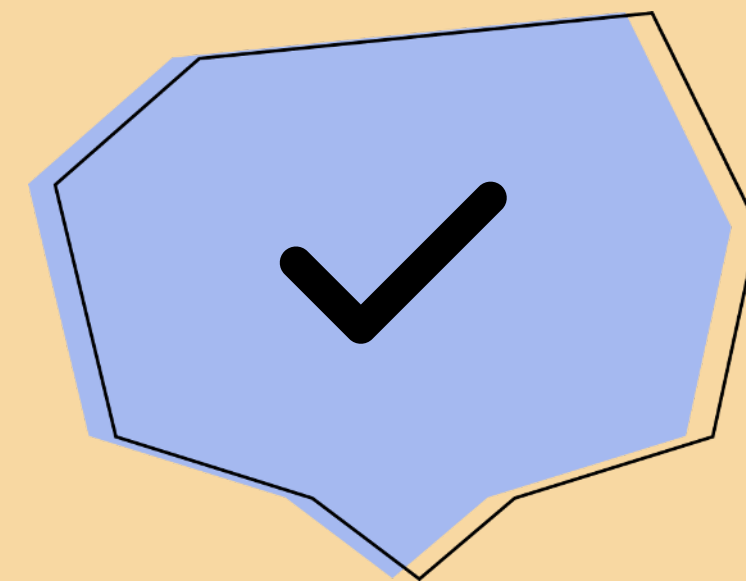
Море

Волны, блики и широкие мазки часто напоминают морской гул. Кажется, что вода перекатывается, шумит и не стоит на месте ни секунды.

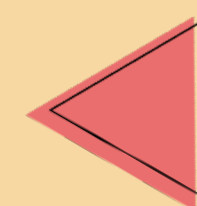
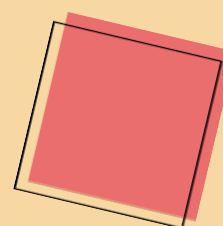
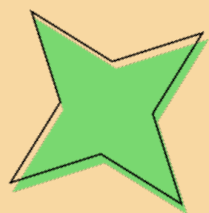
Птицы

Лёгкие штрихи, высокое небо и маленькие силуэты могут напомнить пение птиц. Такая картина звучит звонко, свежо и очень по-весеннему.

Лес

Листья, травы и тонкие ветки создают ощущение тихого шёпота. Лес в картине будто разговаривает очень осторожно, почти на ушко.

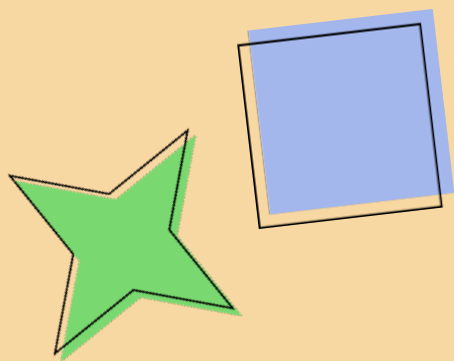

Цвета и их музыкальное настроение

- ❑ Тёплые цвета — красный, жёлтый, оранжевый — часто кажутся громкими, радостными и праздничными. Они напоминают звонкий удар или весёлый музыкальный акцент.
- ❑ Холодные оттенки — синий, голубой, фиолетовый — обычно воспринимаются тише и спокойнее. Мягкие переходы цвета похожи на плавную мелодию без резких скачков.

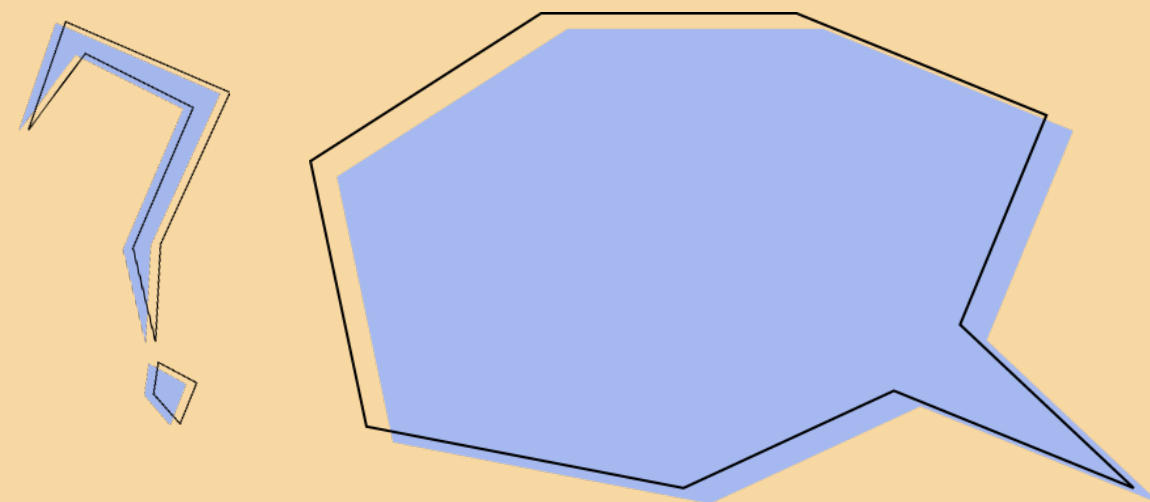

Ритм в живописи

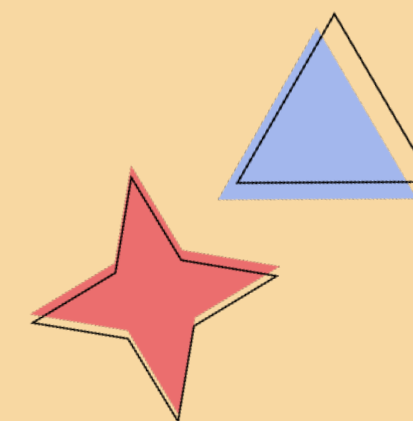
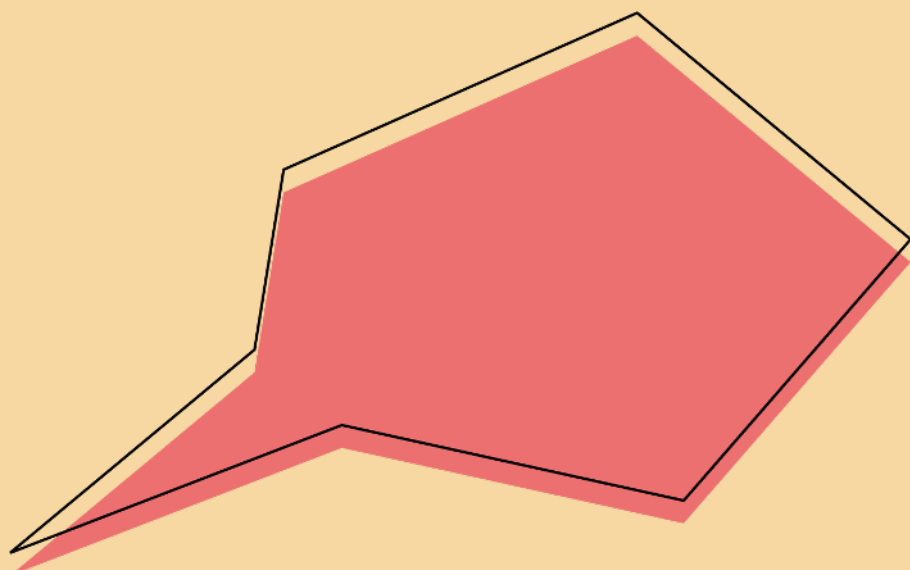

Ритм появляется там, где детали повторяются: окна, деревья, крыши, фонари или мазки кисти. Глаз замечает этот повтор почти как счёт в музыке.

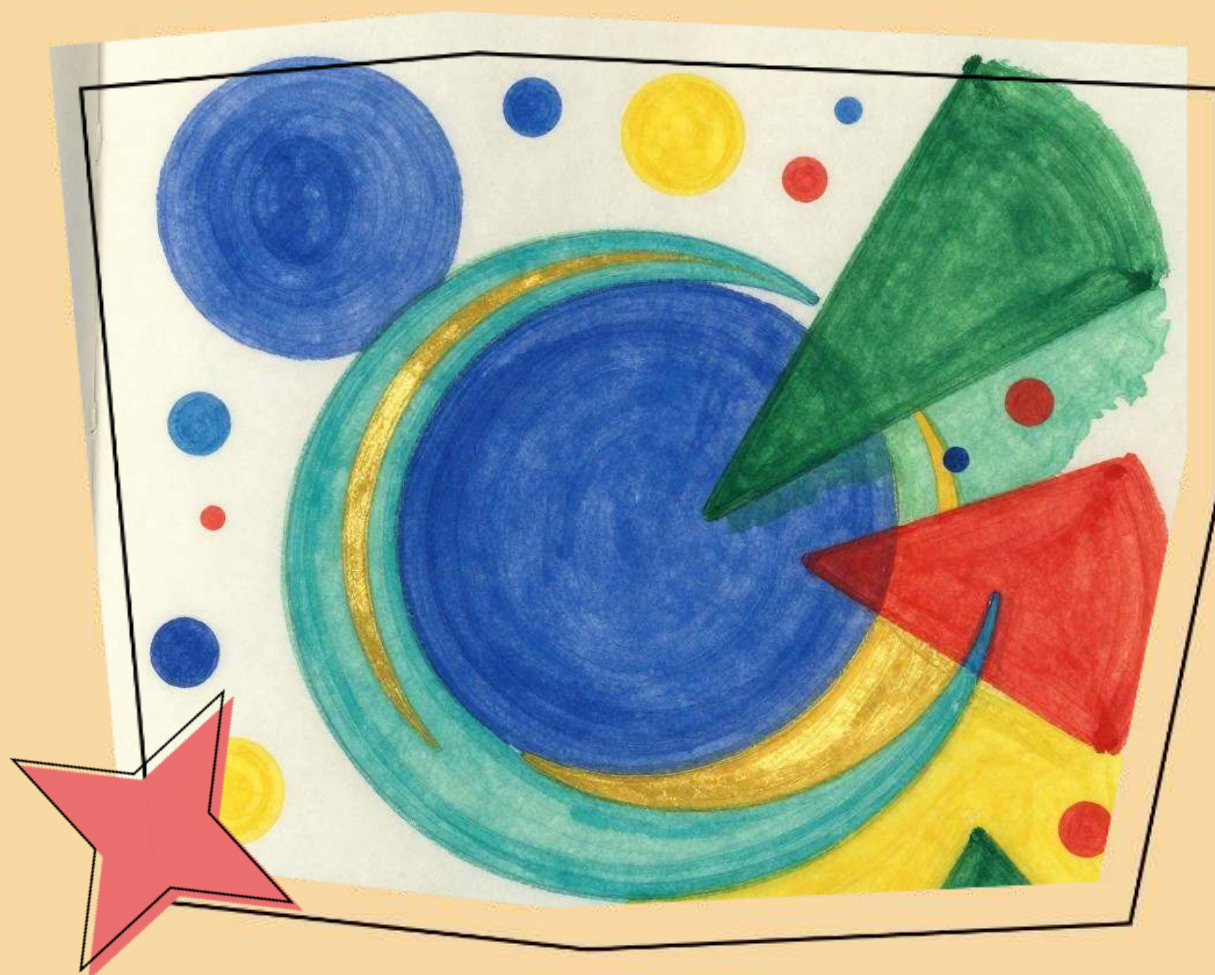
Быстрый ритм делает картину живой, шумной и энергичной. Медленный ритм, наоборот, создаёт плавность, тишину и спокойное настроение.

Ритм помогает изображению «зазвучать» даже без нот и инструментов. Картина как будто сама подсказывает, где ускориться, а где замереть.

Художники, которые слушали музыку глазами

Кандинский и цвет, который поёт

Василий Кандинский считал, что цвет может вызывать внутренний звук. Поэтому он создавал картины, где важны не предметы, а чувство, движение и ритм. Его полотна напоминают музыку, которую не слышат ушами, но ощущают очень ярко.

Рерих и величественное звучание образов

Николай Рерих любил торжественные и строгие сюжеты. Его картины часто напоминают старинную музыку: спокойную, сильную и немного загадочную. В них много простора, ритма и особого, почти сказочного настроения.

Когда живопись становится похожа на концерт

Некоторые художники так точно передавали движение и цвет, что их работы воспринимаются почти как музыкальное произведение. В таких картинах можно заметить чередование, паузы и даже словно бы громкие акценты.

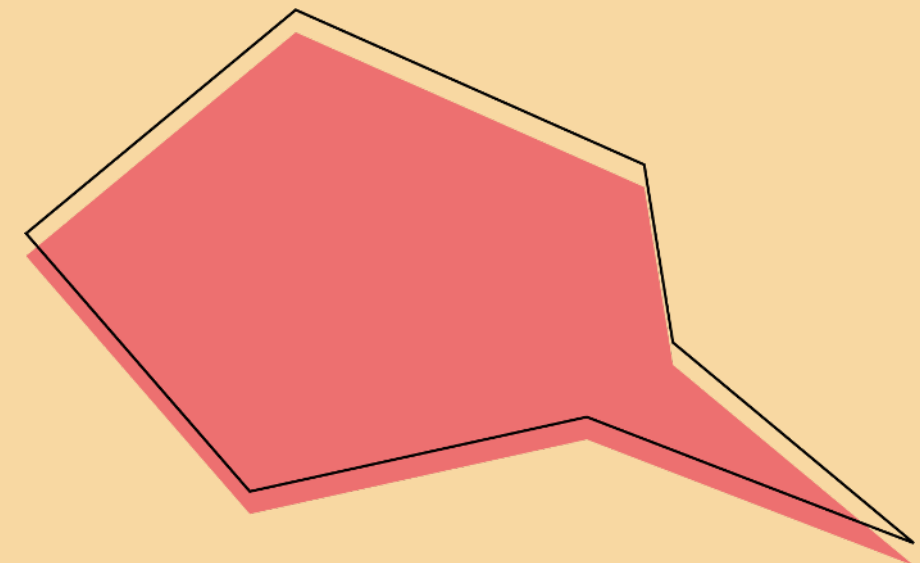
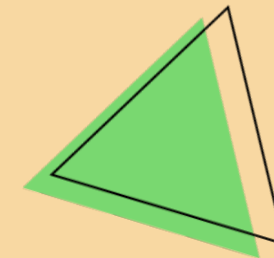
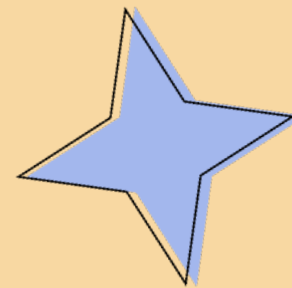
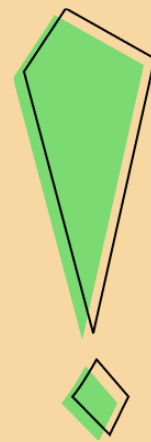
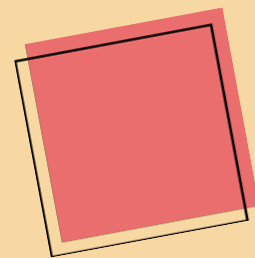
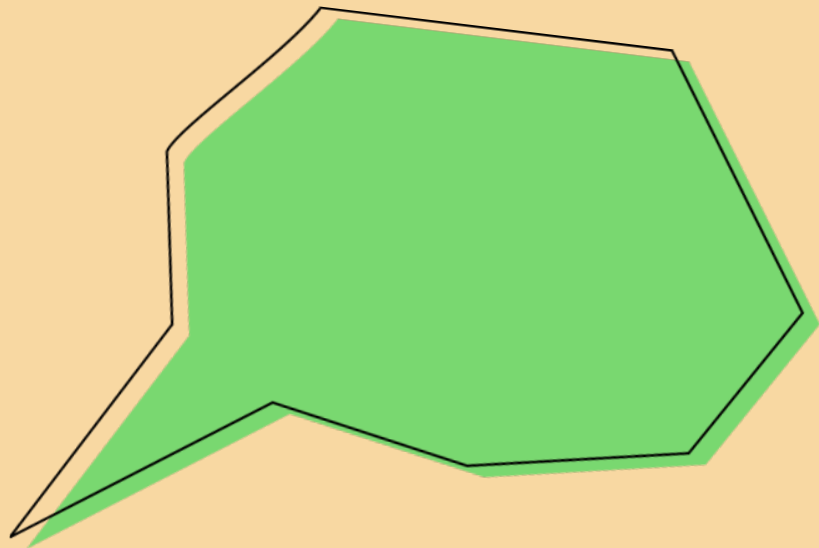
Музыкальные образы в русской живописи

В русских картинах часто появляются колокола, ярмарки, песня и народные гулянья. Такие сцены напоминают звон, смех и праздничный шум.

Борис Кустодиев любил яркие, весёлые и нарядные образы. Его картины словно играют бодрую музыку, где всё блестит, сверкает и радуется.

У Исаака Левитана природа часто звучит тихо и задумчиво. Его пейзажи похожи на спокойную мелодию, которую хочется слушать очень внимательно.

Михаил Нестеров передавал в картинах тишину, сосредоточенность и внутренний покой. Его образы напоминают размеренное, почти молитвенное звучание.

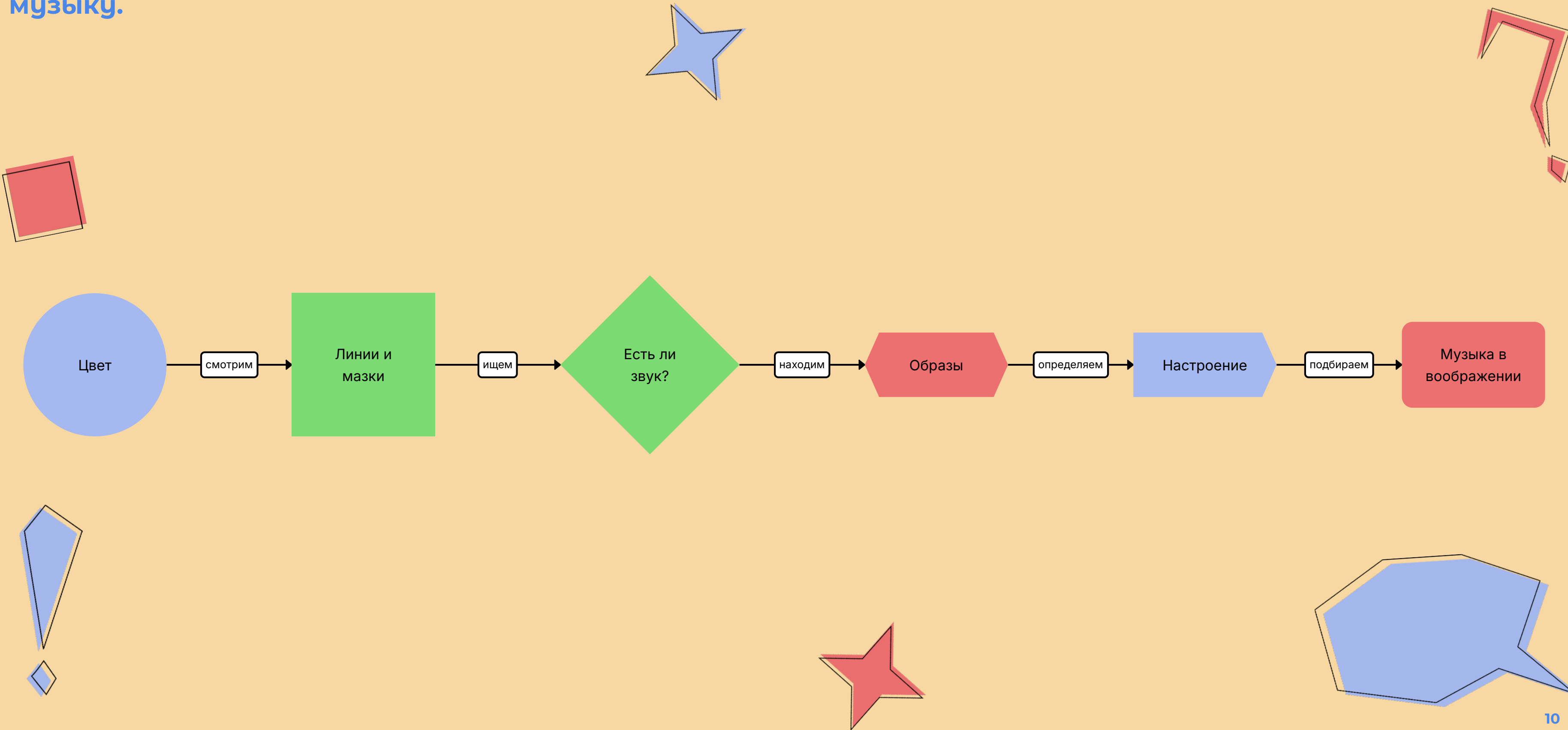
Василий Кандинский и музыка цвета

- Кандинский верил, что цвет может звучать внутри человека. Он писал абстрактные картины без привычных предметов, чтобы показать чувство, движение и ритм.
- Такие работы похожи на музыку без слов: в них главными становятся энергия, настроение и сочетание красок. Зритель как будто не просто смотрит, а слушает глазами.

Как услышать картину глазами

Последовательность шагов помогает заметить, как изображение превращается в воображаемую музыку.

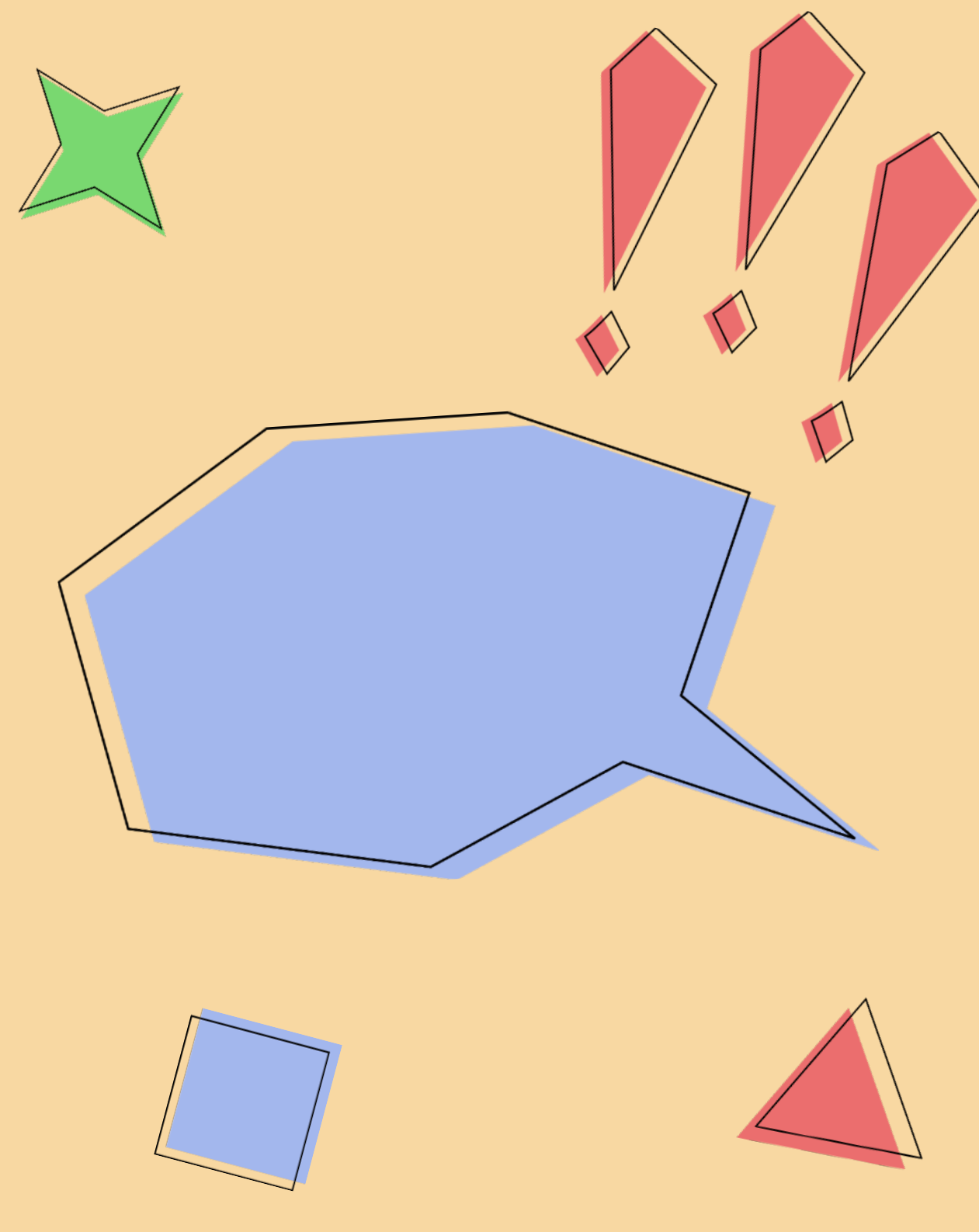
Какие детали напоминают звуки

Широкие, уверенные мазки часто кажутся громкими: они напоминают шум толпы, порыв ветра или движение большого пространства.

Тонкие линии и лёгкие штрихи вызывают более тихие звуки — шорох травы, веток, капель дождя или осторожные шаги.

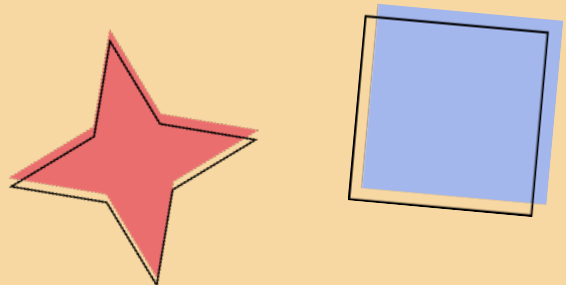
Блестящие точки и маленькие светлые пятна похожи на капли, искры, брызги или звонкие отблески света на воде.

Дым, облака, вода, ткани и флаги особенно хорошо передают движение. Из-за этого картина будто начинает звучать прямо на глазах.

Тишина в картине тоже звучит

1. Иногда картина почти не шумит красками. В ней мало резких линий и ярких пятен, поэтому взгляд отдыхает, а в воображении появляется тихая пауза, как в музыке.
2. Такое спокойствие может напоминать вечер, сон или ожидание. Кажется, что всё замерло, и именно эта тишина делает картину особенно выразительной и доброй.

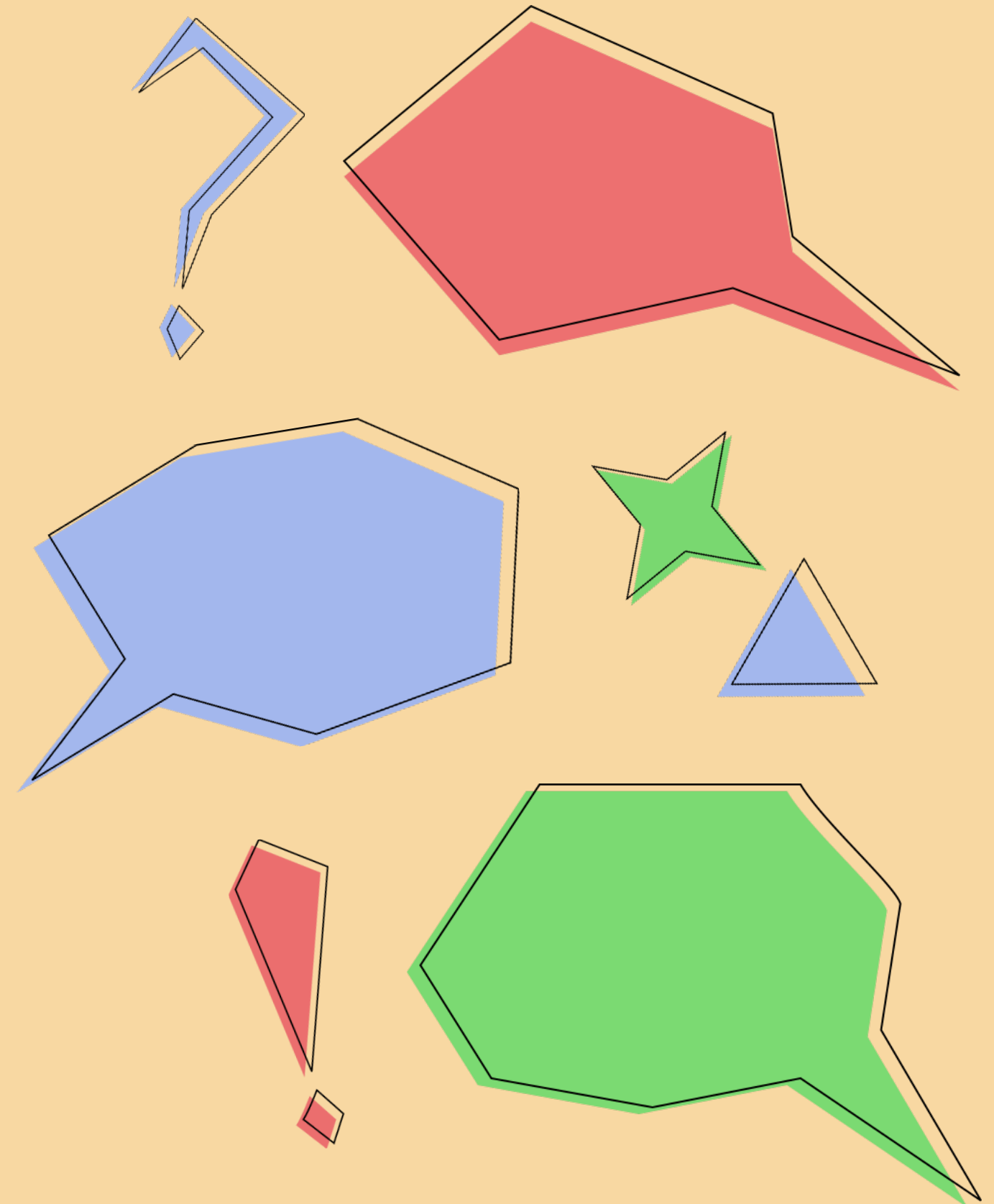
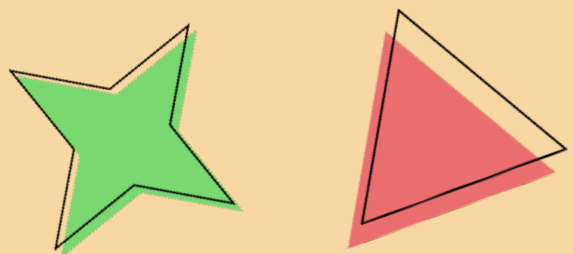

В музее у каждого свой слух на цвета

Одна и та же картина может напомнить одному человеку марш, а другому — плавный вальс. У каждого зрителя своё воображение и свои ассоциации.

Кто-то вспоминает колокольный звон, кто-то — пение птиц, а кто-то — шум праздника. В этом и есть интерес: картина как будто разговаривает с каждым по-своему.

Поэтому звучащая картина всегда немного загадка. Её нельзя услышать одинаково всеми ушами, зато можно очень по-разному почувствовать сердцем.

Праздник, шум и радость в картине

Яркие краски и свет

Праздничные картины обычно полны красного, золотого, белого и сияющего света. Такие цвета сразу создают радостное настроение, будто в зале уже заиграл весёлый оркестр.

Люди, музыка и движение

Фигуры людей, флажки, танцы, смех и оживлённые жесты делают сцену шумной и живой. Смотришь на неё — и кажется, что праздник вот-вот начнётся прямо у тебя перед глазами.

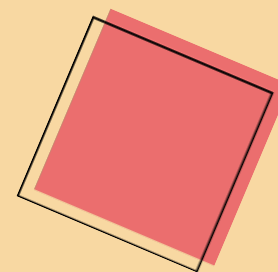
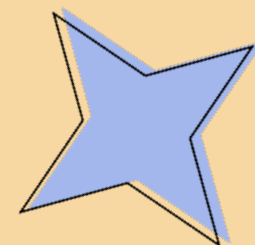
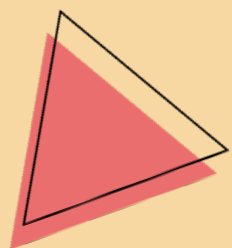
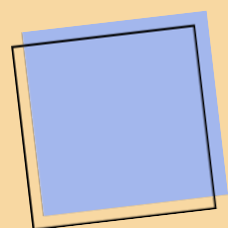
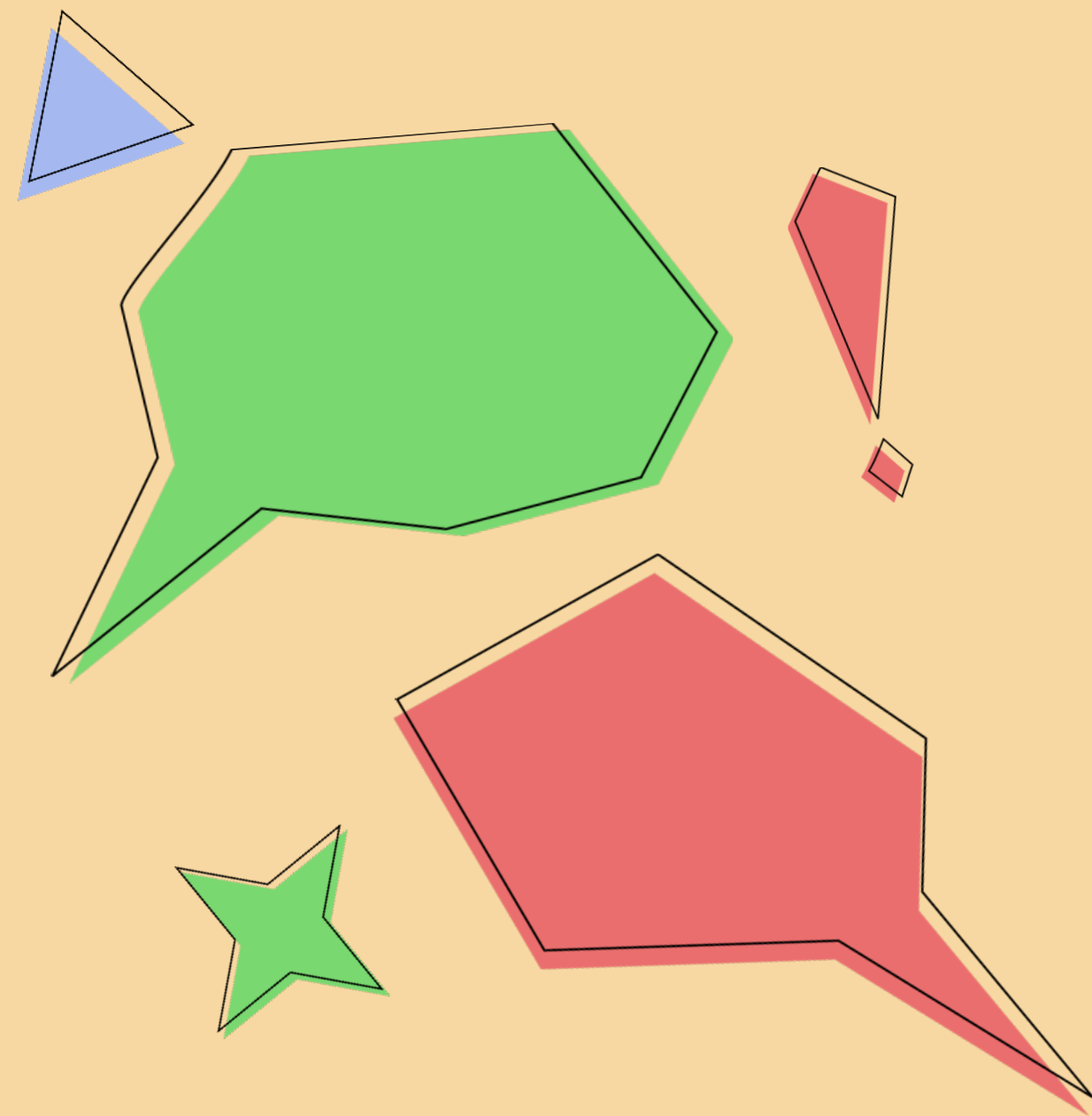

Природа как большой оркестр

Лес может шептать, море — гудеть, дождь — стучать, а ветер — свистеть. Художник показывает эти звуки через движение волн, облаков и ветвей.

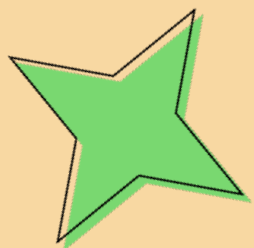
Наклонённые деревья, бегущие тучи и живые мазки помогают почувствовать силу природы. Картина будто подсказывает, где звучит порыв, а где слышится мягкое покачивание.

Иногда природа кажется даже громче города. В ней много энергии, простора и перемен, поэтому её «музыка» особенно заметна глазам и воображению.

Как меняется настроение картины

- ❑ Один и тот же сюжет может звучать по-разному, если художник выбирает светлые или тёмные краски. Свет делает картину легче и звонче, а тёмные тона добавляют глубины и серьёзность.
- ❑ Форма тоже влияет на настроение. Острые углы создают напряжение, а мягкие и округлые линии делают изображение спокойным, тёплым и очень дружелюбным.

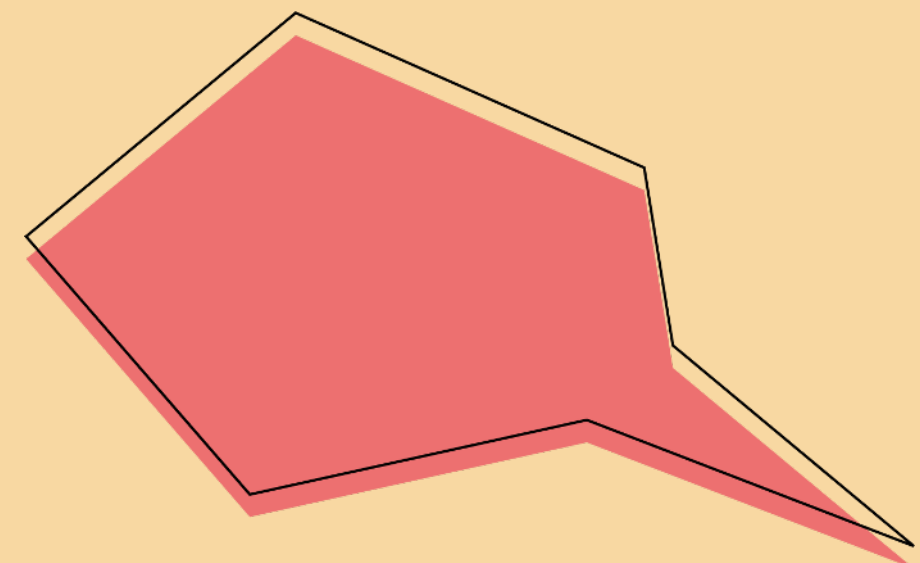
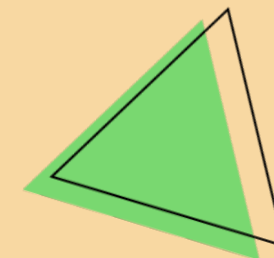
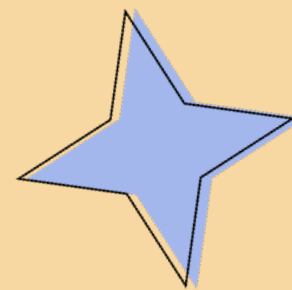
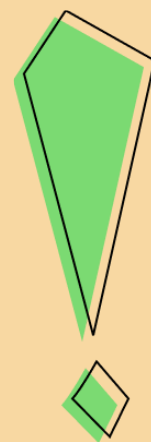
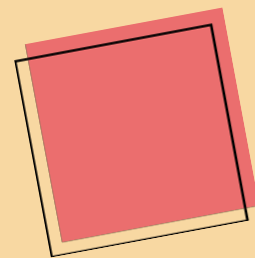
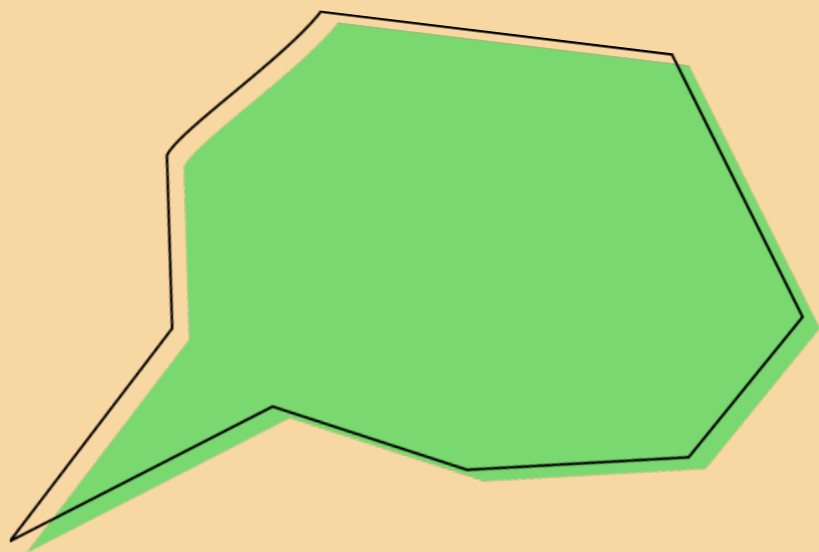
Что помогает услышать картину глазами

Цвет подсказывает, будет ли картина звучать ярко, тихо, тепло или прохладно. Именно он первым настраивает воображение на нужный «звук».

Форма и размер предметов тоже важны. Большие и тяжёлые элементы кажутся громче, а маленькие и лёгкие — тише и нежнее.

Направление линий показывает движение. Если они бегут вверх, в стороны или по кругу, картина выглядит более живой и шумной.

Пустые места, спокойные участки и паузы помогают услышать тишину. Без них картина была бы похожа на музыку без отдыха между звуками.

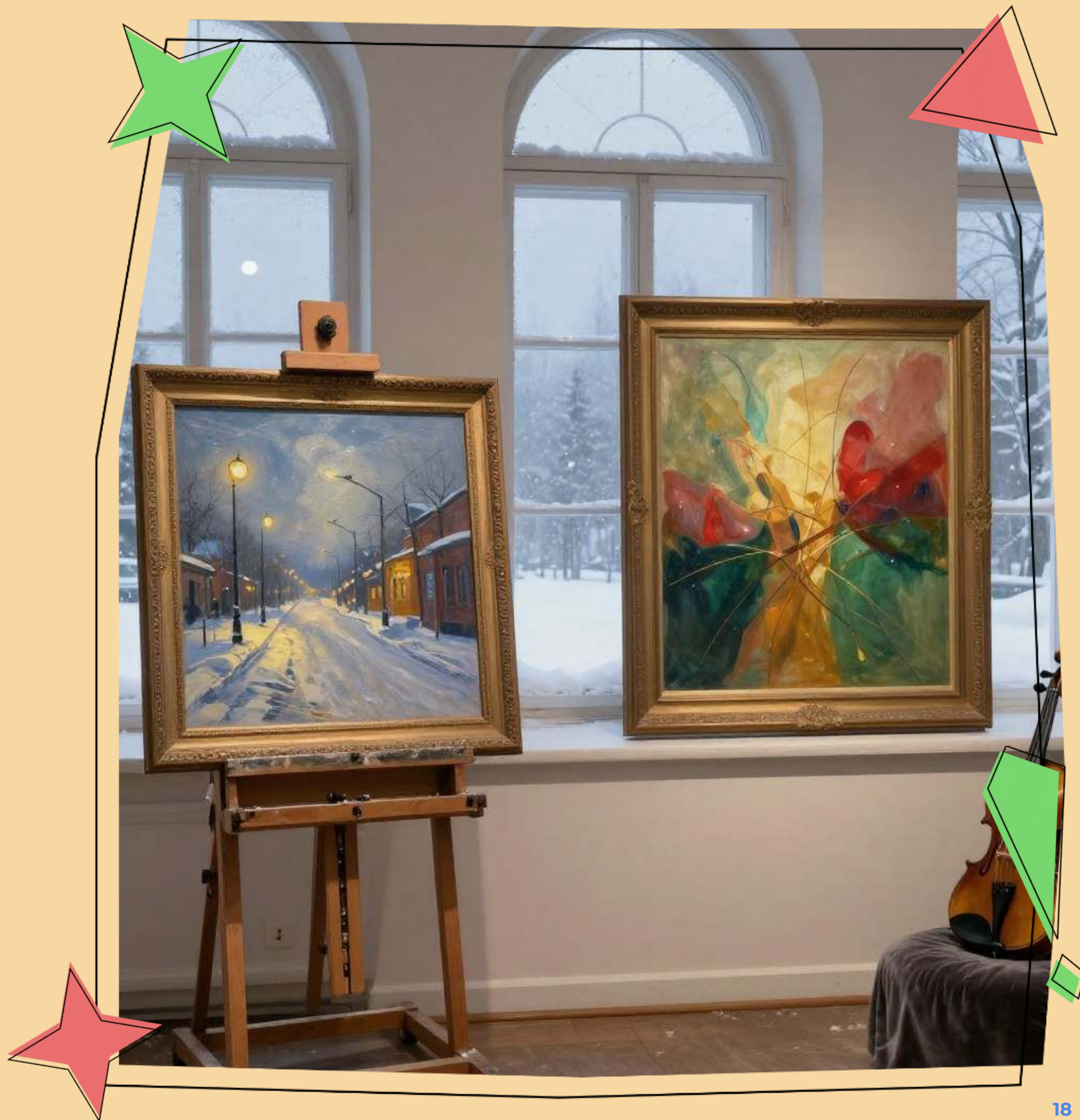
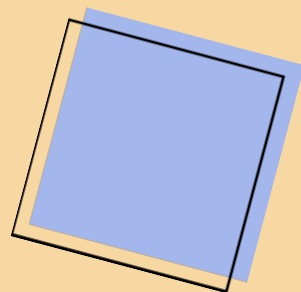
Живопись и музыка похожи по настроению

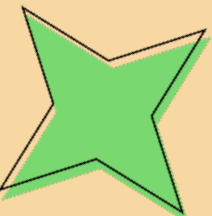
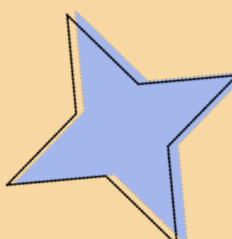
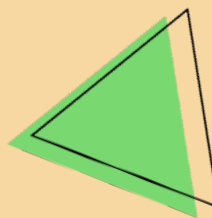
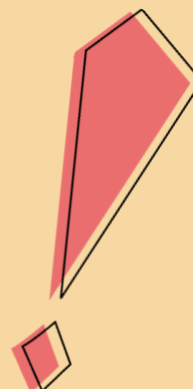
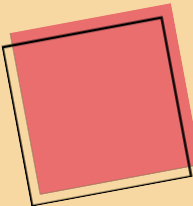
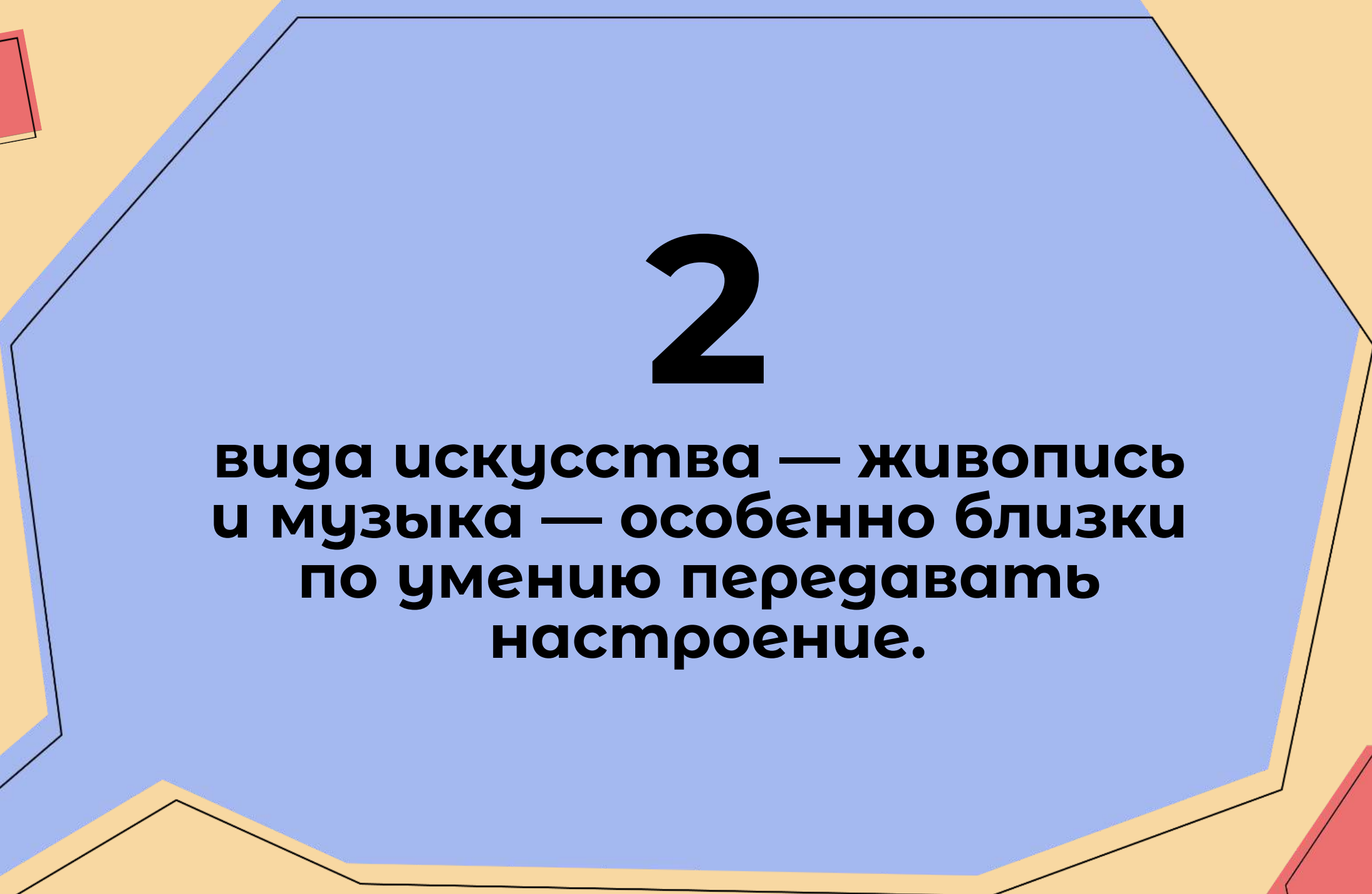
Два языка чувств

Музыка говорит со слушателем звуками, а живопись — цветом, светом и линией. Но обе умеют передавать радость, грусть, торжество и спокойствие.

Когда изображение начинает звучать

Когда картина напоминает мелодию, она запоминается особенно сильно. Воображение помогает соединить увиденное и услышанное, и тогда искусство становится ещё ближе и понятнее.

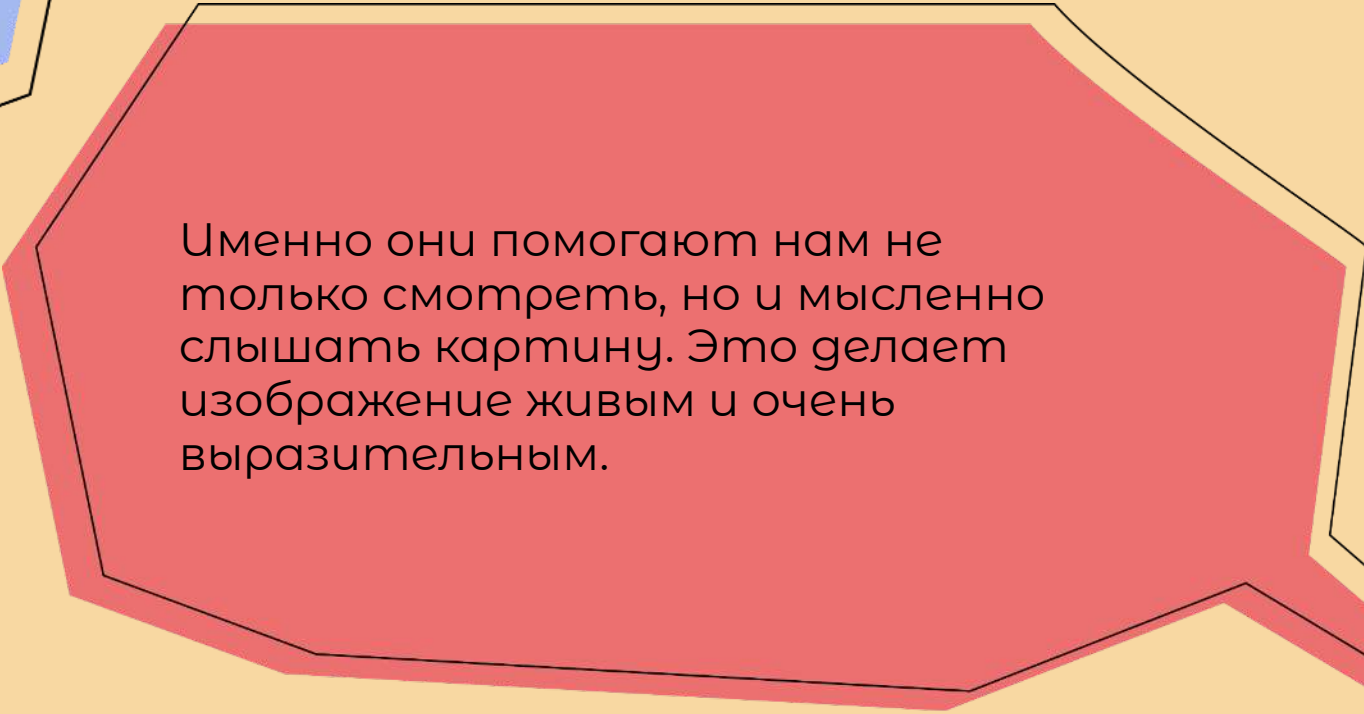

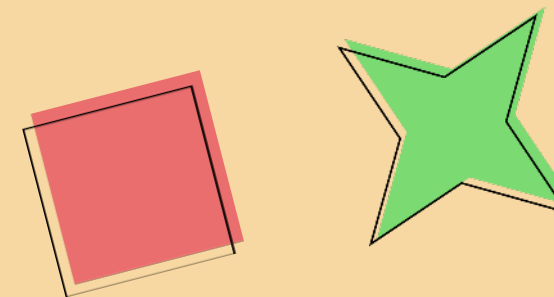
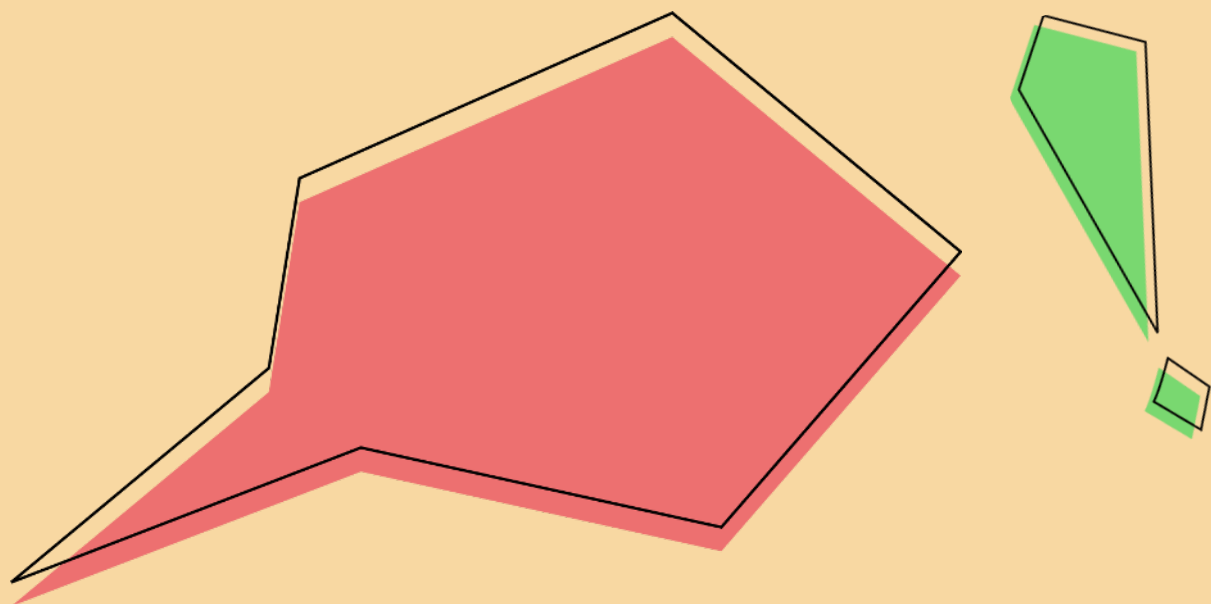
2

**вида искусства — живопись
и музыка — особенно близки
по умению передавать
настроение.**

Материалы урока «Звучащие картины»

Именно они помогают нам не только смотреть, но и мысленно слышать картину. Это делает изображение живым и очень выразительным.

Картина, которую слышит воображение

Тема «Звучащие картины» показывает, что живопись и музыка умеют дружить. Если внимательно смотреть, можно заметить в красках, линиях и деталях ветер, воду, колокола, песню и даже тихую паузу.

