

УДК 72 (658.2)

THE INTERCONNECTION OF ARCHITECTURE AND MUSIC: HARMONY OF SPACE

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК АРХІТЕКТУРИ ТА МУЗИКИ: ГАРМОНІЯ ПРОСТОРУ

Pisyo S. Ya. / Пісьо С. Я.

ORCID: 0009-0001-7070-4199

Art. Teacher / *ст. викладач*

Lviv National Environmental University, Dublyany, V. Velykoho, 1, 80381

Львівський національний університет природокористування,

Дубляни, В. Великого, 1, 80381

Member of the Scientific and Methodological Council of the KZLOR

«Historical and Ethnographic Museum «Boykivshchyna».

Sambir, A. Tchaikovsky Square, 4, 81400

Член науково-методичної ради КЗЛОР

«Історико-етнографічний музей «Бойківщина». Самбір, площа А. Чайковського, 4, 81400

Marusyak V. S. / Марусяк В. С.Student / *Студентка*

Lviv National Environmental University, Dublyany, V. Velykoho, 1, 80381

Львівський національний університет природокористування,

Дубляни, В. Великого, 1, 80381

Анотація. У статті розглядається захоплююче перетворення двох мистецьких світів – архітектури та музики – в один гармонійний ансамбль. Автори досліджують, як архітектурні форми і музичні композиції можуть взаємодіяти, створюючи нові сенсорні враження та поглиблюючи емоційний досвід глядачів. Аналізується приклад будівлі та сучасності, де взаємозв'язок реалізується у формах виставкових залів, архітектурного та музичного середовища. Стаття також виявляє, як інноваційні підходи в гармонії інтеграції форми і простору можуть вплинути на майбутні архітектурні і музичні проекти, відкриваючи нові горизонти для творчих експериментів та інтеграційних рішень.

Взаємодія архітектури і музики відкриває цікаві грані в дослідженні, пов'язані з двома формами мистецтва, які, здавалося б, належать до різних сфер. У цій розвідці розглядається, як архітектурні елементи можуть впливати на сприйняття музики, а музичні композиції, у свою чергу, можуть збагачувати архітектурний простір. Автори наводять приклад будівлі, де зустрічаються ці два мистецтва і висвітлюється, як естетика музики може відобразитися в формах і просторах архітектури. Читачі отримають можливість зануритися в захоплюючу розповідь про те, як звуки та простори можуть взаємодіяти, створюючи гармонію, що надихає та підвищує якість життя.

Ключові слова: архітектура, музика, синергія, будівля, архітектурне і музичне середовище.

«Архітектура – це музика, що застигла в камені» - Гете

Вступ.

Архітектура та музика – дві основи мистецтва, які створюють унікальний взаємозв'язок, разом вони формують не лише середовище, а й емоції, перетворюючи простір на живу симфонію. Кожну епоху ми, перш за все, ідентифікуємо за архітектурними пам'ятками. Людина може споглядати живопис

і скульптуру, насолоджуватися музикою, але в архітектурних творах вона живе та перебуває. Серед усіх мистецьких напрямків архітектура займає особливе місце, адже вона відображає епоху. Розглядаючи взаємозв'язок, зокрема доцільно сфокусувати увагу на взаємодії, котрі створюють пропорції в часі та просторі, а саме музики і архітектури.

Завдання дослідження: дослідити, які елементи архітектури (приміщення, споруди) впливають на акустику та звукову гармонію простору. Проаналізувати, які аспекти архітектури можуть підсилити відчуття гармонії та емоційну сприйнятливості музики. Таким чином, взаємозв'язок між архітектурою та музикою є складним і цікавим предметом дослідження, а їхнє вивчення може відкрити нові аспекти та глибину кожного з мистецтв.

Основна частина

Архітектура і музика можуть доповнювати одна одну, створюючи гармонію простору. Музика може створити емоційну атмосферу в архітектурному просторі, в той час як архітектура може покращувати акустику та сприйняття музики в приміщенні. В архітектурі та музиці вони складають дві фундаментальні дисципліни в мистецтві, основну мету яких ми можемо підсумувати в розгляді подвійності матерія-простір (архітектура) і час-звук (музика).

«Застосування порівняльно-зіставного аналізу надає можливість відзначити, що в музичному мистецтві звуки, чергуючись, утворюють одну мелодію, яка відповідає певному ритму. В архітектурі аналогічно присутня повторюваність і ритм (колони, барельєфи, вікна, балкони тощо). Архітектура відзначається пластикою, малюнком, контурами, світлотінню. Тоді як для музики характерна значна різноманітність мелодій, динаміка, фактура тощо. Встановлено, що означеним мистецтвам притаманні матеріальні та духовні засади. Так, у музиці ми знаходимо архітектуру. Натомість, в архітектурі – музику» [1].

Архітектура створює фізичний простір, в якому ми живемо, працюємо та розважаємося, тоді як музика наповнює ці простори звуками, емоціями та

ритмами які в музиці можуть бути порівняні з ритмом форм і простору в архітектурі. Також, архітектурні елементи, такі як світло і тінь, можуть нагадувати про музичні ноти і паузи, що формують гармонію. Архітектура не може бути зведена до простого набору "кубиків", так само як і музика не обмежується лише звуками ударних. У архітектурі присутні різноманітні контури, пластика та гра світла і тіні, тоді як музика багатогранна через мелодії, нюанси, поліфонію та динаміку. Великий поет 19 століття Гете одного разу порівняв архітектуру та музику такою цитатою (у перекладі): «Музика — це текуча архітектура; архітектура – це застигла музика. Мене давно захоплює зв'язок між моїми двома улюбленими формами мистецтва». [6].

Саме таким є Дім-рояль, завдяки своїй оригінальній архітектурі увійшов до неофіційного списку дивовижних явищ світової архітектури скоріше як незвичайна будівля, ніж справжній шедевр архітектури. Сам по собі Дім-рояль – справді екстраординарний твір. Однак у світі досить багато спроб зреалізувати в дизайні будівель подібністю до будь-яких предметів і навіть живих істот. (рисунок. 1)

Рисунок 1 - Фотографія будинку-роялю.

Джерело: [1] Зображення з мережі інтернет.

Саме таким є будинок-рояль, що вражає своєю архітектурою, адже він зведений із чорного та прозорого скла, а вечірнє підсвічування надає йому особливого шарму. (рисунок. 2)

Рисунок 2 – Фотографія будинку-роялю, ввечері.

Джерело: [2] Зображення з мережі інтернет.

Вхід до цієї оригінальної будівлі здійснюється через велику конструкцію у формі «скрипки», яка обладнана ескалатором, що підвозить відвідувачів до «роялю». Незважаючи на те, що архітектура нагадує музичні інструменти, зі світом музики ця будівля не пов'язана; тут розташований виставковий центр, що приваблює безліч туристів. Хоча Дім-рояль і не потрапив до списку світової архітектурної спадщини, він безсумнівно досяг своєї головної мети — зацікавити громадськість [2].

«Музика – це пейзаж для вух, а архітектура – пейзаж для очей, і обидва вони створюють чуттєвий досвід. У співіснуванні легше побачити їх спорідненість: музика може задавати тон кімнаті, і часто саме в кімнаті народжується музика. Обидва вимагають композиційних процесів» [6].

Музичні терміни, такі як ритм, текстура, гармонія, пропорції, динаміка та артикуляція, застосовуються як до архітектури, так і до музики. Ритм у музиці –

це закономірності звуків у співвідношенні з ритмом; Повторення елементів (отворів, форм, структурних отворів) встановлює регулярний або нерегулярний ритм в архітектурі.

В архітектурі та музиці вони складають дві фундаментальні дисципліни в мистецтві, основну мету яких ми можемо підсумувати в розгляді подвійності матерія-простір (архітектура) і час-звук (музика). Незважаючи на те що архітектура і музика належать до різних творчих сфер, у них багато спільного. «Ми підтримуємо думку М. Шамоніної про те, що синтез є органічним злиттям певних частин окремих явищ, результатом якого є виникнення нового явища та нової його якості» [5].

Як музика має свою мелодію, ритм і гармонію, так і архітектура має елементи структури, пропорцій і форми. Також цікаво подивитися, як архітектура і музика грають з простором і часом. У музиці звуки вирують у часі, створюючи мелодії і ритми, які з'являються і зникають. Архітектура ж розгортається в просторі, де будівлі і конструкції демонструють взаємодію між простором і матеріалами. Музика вражає наш слух, тоді як архітектура захоплює погляд. Але обидва ці види мистецтва можуть викликати глибокі емоції і асоціації [4].

Висновки.

Підсумовуючи взаємозв'язок архітектури і музики який є важливим аспектом культурного та естетичного сприйняття людства, хоч і виявляються в різних матеріальних і нематеріальних формах, взаємодіють між собою, відображаючи соціальні, культурні та історичні контексти.

Взаємозв'язки вони не лише подібні за графічним і геометричним зображенням, але й близькі за мовою, оскільки такі терміни, як висота, вертикальність, горизонтальність, ритм і гармонія, зазвичай використовуються як музикантами, так і художниками, архітекторами, дозволяє створювати неповторний мистецький досвід, який відкриває нові горизонти для творчості та самовираження. Обидва ці аспекти мистецтва можуть істотно збагачувати наше повсякденне життя, формуючи гармонійний діалог між простором і звуком.

Музична мелодія побудована на чергуванні звуків різної висоти та тривалості, а її основою є тимчасова організація звуків. На відміну від цього, архітектурна композиція характеризується просторовою організацією. «Разом з архітектурою музика володіє абстрактними формами та складними структурними побудовами. Водночас, архітектурні форми та нотний текст характеризуються окремими властивостями, зокрема стійкістю у просторі та нерухомістю на аркуші.» [3].

«Архітектурна кар'єра поєднує в собі знання мистецтва, дизайну, інженерії, ландшафтного дизайну, міського планування тощо. Це творча кар'єра, яка навчить вас проектувати простори, оптимізуючи ресурси та прагнучи до комфорту людей, які їх наповнюватимуть» [6].

Література:

1. Бжезовська Н. Синтез архітектури у часі та просторі. Архітектура, будівництво, дизайн в освітньому просторі. 2016. С. 63–79.
2. Будівля у формі піаніно та скрипки (Riano and Violin Shaped Building). URL: <https://luxtraveling.wordpress.com/2012/02/03/%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%D1%80iano-and-violin-shaped-bu/> (дата звернення 03.09.2024)
3. Лі Чжи. До проблеми синтезу музичного мистецтва. URL: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/61_2023/part_2/16.pdf (дата звернення 08.04.2024)
4. Марусяк В. Взаємозв'язок архітектури та музики. Креативний простір. Науковий журнал. Електронне видання. Квітень, 2024. № 18. URL: <https://www.newroute.org.ua/wp-content/uploads/2024/04/crp-18.pdf> (дата звернення 03.09.2024)
5. Шмоніна М. Синтез мистецтва в архітектурі. Тези доповідей Міжнародної

наукової конференції: Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах.

URL:[https://mari.kiev.ua/sites/default/files/conf_docs/tesy/2021-](https://mari.kiev.ua/sites/default/files/conf_docs/tesy/2021-03/%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%97-%D0%9C%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A6%D0%A2%D0%92%D0%A3%D0%A1%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%98%D0%A5%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%86%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%A5%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%A1%D0%90%D0%A5.pdf)

[03/%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%97-%D0%9C%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A6%D0%A2%D0%92%D0%A3%D0%A1%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%98%D0%A5%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%86%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%A5%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%A1%D0%90%D0%A5.pdf](https://mari.kiev.ua/sites/default/files/conf_docs/tesy/2021-03/%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%97-%D0%9C%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A6%D0%A2%D0%92%D0%A3%D0%A1%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%98%D0%A5%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%86%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%A5%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%A1%D0%90%D0%A5.pdf) (дата звернення 08.04.2024)

6. Як пов'язані музика та архітектура? Електронний ресурс.

URL:<https://mastersswim.com.ua/yak-pov-39-yazani-muzika-ta-arkhitektura/> (дата звернення 26.12.2024)

Annotation. *The article examines the fascinating transformation of two artistic worlds – architecture and music – into one harmonious ensemble. The authors explore how architectural forms and musical compositions can interact, creating new sensory impressions and deepening the emotional experience of the audience. An example of a building and modernity is analyzed, where this synergy is realized in the forms of exhibition halls, architectural and musical environment. The article also reveals how innovative approaches in the integration of form and space can influence future architectural and musical projects, opening new horizons for creative experiments and integration solutions.*

The interaction of architecture and music opens up interesting facets of research related to two forms of art that, it would seem, belong to different spheres. This exploration examines how architectural elements can influence the perception of music, and how musical compositions, in turn, can enrich an architectural space. The authors give an example of a building where these two arts meet and highlight how the aesthetics of music can be reflected in the forms and spaces of architecture. Readers will be immersed in a fascinating narrative of how sounds and spaces can interact to create a harmony that inspires and enhances the quality of life.

Keywords: *architecture, music, synergy, building, architectural and musical environment.*

Стаття відправлена: 25.01.2025 р.

© Пісьо С. Я.