

Интермедиальность художественного произведения

онлайн-курс

**В. Я. Малкина
Москва, 2022 г.**

Раздел 2. ЛИТЕРАТУРА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА: СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Тема 7. Литература и музыка

План лекции

1. Аудиальное и музыкальное
2. Терминология литературоведения и музыковедения.
3. Классификации вербально-музыкальной интермедиальности.
4. Типы вербально-музыкального взаимодействия.
5. Итоги.

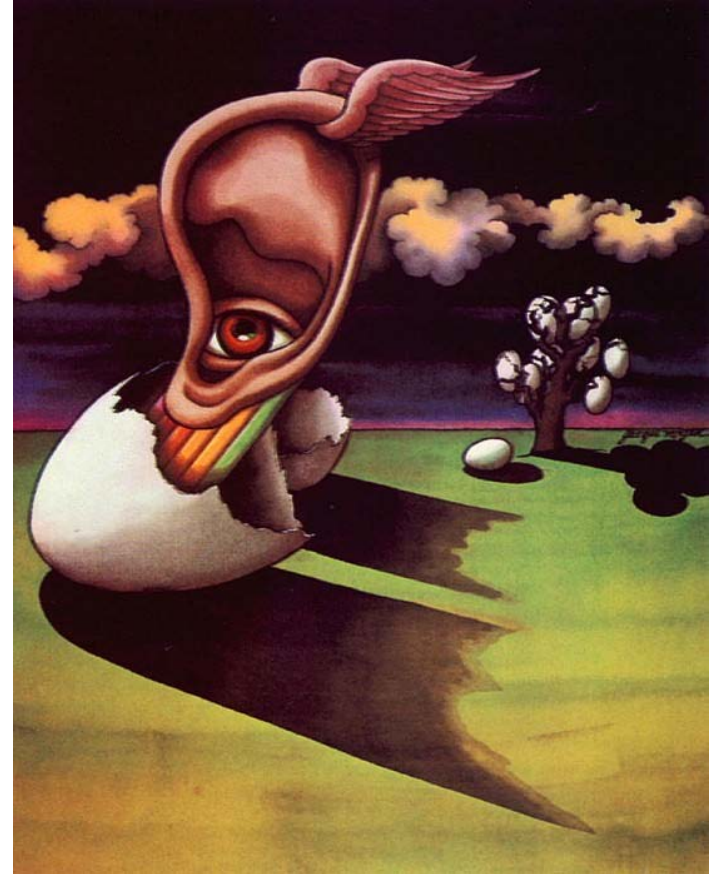

Марк Шагал. Музыкант
(1920)

Аудиальное – связанное со слухом как каналом восприятия (рецептивным механизмом); максимально широкое понятие, включающее не только музыку, но любые звуковые явления.

Музыкальное – связанное с музыкой как видом искусства, то есть принципы организации музыкального произведения как такового.

Трансмусикальное – связанное с представлениями о музыке в философии, литературе и т.п.

Джеки Морган. Рождение уха

Проекции концептуальных моделей

Звук
Звукопись
Ритм
Пауза
Фоника
Эвфония
Мелодика
Интонация

Тема
Вариация
Композиция
Цикл
Жанр

Фраза
Фразировка

Голос
Мотив
Лейтмотив
Контрапункт
Полифония

Песня
Романс
Баллада

Вербальные и визуальные медиа

Классификация С.П. Шера:

1. Литература и музыка
2. Литература в музыке
3. Музыка в литературе
 - Вербальная музыка
 - Речевая музыка
 - Музыкальные структуры и техники в литературе

Классификация В. Вольфа:

- I. Экстракомпозиционная интермедиальность
 1. Трансмедиальность
 2. Транспозиция
- II. Интракомпозиционная интермедиальность
 1. Интермедиальная референция
 - a) имплицитная референция (интермедиальная имитация)
 - b) эксплицитная референция (интермедиальная тематизация)
 2. Плюральная медиальность
 - a) интермедиальное слияние
 - b) интермедиальная комбинация

Экстракомпозиционная интермедialность

Трансмедialность:

общие идеи, мотивы, принципы,
направления литературы и музыки

Интермедialная транспозиция:

перенос из одного медиа в другое:
роман -> опера
рассказ -> балет

М. Врубель. Царевна-Лебедь
(1900)

Интракомпозиционная интермедиальность

Плюральный медиальность
(музыка и литература)

- a) интермедиальное слияние
- b) интермедиальная комбинация

Интермедиальная референция
(литература в музыке и музыка в литературе)

- a) имплицитная референция
(интермедиальная имитация)
- b) эксплицитная референция
(интермедиальная тематизация)

Интермедиальное слияние (исполнение оперы)

Интермедиаальная комбинация (либретто оперы)

Песня, романс,
другие вокальные
жанры, водевиль,
оперетта и т.п.

Имплицитная референция (интермедиа́льная имитация):

- музыкализация произведения («музыка в литературе, word music»)
- программная музыка («литература в музыке»)
- музыкальные структуры и техники в литературе

Эксплицитная референция (интермедиа́льная тематизация):

- дискуссии о музыке в литературе
- отображение музыки в литературе («музыка в литературе, verbal music»)

Имплицитная референция

- музыкализация произведения («музыка в литературе, word music»)
- программная музыка («литература в музыке»)
- музыкальные структуры и техники в литературе

№ строки	Метр, ритм, словоразделы	Формы 4ст. ямба	Словоразделы	Рифмовка	Вокализмы: ударные гласные			
					1	2	3	4
1.	⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣	III	4Д 2М 2М	а	О	И	А	
2.	⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣	IV	3Ж 3Л 3Ж	В	Е	А	А	
3.	⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣	III	5Г 1М 3Ж	В	А	Е	А	
4.	⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣	III	4Л 2М 3Ж	С	А	У	Е	
5.	⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣	V	4Д 4М	а	О	е	А	
6.	⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣	IV/VI	3Ж 2Ж 4Ж	С	Е	А	Е	
7.	⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣	V	5Г 3М	а	А		А	
8.	⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣	IV/VI	3Ж 2Ж 4Ж	С	А	У	Е	
9.	⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣	V	3Ж 5М	а	Е		А	
10.	⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣	VI	6Д 3Ж	С		А	Е	
11.	⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣	II	4М 2М 2М	а		Е	И А	
12.	⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣	IV	2М 3Ж 4Ж	С	Е	Е	Е	

Эксплицитная референция

- дискуссии о музыке в литературе
- отображение музыки в литературе
- verbal music (вербальная музыка)
- тема музыки
- персонаж-музыкант

Ронни Вуд. The Rolling Stones

1. Литература и музыка:
 - Разработка общих сюжетов
 - Общие конструктивные принципы
 - Синтетические формы
2. Литература в музыке:
 - Программная музыка
3. Музыка в литературе:
 - Звукопись
 - Тема музыки
 - Описание музыки
 - Персонаж-музыкант
 - Дискуссии о музыке
 - Музыкальные структуры и техники

Марк Шагал. Синий скрипач
(1947)

Спасибо за внимание!