

УДК 7.036

DOI: 10.34670/AR.2025.17.17.024

Художественный образ космоса в искусстве А.П. Сардана, синтез музыки и живописи в его творчестве

Васютинская Мария Алексеевна

Студент-исследователь,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
119991, Российская Федерация, Москва, Ленинские горы, 1;
e-mail: vaamaa@inbox.ru

Аннотация

В статье рассматривается творчество художника группы «Амаравелла» Александра Павловича Сардана (1901-1974). Затрагивается проблема синтеза музыки и живописи, определяющая индивидуальный живописный подход и отображающая общий взгляд на искусство художников направления «космизм», входящего в рамки искусства первой половины XX века. Освещаются некоторые исследования феномена синтеза искусств в XX веке. Приводятся биографические сведения о А.П. Сардане, которые повлияли на его стремление отображения музыкальных звуков в живописных произведениях. Также рассматриваются программные произведения художника «Рождение материи», «Симфония космоса» и «Кристаллы – цветы Земли» с целью отражения взаимосвязи с музыкой. Показано преобладание «импровизационного» метода А.П. Сардана. В сравнительном анализе приводится композитор А.Н. Скрябин, известный своим открытием концепции свето-цвета-звука и повлиявший на общую идею синтеза искусств.

Для цитирования в научных исследованиях

Васютинская М.А. Художественный образ космоса в искусстве А.П. Сардана, синтез музыки и живописи в его творчестве // Культура и цивилизация. 2025. Том 15. № 10А. С. 200-206. DOI: 10.34670/AR.2025.17.17.024

Ключевые слова

Живопись, музыка, синтез искусств, космизм, Амаравелла, А.П. Сардан, А.Н. Скрябин, русское искусство, синестезия, цветомузыка.

Введение

История человечества представляет собой непрерывный поиск целостного мировоззрения, способного комплексно ответить на ключевые вопросы, касающиеся происхождения, сущности и цели мира и человека, а также взаимосвязи внутреннего и внешнего, Космоса и Вселенной. Это стремление реализовывалось через философские, естественнонаучные, религиозные и художественные системы. С середины XIX века в России начинает формироваться уникальное космическое направление научно-философской и художественной мысли, которое особенно интенсивно развивалось в XX веке и охватывало значительное число философов, ученых и творцов искусства, – русский космизм. В XX веке суть нового целостного знания сформировалась через объединение накопленных и открытых заново идей о различных формах жизни на Земле, в Космосе, о жизни человека, о человеческой истории, о духовной и творческой жизни. Переход от теории космонавтики к практике – полет человечества в Космос, позволил людям искусства ощутить силу творчества и выразить образы глобальной темы Космоса в художественном проявлении.

Основная часть

В начале XX века философию космизма рассматривали ученые, художники, писатели, музыканты, они мечтали об освоении космического пространства и о создании всечеловеческого братства. Художники стремились «посмотреть на реальный мир, под каким углом зрения, чтобы передавать не только внешнюю оболочку окружающей нас среды, предметов, людей, а как можно острее выразить внутреннюю суть вещей, явлений, психологическое состояние человека, эмоции» [Соколов, 2023, С. 303] и были в поиске свежих форм выражения, чтобы запечатлеть образы вселенной и выразить мечты человечества не только в научном тексте, но художественными приемами, визуально-зрелищными способами.

К художественному течению русского космизма могут быть отнесены композиторы, и прежде всего А.Н. Скрябин, и художники: представители русского авангарда В. Кандинский, К. Малевич, П. Филонов, В. Татлин. В своем искусстве и теоретических текстах они осмысливали духовную сущность пространства и творчества. Отдельно выделяются художники-космисты, объединившиеся в 1922-1929 гг. в группу «Амаравелла» и продолжавшие с 1930-х работать поодиночке [Трифорова, 2011, С. 86].

Творчество участников группы «Амаравелла» в то время развивалось по тем же принципам, что и у других художников начала XX века. В работах заметна тенденция к синтезу разных видов искусств, особенно музыки, что более всего раскрылось в творчестве уникального самобытного художника-музыканта Александра Павловича Сардана.

А.П. Сардан создал собственную формулу изображения, основываясь на античной философии музыки небесных сфер, научных представлениях XX века, общей программе художников группы «Амаравелла» и творчестве выдающегося яркого представителя космизма в музыке А.Н. Скрябина.

Основой искусства А.П. Сардана является целостность. Космос, изображаемый художником, воплощает в себе музыкальные, научные и живописные категории. Обладая талантом композитора, А. Сардан неумышленно соединял свои музыкальные фантазии с живописными. Холст являлся для него своеобразным структурированным полем, имеющим четкий ритм звуковых и изобразительных частот. Каждая линия обладала своей собственной траекторией и озвучивала задуманную художником звуковую вибрацию.

По словам Б. А. Смирнова-Русецкого, «живое, непосредственное ощущение “дыхания Космоса” пронизывает все произведения Сардана, определяет их темы, ритм и то “музыкальное звучание”, которое можно назвать Космическим» [Баранова, Смирнов-Русецкий, www...]. Данное понимание связи Космоса и музыки следует еще с античных времен, когда философы-пифагорейцы создали учение о космологическом значении музыки «Учение о гармонии сфер». Античные мыслители считали музыку божественным искусством и моделью, в соответствии с которой строится космология. По мнению античных философов, «Космос представляет собой своеобразный музыкальный инструмент» [Гудимова, 2018, С. 105]. Движение небесных сфер, подобно интервалам между звуками, способно создавать прекрасную музыку сфер. Вселенная представляет собой гармоничный механизм создания божественной музыки [Гудимова, 2018, С. 105]. А. Сардану были близки взгляды античности на формирование Вселенной.

Соединение музыкальных и живописных основ зародилось в мышлении художника еще в юношеское время, когда художник начал одновременно заниматься двумя видами искусства. Мощным импульсом к развитию живописной музыкальности стало общество единомышленников в лице художников-космистов, вращающихся в среде универсальных знаний и интересов, выходящих за рамки изобразительного искусства.

Для полноценного раскрытия феномена включения в изобразительное искусство музыки следует обратиться к биографии художника и определенным обстоятельствам, повлиявшим на его творческое становление. Александр Павлович Сардан (Баранов) родился в 1901 году в Москве в семье образованных крестьян. С детства занимался музыкой и рисованием в гимназии им. Медведковского. В ученические годы увлекался научными открытиями, изучал книги по астрономии и историю происхождения Земли. В юношеском возрасте хотел стать композитором и уже тогда свободно создавал музыкальные импровизации. На его музыкальное, а после и живописное, творчество большое влияние оказала музыка А.Н. Скрябина. Позднее заинтересовался живописью, углубившись в мир образов изобразительного искусства.

В 1924 году происходит судьбоносная для будущего художника встреча в Музее живописной культуры с Борисом Смирновым (позже известным как Б. Смирновым-Русецким), который привел его в мир искусства и познакомил с единомышленниками и впоследствии участниками одного общего объединения «Амаравелла». П. П. Фатеев, лидер группы, оценил творческие способности, «музыкальность картин» и самобытность художественной манеры А.П. Сардана. Художники группы искали вдохновение в стихотворениях У. Уитмена, живописи М. Чюрлениса, музыке А. Скрябина. Новые технологии и мировые открытия коснулись каждой общественной сферы, в том числе науки, социальной сферы, культуры и искусства, поэтому появились люди с широким кругозором и общими знаниями, способствующими синтезу и универсальному взгляду на преобразование жизни [Теньков, 2013, С. 38]. На рубеже XIX- XX веков в искусстве и культуре появляется интерес к интуитивным и бессознательным процессам в восприятии мира. Усиление развитие интуиции способствует «постижению первопринципов мира, первоэлементов» [Игнатова, 2024, С. 18]. Художники-космисты сделали осмысленный шаг к разработке нового интуитивного метода, направленного на «раскрытие различных аспектов Космоса - в человеческих обликах, в пейзаже и в отображении абстрактных образов внутреннего мира» [Линник, 1995, с. 201]. В такой среде происходит становление и зарождение идейных установок художников объединения «Амаравелла», членом которого является А.П. Сардан.

Для искусства XX века характерна тенденция к синтетическим формам, предполагающим взаимодействие одного вида искусства с другим, при котором при слиянии двух разных видов рождается совершенно новое качество. Многие художники мирового масштаба стремились передать в своей живописи музыку, опираясь на собственную теорию «цветомузыки».

В. В. Кандинский утверждает в своей книге «О духовном в искусстве», что форма имеет «внутреннее звучание» и, в свою очередь, «может смягчить или приумножить звучание цвета» [Харитонов, 2017, С. 99]. Художник М. К. Чюрленис (1875–1901) «мечтал превратить музыку в живопись» [Асафьев, 1966, с. 124], создавая особый пластический язык, основанный на логике построения музыкальных произведений согласно определенным принципам, в частности, среди его известных картин «Соната солнца» (1907), «Соната моря. Аллегро» (1908), диптих «Прелюд фуга» (1908). Обратное влияние живописи на музыку можно проследить в новаторской поэме «Прометей» А. Н. Скрябина, где он фактически ставит целый эксперимент цветовых ощущений звука.

Проводились множественные исследования феномена синтеза искусств в XX веке. В статье Н.С. Харитоновой «Синтез искусств в контексте теории Василия Кандинского» рассматриваются новаторские достижения в интеграции нескольких видов искусств на примере творчества великого художника абстракционизма В. В. Кандинского. А. А. Цветаева изучает взаимодействие музыки и живописи в искусстве авангарда в обширном плане в исследовании «Связь музыки и живописи в искусстве эпохи авангарда». Л. В. Савина в работе «Музыка и живопись первой половины XX века: параллели и взаимодействия» обращается к исследованию творчества композиторов XX века А. Шенберга, А. Скрябина, Н. Рославца и тенденций введения цвета в построение музыкального произведения с помощью специальных тональностей. Творчество группы «Амаравелла», участником которой был А.П. Сардан, исследовал И. А. Теньков в статье «Проблема синтеза музыки и живописи в русском искусстве первой трети XX века, творчество группы “Амаравелла”».

Данное исследование посвящено художнику, входившему в состав группы «Амаравелла», А.П. Сардану (1901–1974). В связи с непринятием новаторских убеждений художников-интуитивистов о науке и Космосе и сложностью судеб авторов, широкому зрителю неизвестны их имена и их творчество. В творческом наследии А.П. Сардана сохранилось всего 70 картин. Тем не менее о жизни, мировоззрении и изобразительном наследии художников группы можно узнать, обратившись к научно-поэтическим исследованиям их современника Юрия Владимировича Линника.

В представленном исследовании ставятся задачи показать взаимосвязь музыки и живописи в работах А.П. Сардана на примере его произведений с целью отобразить тенденцию, характерную для искусства первой половины XX века и особенно раскрывшуюся в творчестве художников направления космизма.

Картину «Рождение материи» (1920) следует отнести к программным произведениям художника, выражающим космологическую античную эстетику, главными категориями которой являются гармония, мера, ритм и целостность. С одной стороны, в композиции картины доминирует круговая форма, связанная с совершенной формой в античности. Но, с другой стороны, пространство изображения и его элементы проникнуты динамикой, что характерно для мировоззрения современных научных представлений. В картине доминируют эти два начала, гармонично сливающиеся воедино и противоборствующие друг другу. Картина изображает процесс появления материи, а именно явление расширяющейся Вселенной.

Музыкальность возникает вследствие изображения характерных для художника очертаний – тонких вибраций белого цвета. Эти тонкие изогнутые напряженные линии исходят вихреобразно повсеместно в пространстве. Космическая материя представляет собой сложную разноцветную бесформенную субстанцию, пульсирующую, звучащую и вибрирующую. Но на первый взгляд бесформенная субстанция имеет свой ярко выраженный сложный ритм, свойственный творчеству А. Сардана, создающий «узор Бытия» [Линник, 1995, с. 116].

А.П. Сардан дает многим своим картинам «музыкальное название», погружающее зрителя в необъятный мир музыки. Названия прямо или косвенно связаны с Космосом. Картина «Симфония Космоса» (1925), в которой музыкальное гармоничное соединение происходит не только в звуках, но и в цветах, композиции, линиях, формах. В работе художник создает новую модель мира в просторах Космоса. Есть элементы, знакомые человеку, – объемные очертания гор. Но воздушные скоростные потоки, пронсящиеся над поверхностью планеты, звучат своей «симфонией», оживляют в сознании мелодию космических сфер. Живописная техника А.П. Сардана состоит из нескольких решений: плавных симметричных линий, мелких разноцветных ажурных орнаментов «пуантелей», резких контуров, создающих проекцию сложного механизма, наполненного изощренностью фантазии и непонятного обитателю Земли.

Звучаниями земных сфер и соответствующим музыкальным ритмом проникнута картина «Кристаллы – цветы Земли» (1949). Представленная работа отсылает к земной тематике, неразрывно связанной с мировым Космосом. Здесь Вселенная задает звуковой импульс вибраций, отражающийся в ритме вибраций на Земле. Кристаллы выступают физическим материальным проводником звуков Космоса и представляют «реальную гармонию сфер» [Линник, 1995, с.103]. Главным элементом музыкально-изобразительного языка А.П. Сардана является волновая вибрация. Волновые вибрации художник создает с помощью нескольких цветов спектра. Разнообразные по цвету волны создают мозаику разнообразных цветов. Цвета и линии в соединении рожают музыку внутри картины.

В серии картин, связанной с музыкальными инструментами, А.П. Сардан стремится передать звучание изображаемого инструмента. В картине «Тембр арфы» (1925) характер звучания музыкального инструмента определяет живописная манера художника. Арфа является струнным инструментом, звучащим нежно, спокойно и мелодично. Картина погружает зрителя во внутренний живой мир арфы с ее мягкими переливами и глубоким проникновенным звуком. Плавность, текучесть звучания художник изображает с помощью мягких линий. При этом узор линий динамичен, движение струн сопровождает появление звуковых волн. Выбранный художником колорит способствует раскрытию образа гармоничного музыкального инструмента. В картине «Органная fuga на восточную тему» (1925) А. Сардан продолжает развитие идеи о звучании музыкальных инструментов. Художник стремится визуализировать музыку при помощи цвета, линий и композиции. Орган является большим духовым клавишным музыкальным инструментом, обладающим большим спектром различных тембров. Звучание органа является мощной величественной многоголосной фактурой, способной отображать разнообразные краски, имитирующие не только искусственные звуки, но и звуки природы. В картине художник создает звучанием органной музыки очертания сказочного города. Нижняя часть открывает архитектурные элементы, верхняя – калейдоскоп цветных музыкальных вибраций. Характерный органной вертикальный строй художник передает с помощью устремляющихся ввысь линий. С помощью точно изображенного художником образа музыкального инструмента становится возможным выйти за пределы плоскостного изобразительного измерения и оказаться в поле звучания органа, соприкоснувшись с вечностью.

С помощью представленных картин «Рождение материи», «Симфония Космоса», «Кристаллы – цветы Земли», «Тембр арфы», «Органная fuga на восточную тему» можно увидеть характерную особенность художника – стремление к синтезу музыки и живописи. Являясь одновременно художником и музыкантом, А.П. Сардан искусно использует в живописи два своих таланта. На мировосприятие художника большое значение оказала музыка А.Н. Скрябина. В своей музыке композитор стремился создать единство земного и космического. В его творчестве отразилась общая для первой половины XX века идея синтеза искусств, в

которой «звук является цветом, а цвет – звуком» [Узикова, 2013, с. 244]. Этим он оказался близок художнику А.П. Сардану, который в каждой своей картине стремился отобразить музыкальное звучание. Его работы состоят из многослойных волновых структур, отображающих в зрительной форме «волновое строение звука» [Линник, 1995, с. 87]. Космизм художника группы «Амаравелла» заключается в неординарном подходе к изображению Космоса.

Заключение

Данная статья представляет лишь небольшой экскурс в проблему взаимодействия синтетических искусств на примере малоизученного творчества художника А.П. Сардана и требует дальнейшего фундаментального исследования и включения в общее исследование синтеза искусств в увлекательном малоизвестном философском художественном научном направлении «русский космизм».

Библиография

1. Асафьев Б.В. Русская живопись: Мысли и думы. – Л., М.: Искусство, 1966. – 244 с.
2. Баранова А.П., Смирнов-Русецкий Б. А. Биография Александра Павловича Сардана (Баранова) – художника, музыканта и кинорежиссёра: Рукопись // Музей искусств XX-XXI в. Музей Органической Культуры [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://museumart.ru/collection/aleksandr-baranov>
3. Гудимова С.А. Музыкальные концепции античного мира // Вестник Культурологии. – 2018. – № 4 (87). – С. 100-116.
4. Игнатова К.А. Методы интуитивного творчества в искусстве космизма // Aliter. – 2024. – № 21. – С. 14-33.
5. Линник Ю.В. Путь к плеядам: Русские художники-космисты. – Петрозаводск: Святой остров, 1995. – 285 с.
6. Соколов В.Г. Новая система познания в науке и философии космизма // Метафизика. – 2023. – №4 (50). – С. 125-138.
7. Теньков И.А. Проблема Синтеза музыки и живописи в русском искусстве первой трети XX века: Творчество группы «Амаравелла» // Вестник МГХПА. – 2013. – №4. – С. 38-45.
8. Трифонова Г.С. Русский космизм как мировоззрение художников Амаравеллы // Вестник ЮУрГУ. – 2011. – №30 (247). – С. 85-90.
9. Узикова О.В. Космизм в музыке Александра Николаевича Скрябина // Проблемы русского космизма: Международная научно-общественная конференция: Материалы. – М.: МЦР, 2013. – С. 242-249.
10. Харитонова Н.С. Синтез искусств в контексте теории Василия Кандинского // Вестник ВГИК. – 2017. – №4 (9). – С. 96-104.

The Artistic Image of Cosmos in the Art of A.P. Sardan: Synthesis of Music and Painting in His Work

Mariya A. Vasyutinskaya

Research Student,
Lomonosov Moscow State University,
119991, 1, Leninskiye Gory, Moscow, Russian Federation;
e-mail: vaamaa@inbox.ru

Abstract

The article examines the work of Alexander Pavlovich Sardan (1901-1974), an artist of the "Amaravella" group. It addresses the problem of synthesis of music and painting, which determines

the individual pictorial approach and reflects the general view of art of artists of the "Cosmism" direction, falling within the framework of early 20th century art. Some research on the phenomenon of art synthesis in the 20th century is highlighted. Biographical information about A.P. Sardan that influenced his aspiration to depict musical sounds in pictorial works is provided. The artist's programmatic works "Birth of Matter", "Symphony of Cosmos" and "Crystals - Flowers of the Earth" are also examined to reflect the connection with music. The predominance of A.P. Sardan's "improvisational" method is shown. In comparative analysis, composer A.N. Scriabin is referenced, known for his discovery of the light-color-sound concept and influential in the general idea of art synthesis.

For citation

Vasyutinskaya M.A. (2025) Khudozhestvennyy obraz kosmosa v iskusstve A.P. Sardana, sintez muzyki i zhivopisi v yego tvorchestve [The Artistic Image of Cosmos in the Art of A.P. Sardan: Synthesis of Music and Painting in His Work]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 15 (10A), pp. 200-206. DOI: 10.34670/AR.2025.17.17.024

Keywords

Painting, music, synthesis of arts, Cosmism, Amaravella, A.P. Sardan, A.N. Scriabin, Russian art, synesthesia, color music.

References

1. Asafyev B.V. Russian painting: Thoughts and thoughts. – L., M.: Iskusstvo, 1966. – 244 p.
2. Baranova A.P., Smirnov-Rusetsky B. A. Biography of Alexander Pavlovich Sardan (Baranov), an artist, musician and film director: A manuscript // Museum of Art of the XX-XXI century. Museum of Organic Culture [Electronic resource]. – Access mode: <https://museumart.ru/collection/aleksandr-baranov>
3. Gudimova S.A. Musical concepts of the ancient world // Bulletin of Cultural Studies. – 2018. – № 4 (87). – Pp. 100-116.
4. Ignatova K.A. Methods of intuitive creativity in the art of cosmism // Aliter. - 2024. – No. 21. – pp. 14-33.
5. Linnik Yu.V. The path to the Pleiades: Russian space artists. – Petrozavodsk: Holy Island, 1995. – 285 p.
6. Sokolov V. G. A new system of cognition in science and philosophy of cosmism // Metaphysics. – 2023. – №4 (50). – Russian Russian Cosmism. pp. 125-138.
7. Tenkov I.A. The problem of Synthesis of music and painting in Russian art of the first third of the 20th century: The work of the Amaravella group // Bulletin of the Moscow Art Institute of Fine Arts, 2013, No. 4, pp. 38-45.
8. Trifonova G.S. Russian Cosmism how is the worldview of the Amaravella artists // SUSU Bulletin. – 2011. – №30 (247). – Pp. 85-90.
9. Uzikova O.V. Cosmism in the music of Alexander Nikolaevich Scriabin // Problems of Russian cosmism: An international scientific and public conference: Materials. Moscow: ICR, 2013. pp. 242-249.
10. Kharitonova N.S. Synthesis of arts in the context of the theory of Vasily Kandinsky // Bulletin of VGIK. – 2017. – No. 4 (9). – pp.96-104.