

Трансформация изобразительного искусства в современной музыкальной индустрии (на примере творчества Бейонсе Жизель Ноулз-Картер)

Научный руководитель – Стебунова Алла Николаевна

Мороз Дмитрий Игоревич

Выпускник (магистр)

Донецкий национальный университет, Филологический факультет, Кафедра русского языка, Донецк, Украина

E-mail: moroz.dmitrii@mail.ru

Восприятие изобразительного искусства в современную эпоху тесно связано с развитием музыкальной индустрии. Артисты стараются всё больше удивить своих фанатов и коллег, используя в своих видеоклипах произведения живописи и архитектуры для создания визуального эффекта и с целью популяризации искусства, просвещения современного общества.

Бейонсе Жизель Ноулз-Картер - американская певица, чьи видео являются синтезом музыки и изобразительного искусства. В клипах Бейонсе использует произведения скульптуры, живописи, основываясь на их сюжетах.

Актуальность работы обусловлена отсутствием исследований трансформации изобразительного искусства в современной музыкальной индустрии.

Материалом для исследования стали видеоклипы Бейонсе, в которых используются произведения изобразительного искусства.

Цель - рассмотреть трансформацию образов произведений искусства в видеоклипах.

Изобразительное искусство - группа видов художественного творчества, воспроизводящих визуально воспринятую действительность. Произведения изобразительного искусства имеют предметную форму, не изменяющуюся во времени и пространстве [1]. Они связаны со зрительным восприятием и создают изображения видимого мира на плоскости и в пространстве: таковы живопись, графика, скульптура [2].

В последнее время наблюдается тенденция артистов использовать в своих клипах произведения искусства. Пауль Клее отмечал, что искусство не изображает видимое, но делает его видимым [4]. Талантливый артист, как и художник, представляет в своих произведениях определенный ассоциативный символический ряд, отражающий его энергетику.

Выпуская визуальные альбомы, Бейонсе использует в своих клипах предметы изобразительного искусства. Одним из первых и ярких примеров является видео на песню «Mine» из альбома «BEYONCE». В клипе используется несколько произведений искусства:

1. «Оплакивание Христа» (авт. Микеланджело Буонарроти). Бейонсе предстаёт в образе Марии Магдалины с Иисусом на руках. Трансформируя пьету, певица спускает «дитя» между колен, как символ своей потери - выкидыша - идентичной потере Марией Иисуса. Также внимание можно обратить на посмертную маску - символ смерти.

2. «Возлюбленные» (авт. Рене Магритт). Бейонсе трансформирует и «оживляет» картину, давая понять зрителю, мужчина и женщина сумели постичь любовь такой силы, что способны ощутить настоящую близость, несмотря на любые покровы тайн, преграды и боль. Это «подкрепляется» текстом песни.

В 2018 году Бейонсе и её муж выпустили клип на трек «Ape\$**t». 6-минутное видео было снято в парижском Лувре. Клип представляет собой галерею исторических образов и сюжетов, наполненную изобразительными шедеврами и художественными символами, сквозь которые проступают Бейонсе и Джей-Зи со своей рэп-музыкой, энергичными танцами и современной модой. В клипе появляются следующие произведения:

1. «Мона Лиза» (авт. Леонардо да Винчи). Становясь перед картиной, артисты позиционируют в качестве шедевра не только произведение, но и себя.

2. Скульптура «Великий Сфинкс Таниса» - символ Египта, напоминание о культуре, с которой начался новый мир.

3. Скульптура «Ника Самофракийская» - символ триумфа и победы, который не раз появляется в клипе. Танцоры символизируют движение перьев на крыльях, Бейонсе с мужем как победители стоят на вершине лестницы, на которой темнокожие девушки выстраиваются в живую цепь. Танец напоминает о тканом полотне «Dancing at the Louvre» (авт. Ринггольд).

4. Скульптура «Венера Милосская» - символ красоты, идеальных пропорций. Бейонсе в боди предстает в виде греческой статуи как символ тренда нестандартной фигуры, новой красоты, любви к себе, эстетичности.

5. «Коронование императора Наполеона I и императрицы Жозефины в соборе Парижской Богоматери 2 декабря 1804 года» (авт. Жак Луи Давид). На картине изображено нарушение традиции: Наполеон берет на себя роль Папы Римского и венчает Жозефину. Бейонсе делает то же самое: танцуя под Жозефиной, она словно примеряет корону на себя. Певица и танцующие девушки доказывают, что им не требуется одобрение правительства. Тем самым певица хочет сказать, что она - королева, как и любая другая женщина.

6. «Сабинянки, останавливающие сражение между римлянами и сабинянами» (авт. Жак Луи Давид). В клипе мы видим лишь фрагменты картины. Это создаёт дополнительный драматический визуальный эффект и является еще одним напоминанием о рабовладельческом строе, когда тела темнокожих людей использовали для собственных целей, разделяли матерей с детьми и целые семьи.

7. «Портрет негритянки» (авт. Мари Гийемин Бенуа). Во Франции рабовладельческий строй, но вдруг белая художница пишет негритянку в белом, женщину Парижа новой эпохи. Она сексуальна, игрива и свободна.

8. Картина «Паоло и Франческа» (авт. Ари Шефер) была не только показана в клипе, но даже переведена в современную действительность. По легенде, Франческу выдали замуж по расчету, а она полюбила младшего брата своего мужа. Любовников застали. Разгневанный муж заколол Франческу и своего брата. Тема истинной и страстной любви неоднократно повторяется в клипе с намеком на любовь Бейонсе и Джей-Зи.

Отображение художественных образов в музыке носит субъективный характер - оно «показывает» отношение художника к отображаемому объекту, степень влияния искусства одного художника на другого. Однако оба искусства идут в одном направлении. Подобный синтез называют термином «Eye music» или «Augenmusik» (в переводе с английского и немецкого - «Музыка для глаз») [3]. Принцип «Eye music» заключается в том, что предмету, о котором говорится в тексте, соответствует не столько звуковое оформление, музыкальный образ, сколько его наглядное живописно-музыкальное изображение. Стоит обратить внимание, что это не пародия на произведения искусства, а отсылка к ним, их сюжетам - аллюзия. Использование образов искусства помогает глубже понять замысел песни не только с помощью текста, но и с помощью видеоряда, благодаря чему усиливается эффект восприятия.

Источники и литература

- 1) Эстетика: Словарь / Под ред. А.А. Беляева. М., 1989. С. 102.
- 2) Краткий словарь терминов изобразительного искусства / Под ред. Г.Г. Обухова. М., 1961. С. 55.

- 3) Алиева У.С. Отображение в музыке образов изобразительного искусства // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2011, том 13, Искусствоведение, №2 (5)
- 4) http://www.aphorism.ru/235_2.shtml
- 5) <https://beyonce.com/>