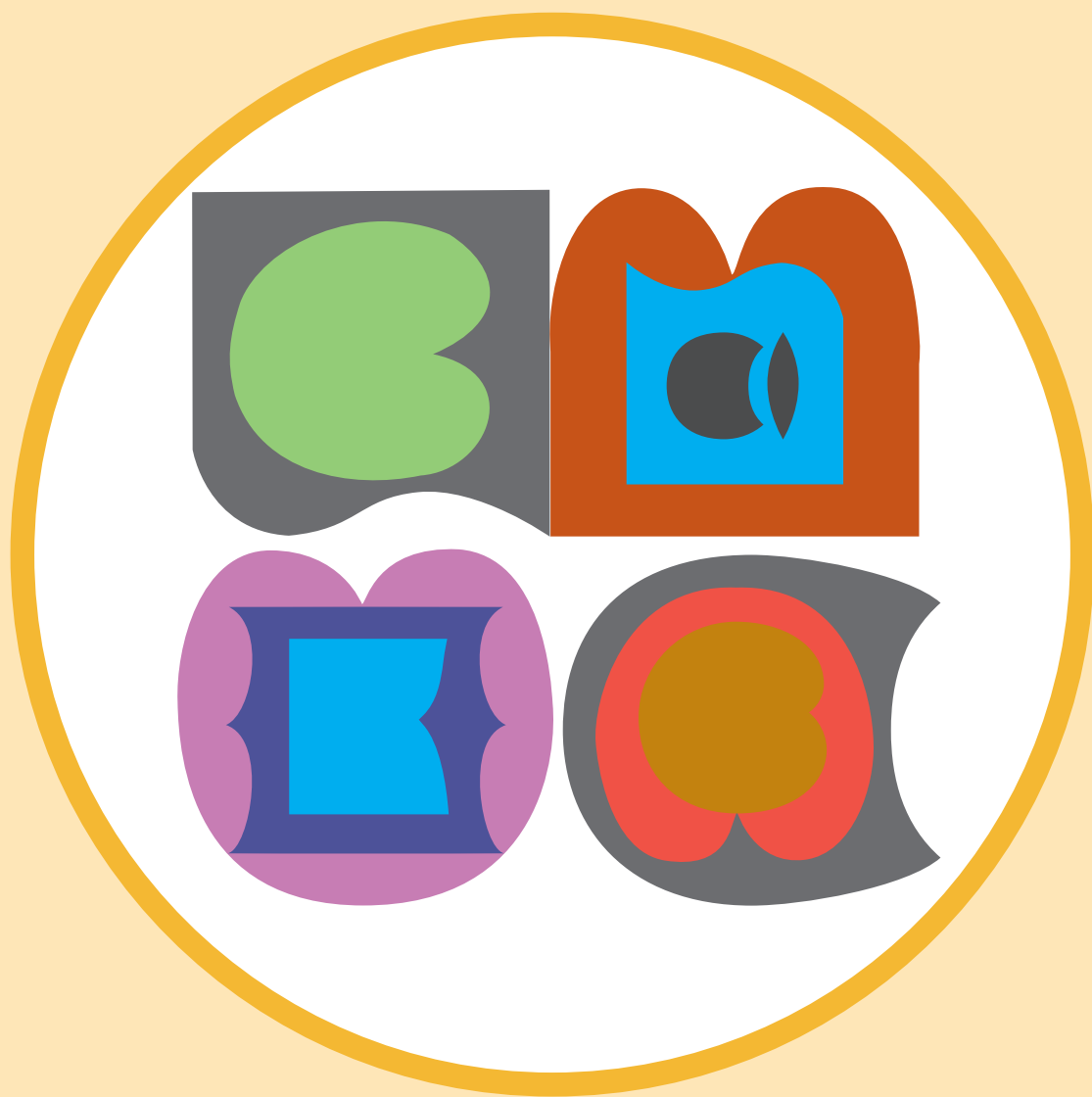

ЦВЕТОПИСЬ
МУЗЫКИ СЛОВА

«АРТФОРМУЛА
ЦВЕТОПОЭЗИИ»

ЖЖ

«Цветопись Флориана Юрьева — это цветовое слоговое письмо, отражающее звуковой строй текста с помощью обозначения гласных слога соответствующими цветами, что в визуальном отображении художественного текста (в частности стихотворного) имеет значение наглядного выражения гармонической фонетизации, дополнительно выразительной в отношении к основному содержанию» — академик А. А. Сидоров.

С раннего детства я не равнодушен к звучанию слова. Отец говорил, что его даже беспокоило это моё пристрастие. Ребёнком, услышав, как звучит слово, обозначающее предмет или явление, я многократно произносил его вслух и либо соглашался, либо придумывал своё более «подходящее» по звучанию слово. И таким образом в моём детском словаре появилось больше половины слов никому не понятных. Из этих слов я составлял целые предложения, которые укладывались в строй определённого музыкального звучания. Отца это смешило и тревожило. Он любил классические стихи и замечательно читал их наизусть. При этом он всякий раз менял интонацией акценты и таким способом преобразовывал выразительный смысл стихотворение. Я это заметил и стал обозначать звуковые акценты сначала одним цветом, а потом и целым спектром цветов. Так ещё в детстве я «изобрёл мою цветопись», в которой определённые ударные гласные окрашивались цветами соответствующими выразительному значению. Отец, увидев мои раскраски, воскликнул: *«Прекрасно! Но помни сын, искусство поэзии имеет два колеса. Рулевое колесо — это смысл слова, а второе колесо — это его звучание, которое в разных языках разное. Конечно, у каждого народа есть и музыкальные, и немзыкальные поэты. Но музыкальной поэзии международного звучания пока нет. Она появится, когда все народы заговорят на одном всеобщем языке. А это очень далёкое будущее. Сейчас же положение таково, что при переводе стиха на другой язык музыкальность оригинала пропадает»*. Не возражая моему мудрому отцу, я думал о том, что чисто музыкальное искусство уже сейчас достигло всеобщего понимания. Поэтому я считал и считаю, что поскольку в самой поэзии кроме смыслового символического обозначения есть и музыкальное интонирование, то оно-то и может стать основой для международного языка музыкальной поэзии. Да что может? Уже стало! Внимательно слушая стихи Басё, Низами, Лермонтова, Шевченко, Блока, Цветаевой, Лорки и Тычины, например, разве мы не чувствуем, что они уже пользовались всеобщим языком музыкальной интонации, понятной всем имеющим музыкальный слух?! И моя ЦВЕТОПИСЬ — это не только наглядное (зрительное) средство выявления музыкальной выразительности классического стиха, но и уникальная возможность обособить современную чисто музыкальную поэзию в вид поэзии, подобный современной не программной инструментальной музыке. Подобной, но не адекватной. Об этом я уже писал в моей «Музыке цвета».

Флориан Юрьев, 1959 г.

ЦВЕТОПИСЬ (COLOURWRITING)

СОГЛАСНЫЕ. Они свистят, звенят, жужжат, шипят, щемят, покалывают, гикают, дудят, бубнят, похлопывают, тикают, чирикают, вздыхают, фукают, мычат, нудят, ласкают и рычат. И каждая то в серебро, то в золото (то в тонкое, то в дутое) вправляет звуки гласные, как камни драгоценные, в колечко слога, в слово дивное — звено искусно спаянных слогов.

Лишь ювелиры слова ведают всю силу и значение звучащих слов. Однако и простые смертные способны видеть-чувствовать среди словесных россыпей бесценных звуков клад.

Сравните, например, согласные **Р** – **Л**. Они как тигр и лебедь разнозначны: **Р**– экспрессивное: ребёнком радуется, в отрочестве сверкает; созрев, куражится красой; гремит, грохочет, чернотой тиранит; кровавит страстью роковой; состарившись, рыдает, умирая.

Л – ласково: плывёт и плавится легко, ликует, улыбается, лукавит, льёт слёзы, любит глубоко...

Все ГЛАСНЫЕ звучат по-разному, окрашивая слоги слова цветом, они гармонизируют мысль и углубляют смысл.

По-детски радуют нас **А** и **Я**,

когда среди зелени весенних трав
мы видим одуванчиков весёлый нрав,
а в колорите осени, приятном нам,
природа раззолочена, как храм.

Тепло, но грозно цветят **О** и **Ё**:

Так солнце красное сквозь тучи серые трубой
зовёт и соловьёв, и воинов на бой.

Известно всем, какого цвета **Э** и **Е**.

За светлой зеленью полей темнеет изумрудный лес,
и земледельцев радует рассвет чудесной зеленью небес.

Угрюмо серость дня и ночи тьму печалит фиолетовое **Ю** и пурпур **У**,
но и они ж тоску минут
раздумьем отведут:

А есть пришельцы из космических глубин – то **И** и **Ы**,
они через таинственные сны
ведут к познанию божьей синевы.

**КАК ВИДИМ, ЦВЕТОПИСЬ – ОНА
САМОЙ ПРИРОДОЙ НАМ ДАНА !**

ЮИ 1967

СТИХИ,
как птицы,
если вслух читать;
Они способны в небо улетать,
парить и петь,
как жаворонки в сини,
Полёт над бездной –
такова стиха стихия!

Бесцветный текст,
как труп отпетый,
Лежит, молчит –
без звука, без ответа.
Поэтому
все музыкальные поэты
Свои стихи поют –
провозглашают
И, каждый звук смакуя,
ликуют, приглашая
Участвовать
в процессе сотворения
СТИ-ХО-ТВО-РЕ-НИЯ!

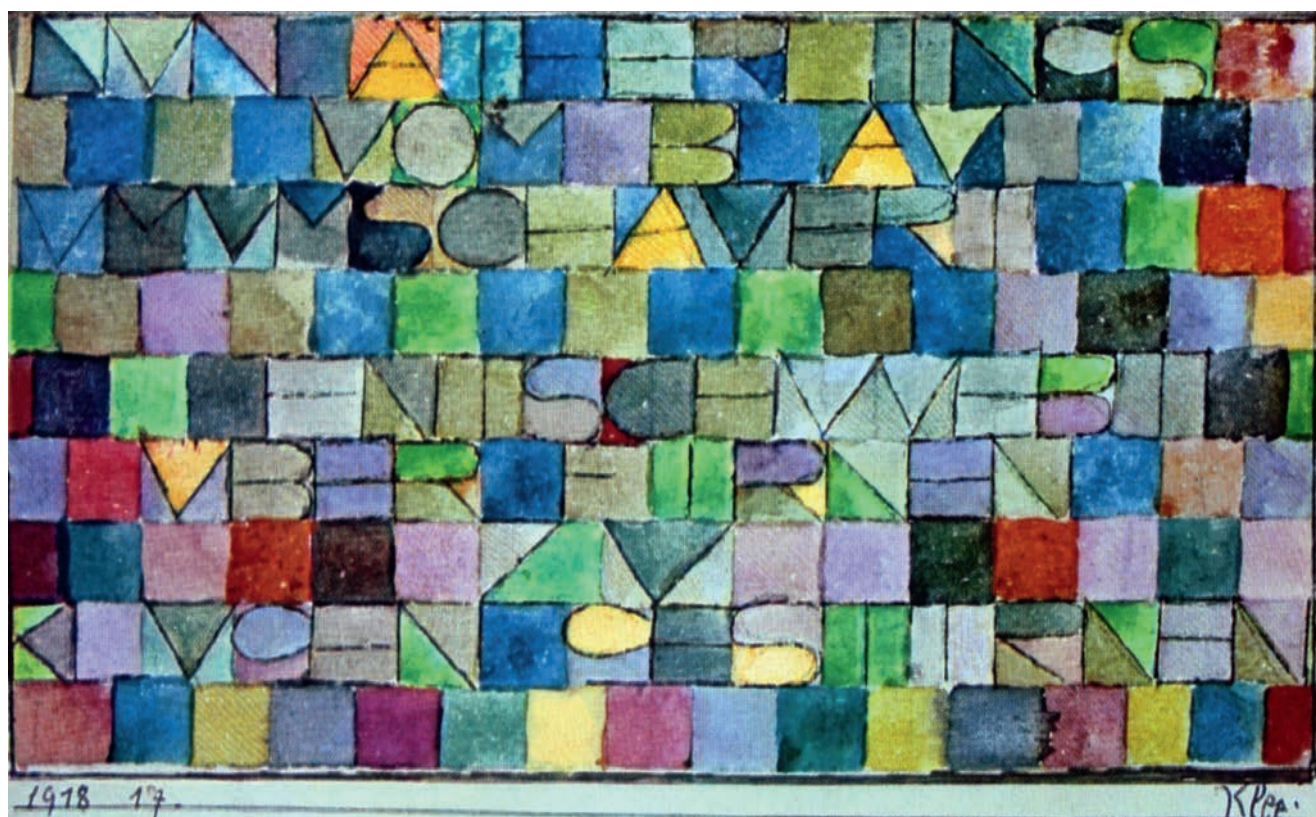
Цветные знаки не молчат,
они, как музыка, звучат.

Декоративно-выразительно расцветченный текст персидской рукописи

ДЕКОРАТИВНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ ПРИНЦИП РАСЦВЕЧИВАНИЯ ТЕКСТА

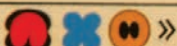
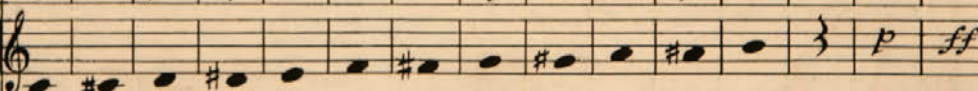

Декоративно-выразительно расцвеченный текст Паулем Клее

Ганна Василячук

«Вишиванка, що ілюструє вірші Тараса Шевченка»

FLORIAN YURYEV'S ASSOCIATED SYSTEM OF COLOUR DESIGNATIONS													
« » COLOURWRITING 													
	SCARLET	ORANGE	YELLOW	YELLOW-GREEN	WARM-GREEN	GREEN	GREEN (EMERALD)	SKY BLUE (AZURE)	BLUE	VIOLET	PURPLE	VERMILION	BLACK
stroke designation of colour													
colour designation of vowels	of Cyrillic	О	Оа	а	я	э	е	еи	и	Ы	Ю	у	ё
	of Roman	О		а	ја	е	је		и		ју	у	јо
	of Bengali	ও		অ	যা	এ			ই	ঐ	য়	উ	
	of "Katakana"	ヲ		ア	ヤ	エ			イ		ユ	ウ	ヨ
colour-music designation													
colour symbolic marking													

Цветопись Флориана да Киренги Юрьева

ФЮ 1961

Ф. да Киренги Юрьев

«Colourwriting»

цветопись-картина ФЮ 1961

КОЛЬОРОПИС = ЦВЕТОПИСЬ = KOLOROSKRIBO

ЦВЕТОВОЙ МЕТОД ФОНЕТИЗАЦИИ ТЕКСТА

АЛФАВІТ
український

приголосні

Б-	Б	В-	В
Г-	Г	Д-	Д
Ж-	Ж	З-	З
К-	К	Л-	Л
М-	М	Н-	Н
П-	П	Р-	Р
С-	С	Т-	Т
Ф-	Ф	Х-	Х
Ц-	Ц	Ч-	Ч
Ш-	Ш	Щ-	Щ
		Ь-	Ь

ГОЛОСНІ

А-	А	Я-	Я
Е-	Е	Є-	Є
И-	И	І-	І
О-	О	ЙО-	ЙО
У-	У	Ю-	Ю
Й-	Й		

АЛФАВИТ
русский

согласные

Б-	Б	В-	В
Г-	Г	Д-	Д
Ж-	Ж	З-	З
К-	К	Л-	Л
М-	М	Н-	Н
П-	П	Р-	Р
С-	С	Т-	Т
Ф-	Ф	Х-	Х
Ц-	Ц	Ч-	Ч
Ш-	Ш	Щ-	Щ
Ь-	Ь		

ГЛАСНЫЕ

А-	А	Я-	Я
Э-	Э	Е-	Е
Ы-	Ы	И-	И
О-	О	Ё-	Ё
У-	У	Ю-	Ю
Й-	Й		

ALFABETO
esperanto

konsonanto

B-	B	V-	V
Q-	Q	D-	D
G-	G	Z-	Z
K-	K	L-	L
M-	M	N-	N
P-	P	R-	R
S-	S	T-	T
F-	F	H-	H
C-	C	G-	G
S-	S		

SONANTO

A-	A	Ja-	Ja
E-	E	Je-	Je
		i-	i
O-	O	Jo-	Jo
U-	U	Ju-	Ju
Ji-	Ji		

ЦВЕТОВОЕ СЛОГОВОЕ ПИСЬМО

СКЛАД:
ТА-, ЯК-, ВІН-

СЛОВО:
кольоропис –
кльорпис

СЛОГ:
НЕ-, ОН-, МЫ-

СЛОВО:
цветопись –
цвтпсь

SILABO:
SI-, LA-, BO-

VORTO:
KOLOROSKRIBO
KLRSKRIB

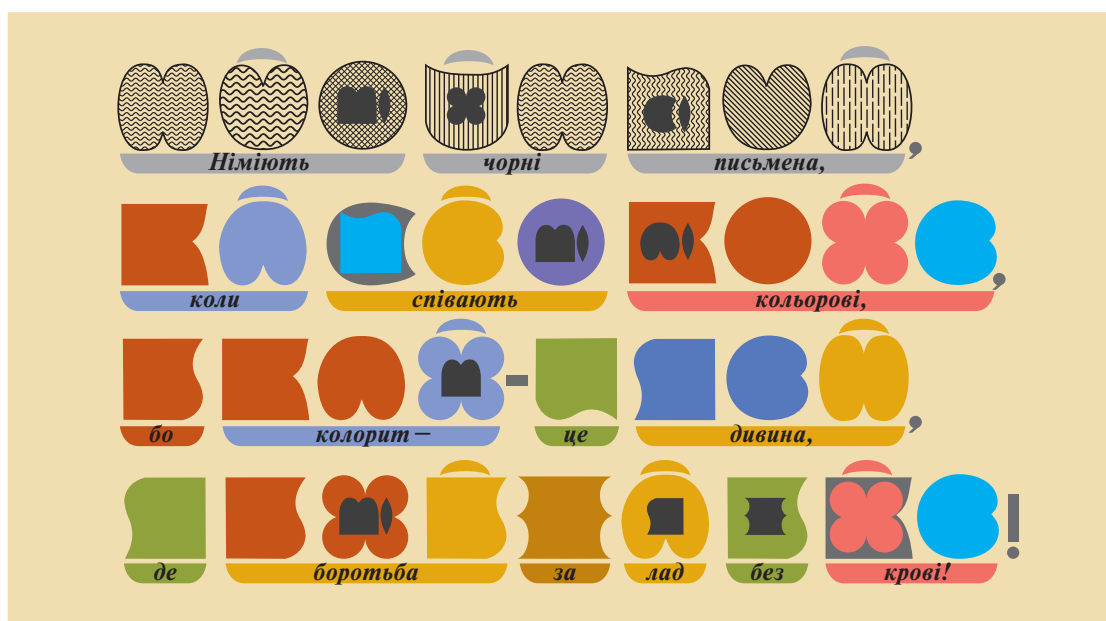
1959

ЦВЕТОВАЯ ОГЛАСОВКА ЦВТВЯ ОГЛСВК (ESPRNT)

 – шрифт “Колорит” Ф. Юрьева – 1973

а	э	ы	у	о
а	е		и	о
я	е	и	ю	ё
ја	је	и	ју	јо
оа	еи	й	б	в
		ј	б	в
г	д	ж	з	к
г	д	ж	з	к
л	м	н	п	р
л	м	н	п	р
с	т	ф	х	ц
с	т	ф	х	ц
ч	ш	щ	ъ	ь

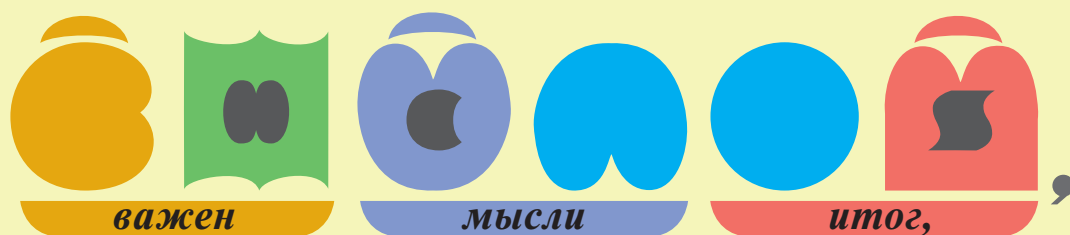

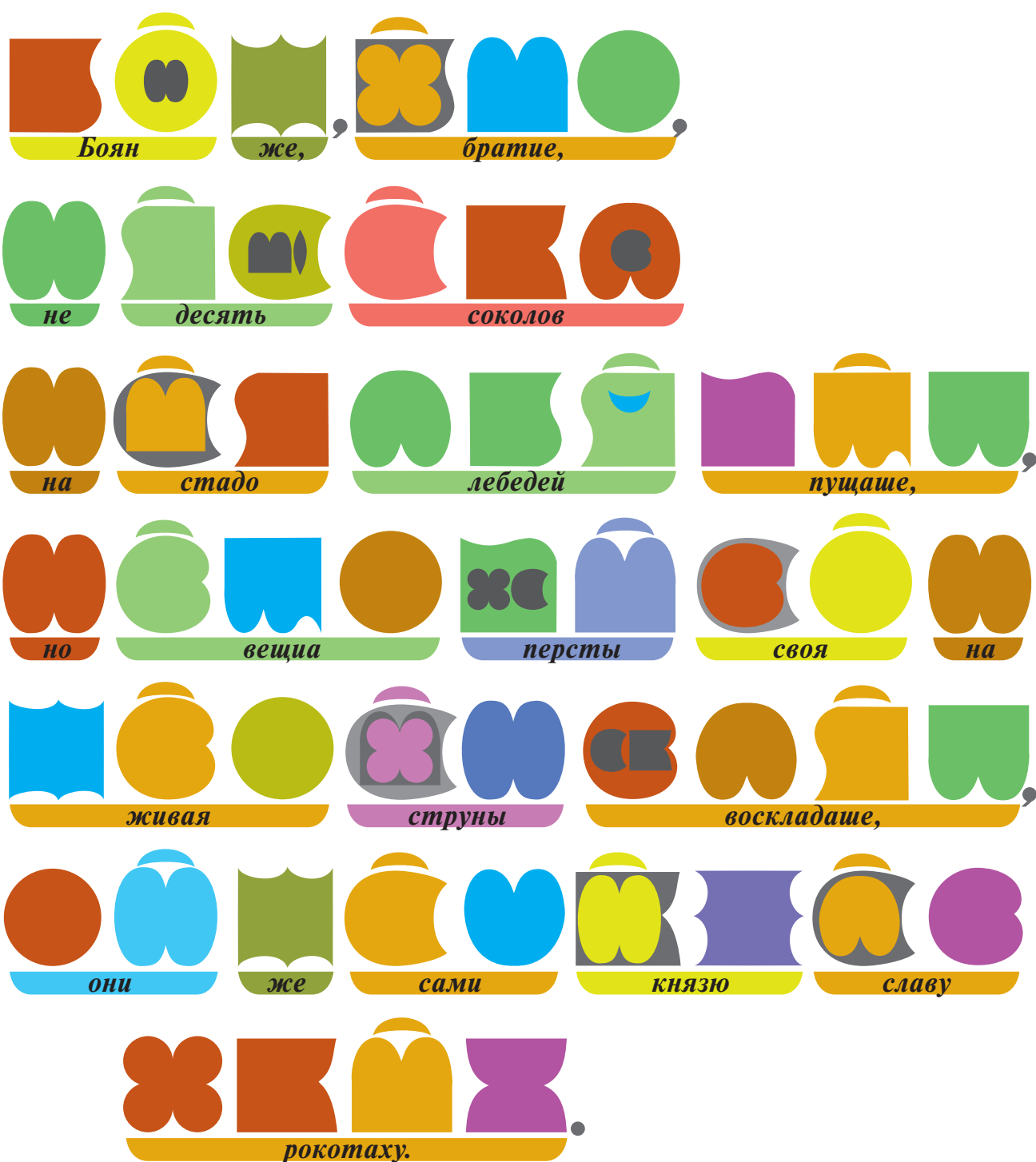
Ф. Юр'єв

«Колорит – це дивина»

кольоронис 1971

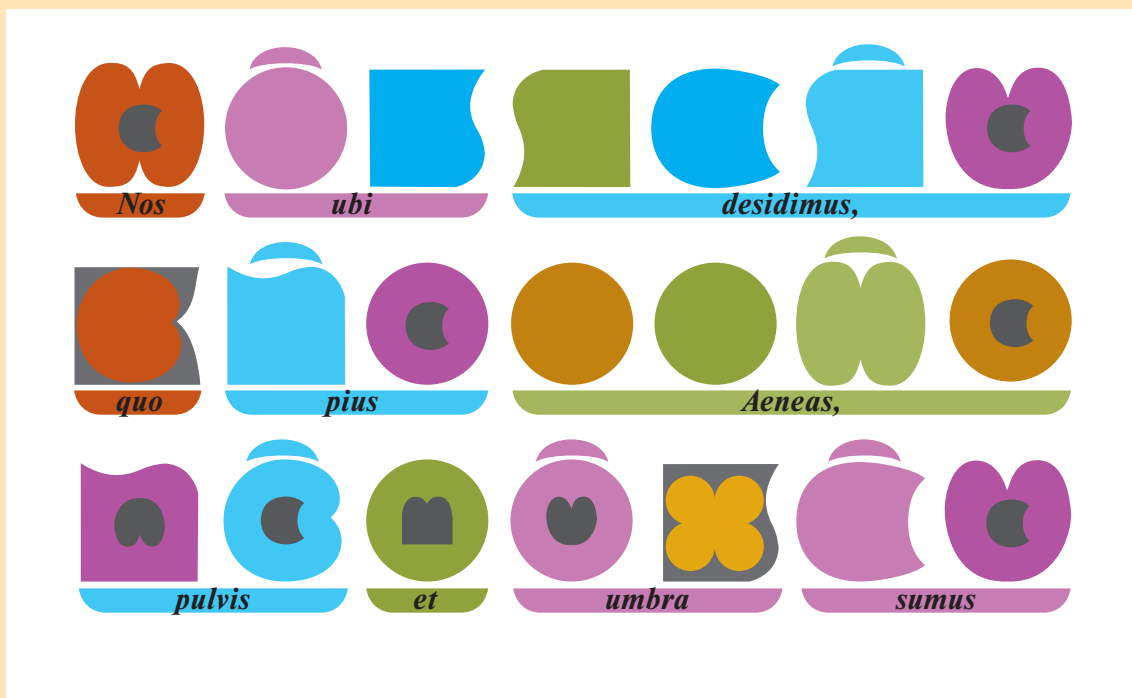

СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ

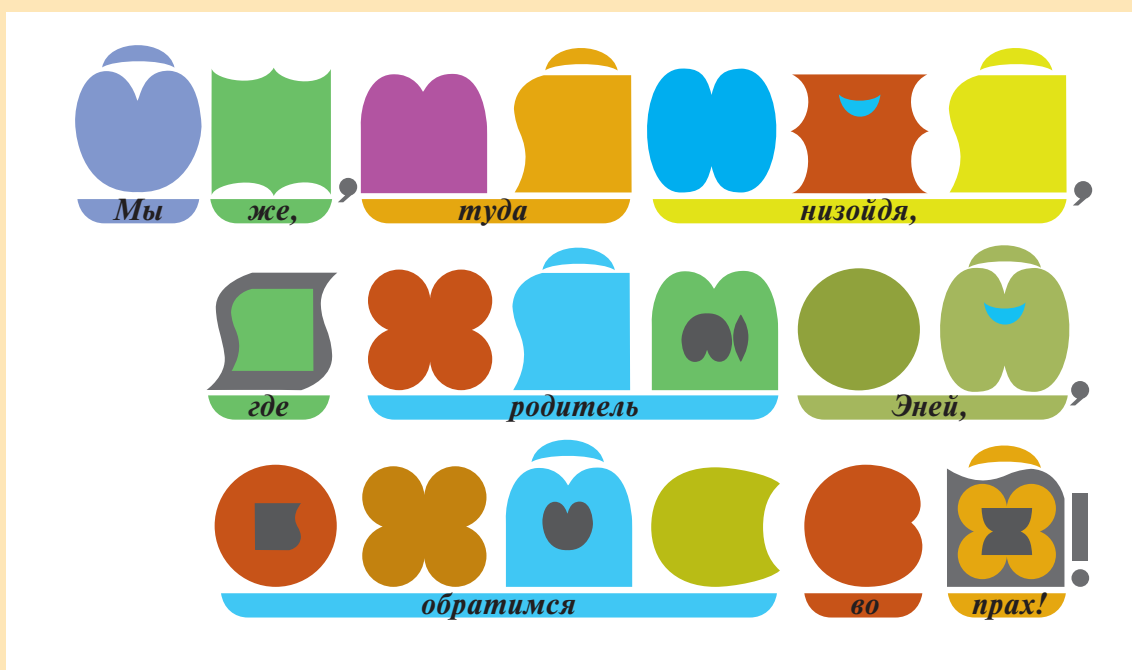
«Боян же, братие»

цветопись 2018

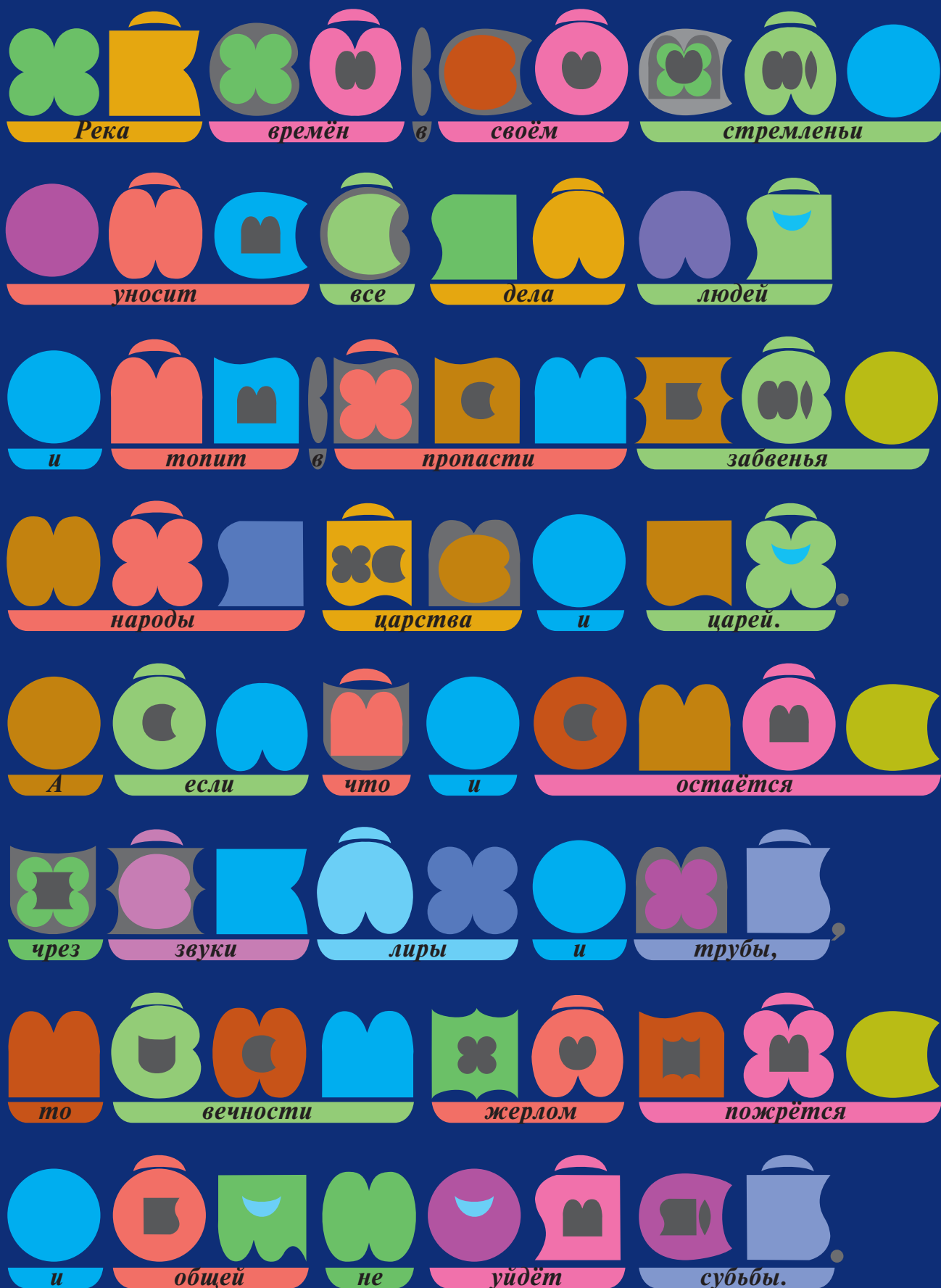
Квинт Гораций Флакк, «Кармина».

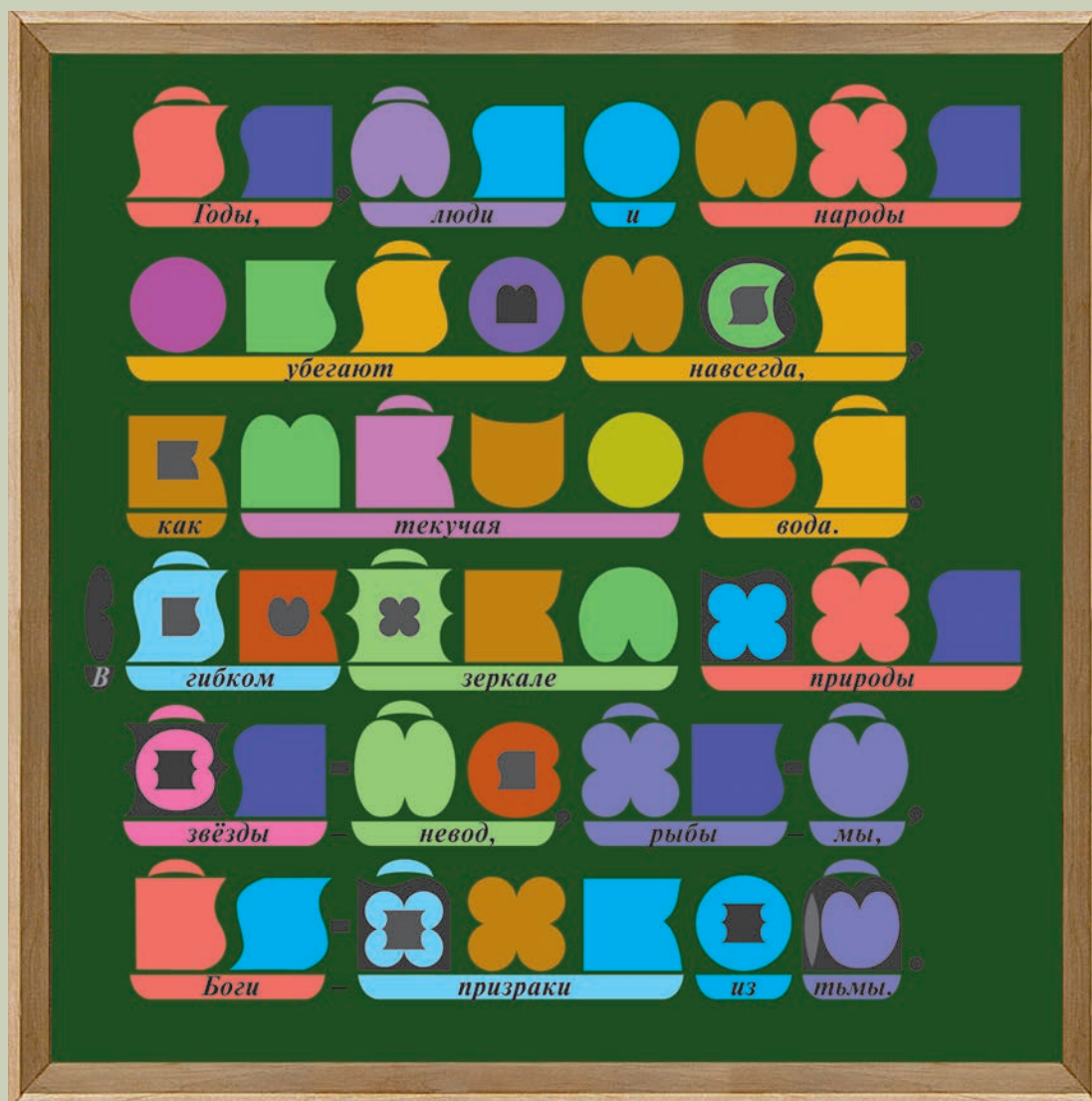
цветопись Жуковская 1975

Квинт Гораций Флакк, «Кармина». Перевод А.А. Фета.

цветопись Жуковская 1975

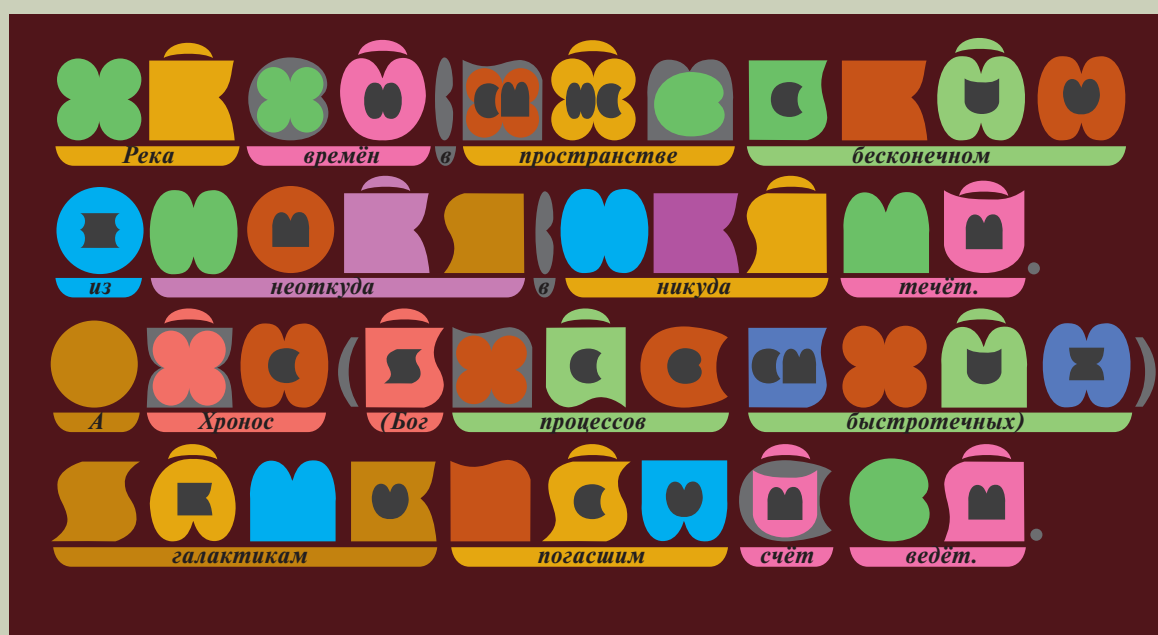

В. Хлебников, 1915

«Годы, люди и народы»

цветопись ЖИ 2016

Ф. Юрьев, 2016

«Река времён»

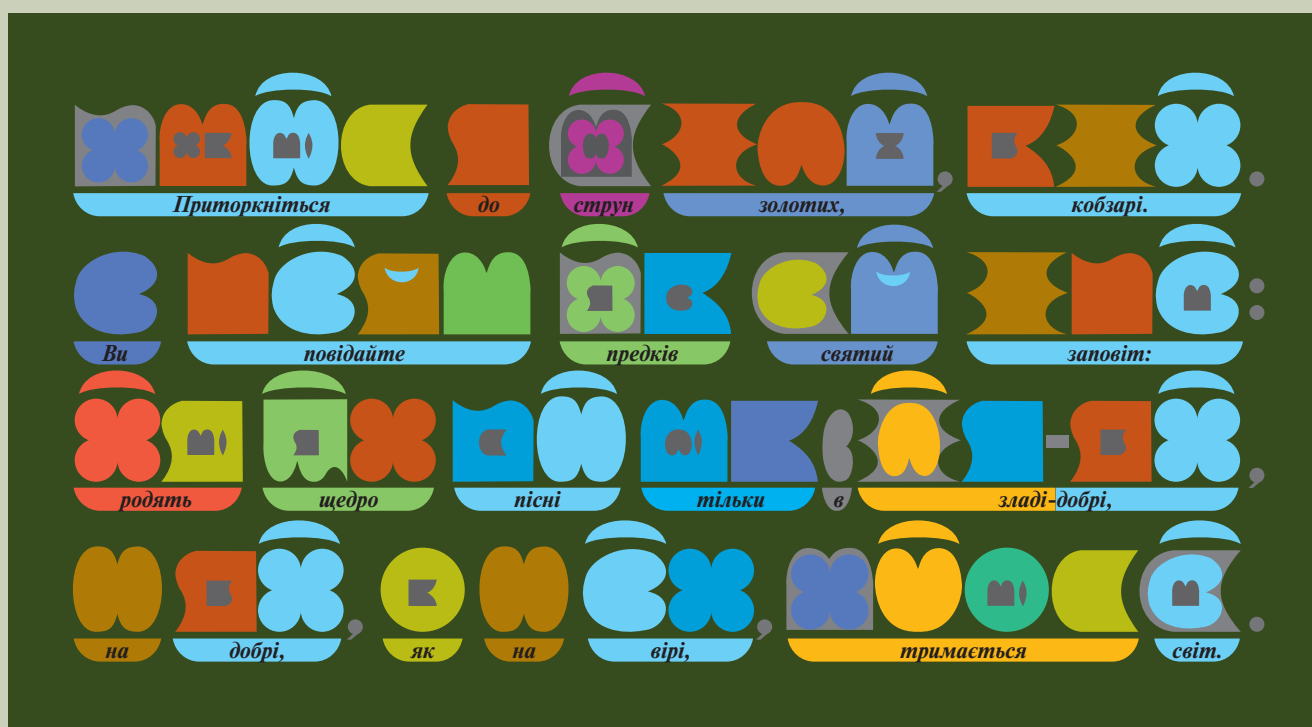
цветопись ЖИ 2016

Ф. Юр'єв, 2014

«Шевченко слухає акина-кобзаря»

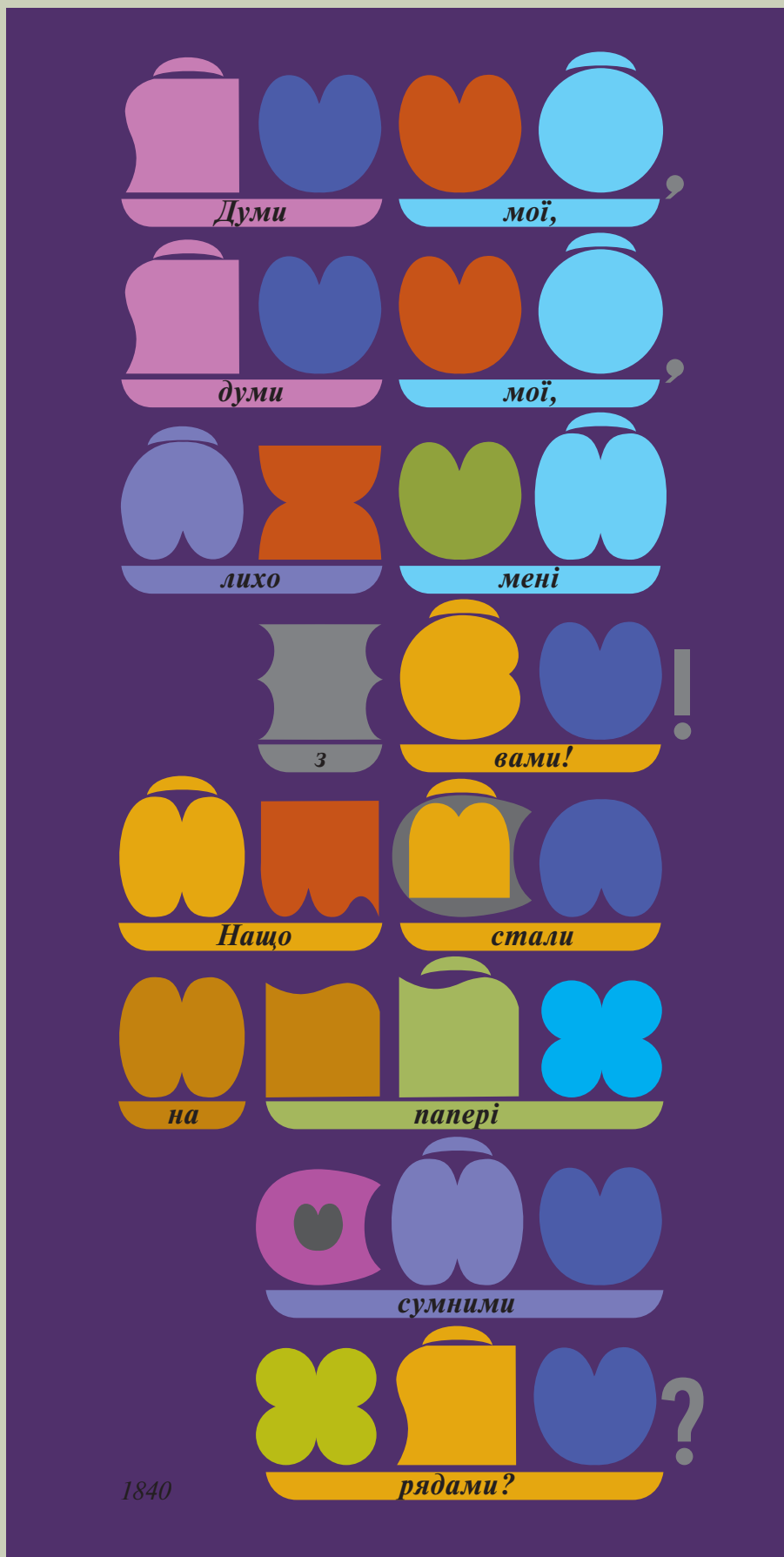
живопис *Юр'єв*

Фрагмент вірша Б. Олійника

«Не погасне висока потуга Дніпра»

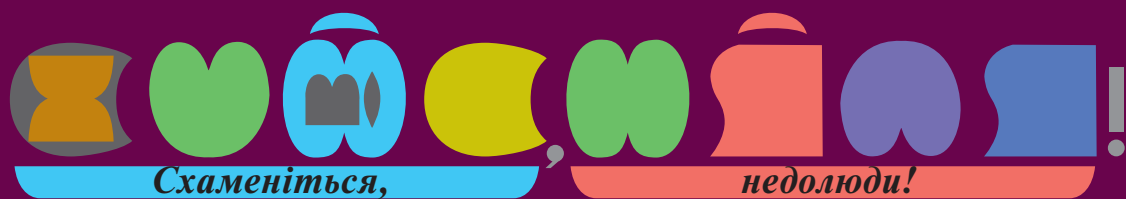
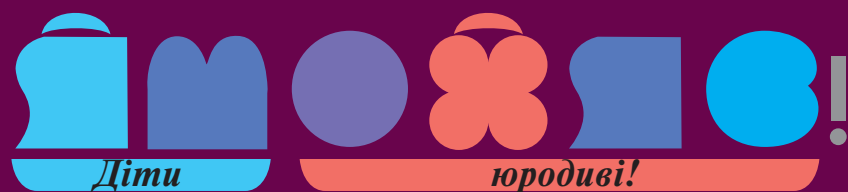
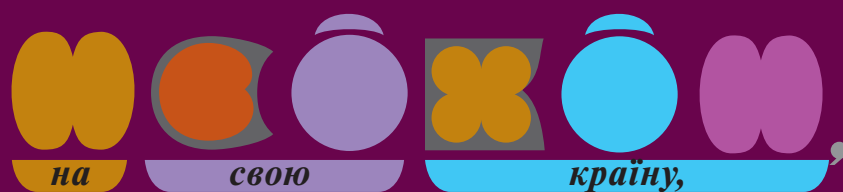
кольоропис *Юр'єв*

Тарас Шевченко

«Думи мої»

кольоропис-вітраж 2014

І МЕРТВИМ, І ЖИВИМ

Сл. Тараса Шевченка

Муз. Ф. Юр'єва

♩ = 76

9

18 *p* І смер

25

ка - є, і сві - та - є, день ми - на - є, і зно - ву люд по -

29

том - ле - ний спо - чи - ва - є. Тіль-ко я - , мов о - ка -

33

ян - ний, і день, і ніч пла - чу на роз - пут - тях ве - ле

37

лю - дних, і ні - хто не ба - чить. І не ба - чить, і не зна - є - ог -

piu mosso cresc.

41

лух-ли, не чу-ють; кай-да-на-ми мі-ня-ють-ся, прав-до-ю тор-гу-ють! Лю -

ff

46

дей — зап-ря- га - ють в тя - жкі я - рма, *mf* о - рють ли - хо,

51

ли - хом за - сі - ва - ють.

55

Сха - ме - ніть - ся! Сха - ме - ні - ться, не - до - лю - ди! Бо

59

ли - хо, ли - хо вам бу - де!

63

67

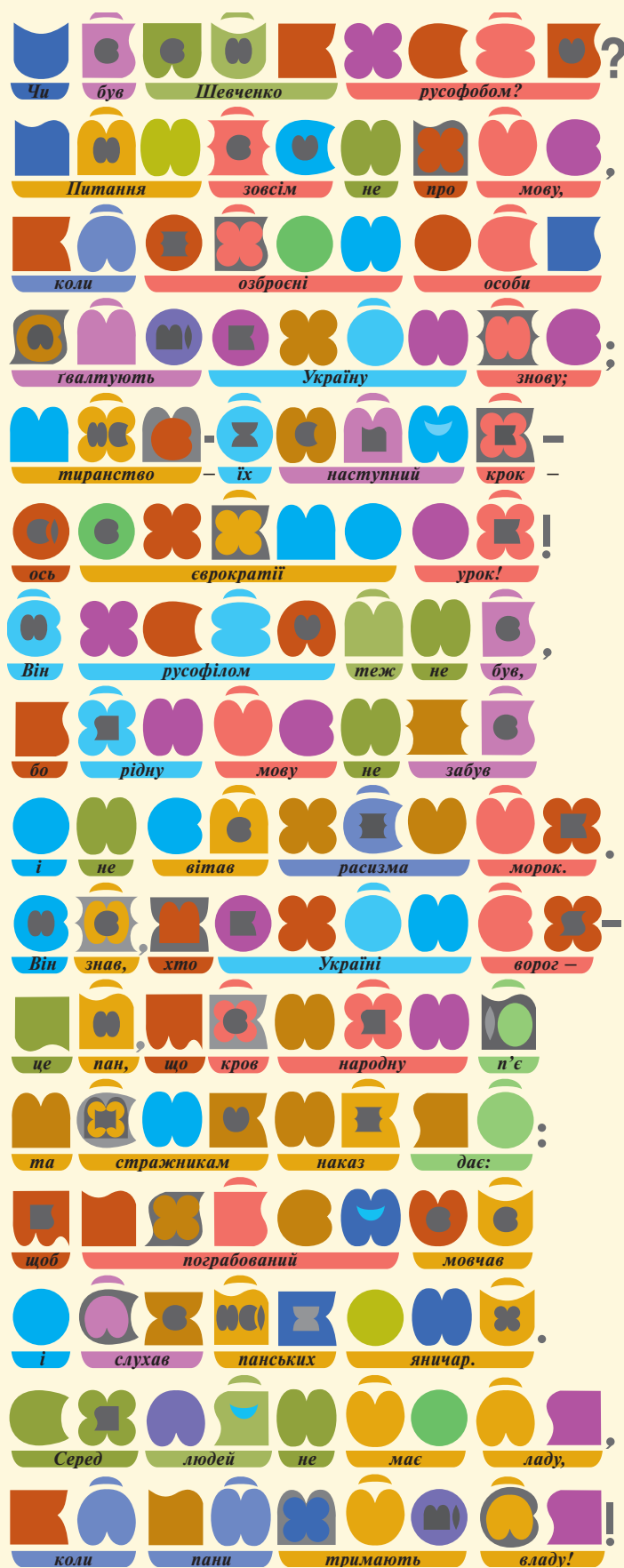
Роз-ку - ють-ся, роз-ку-ють-ся не-за-ба-ром всі за-ко-ва-ні лю-ди,

73

і по-те-че сто-рі-ка-ми кров ді-

78

тей____ ва-ших!

Ф. да Киренги Юрьев Звучание тунгусского напева «Ое он ли ву, аиэл по та» цветопись 1962

Полынный запах
 Лесных полос
 Меня внезапно
 В тайгу унёс.
 Полынный запах
 Горчит, как дым,
 Зовёт назад
 К дымам родным,
 В леса без просек,
 К седым кострам,
 Где всё не просто,
 Как простота.
 Полынный запах:
 Полынь, полынь!
 Было — берёза, а
 Памятное — сирень.

Ф. да Киренги Юрьев

«Полынный запах»

1956

Ф. да Киренги Юрьев «Полынный запах» цветопись-картина ЖВ 1962

День цветения — белый костёр

медоносные сети простёр,

медоусные соты открыл

золотыми зарницами крыл,

золотыми венцами ресниц

позлатил медуниц...

День цветения светел и бел —

озарения вешний предел,

голубая, голубая, глубь,

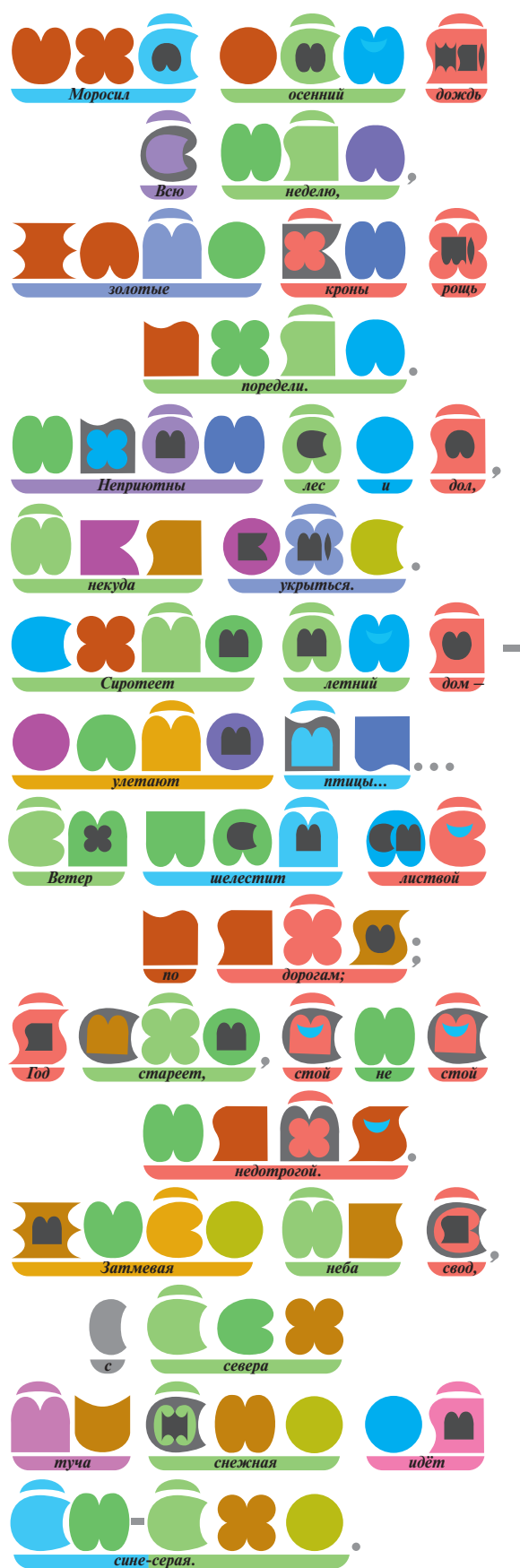

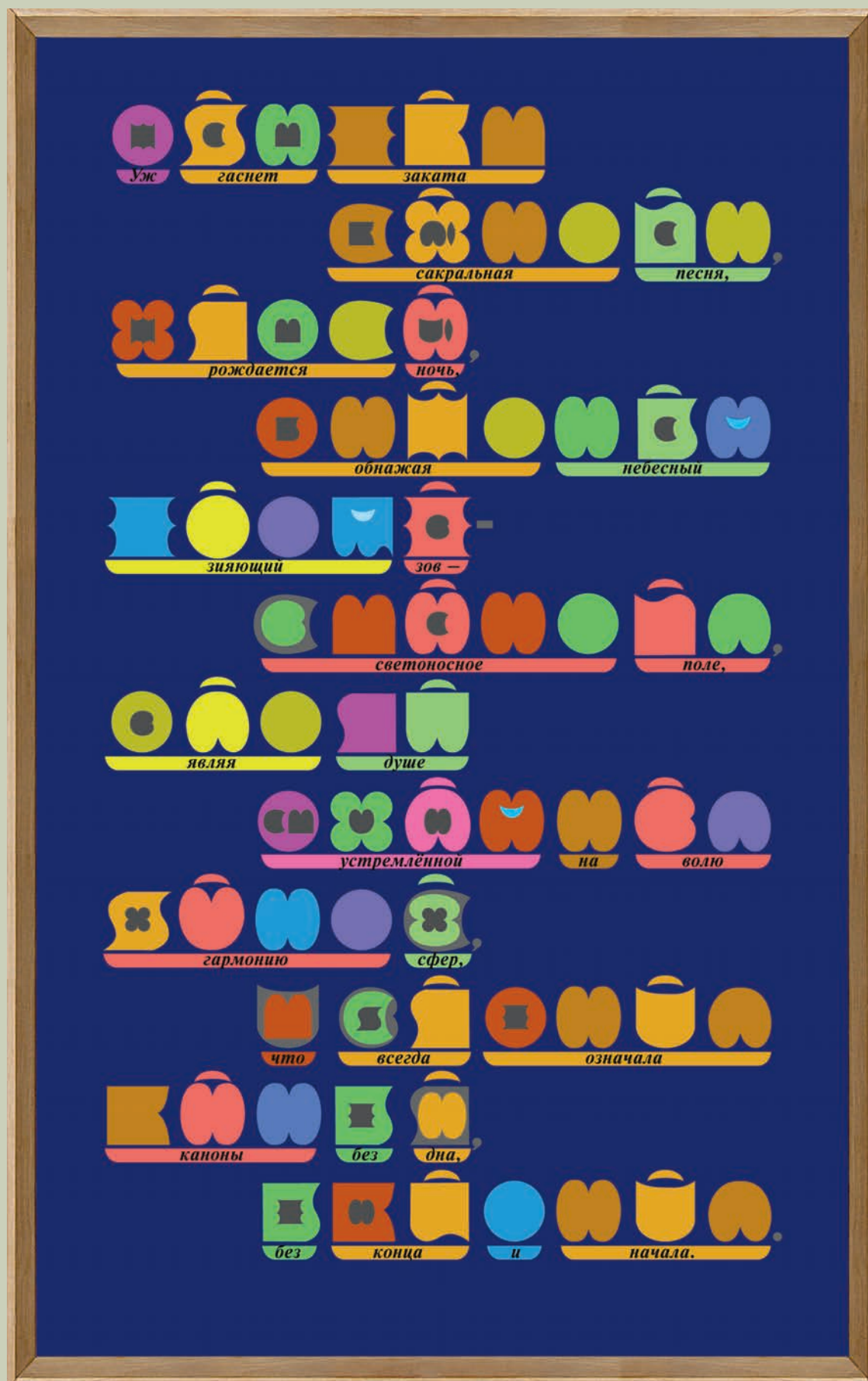

день цветенья уйми, уголубь!

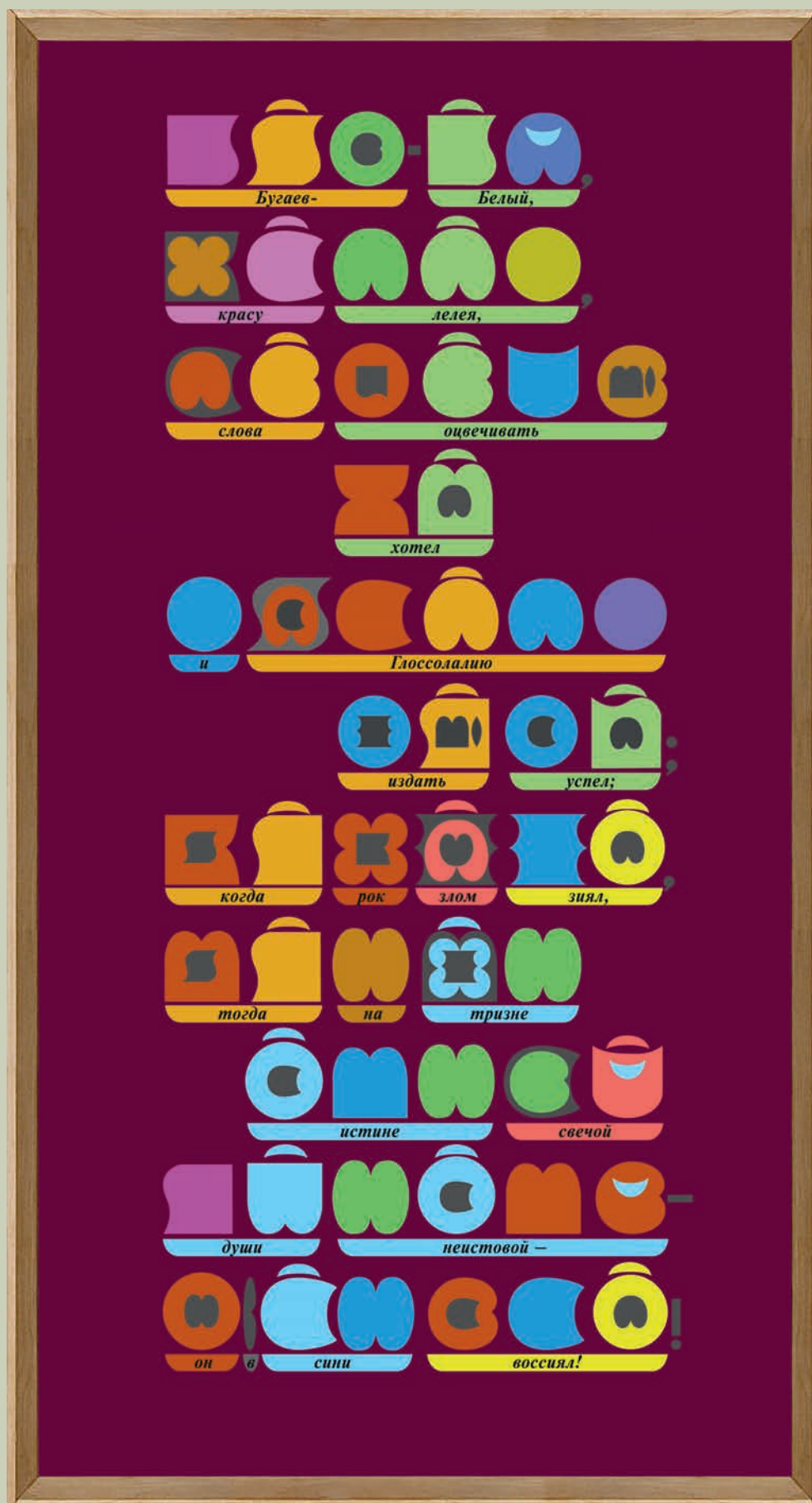

Ф. Юрьев

«Уж гаснет заката сакральная песня»

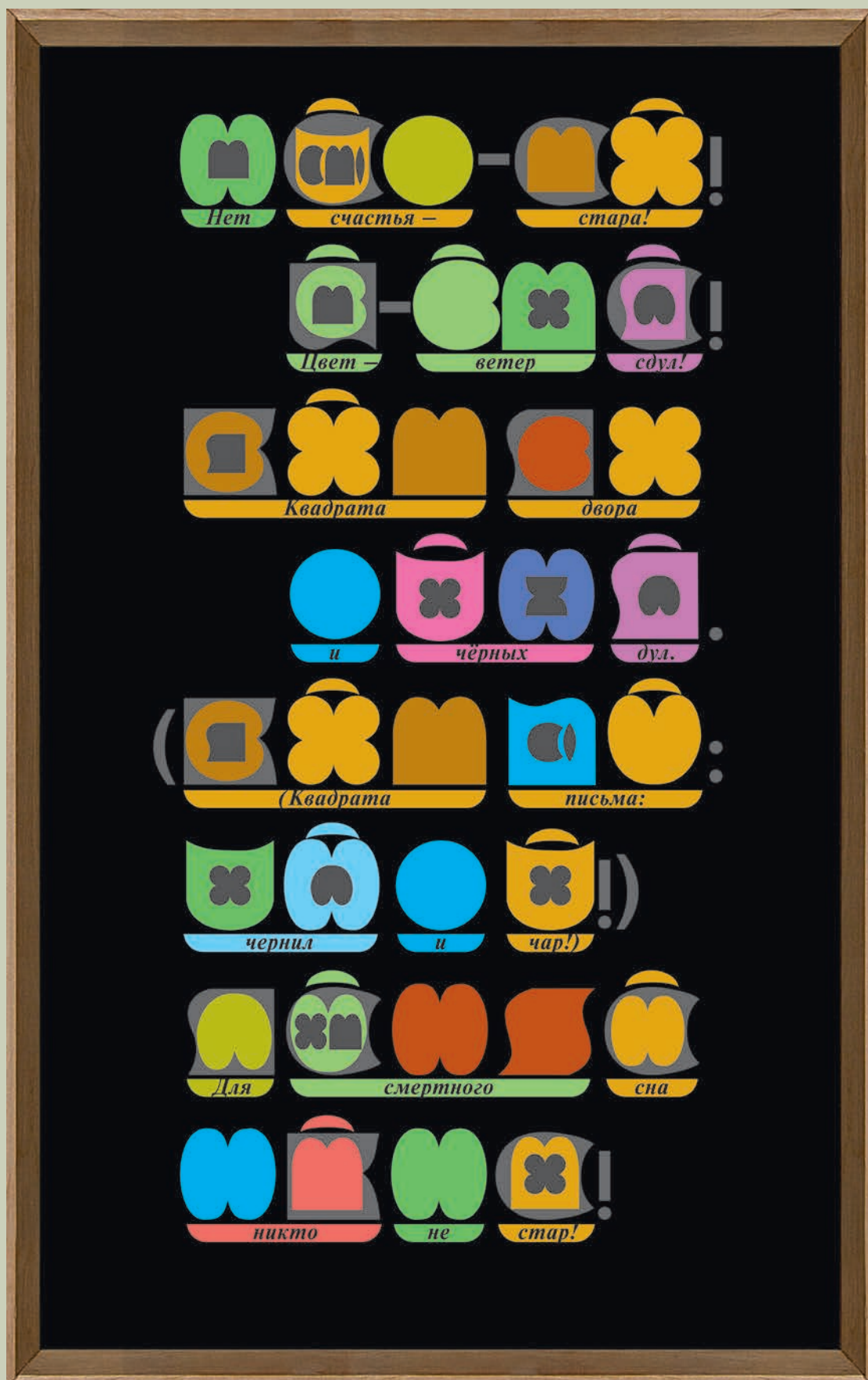
цветопись-витраж *ЮИ* 2017

Ф. Юрьев

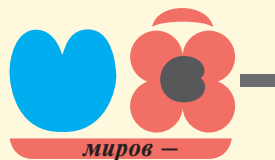
«Бугаев-Белый»

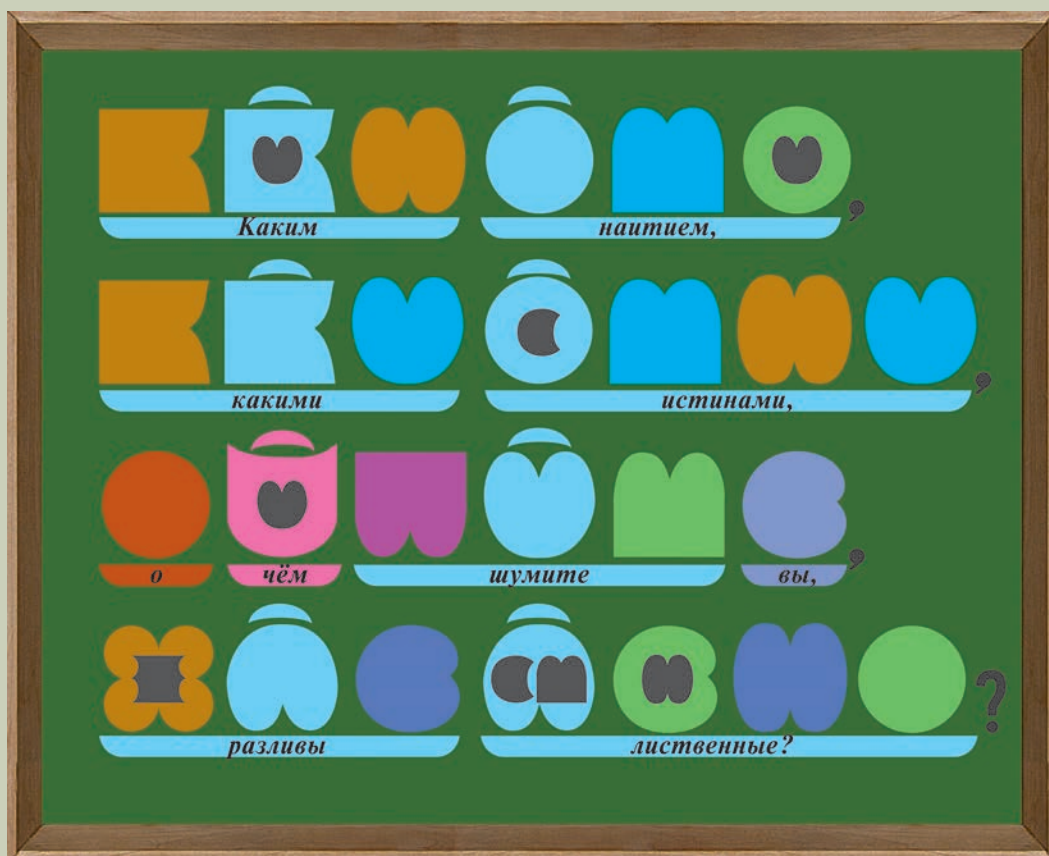
цветопись-картина *Ю* 2017

Марина Цветаева, 1923

цветопись-картина 2017

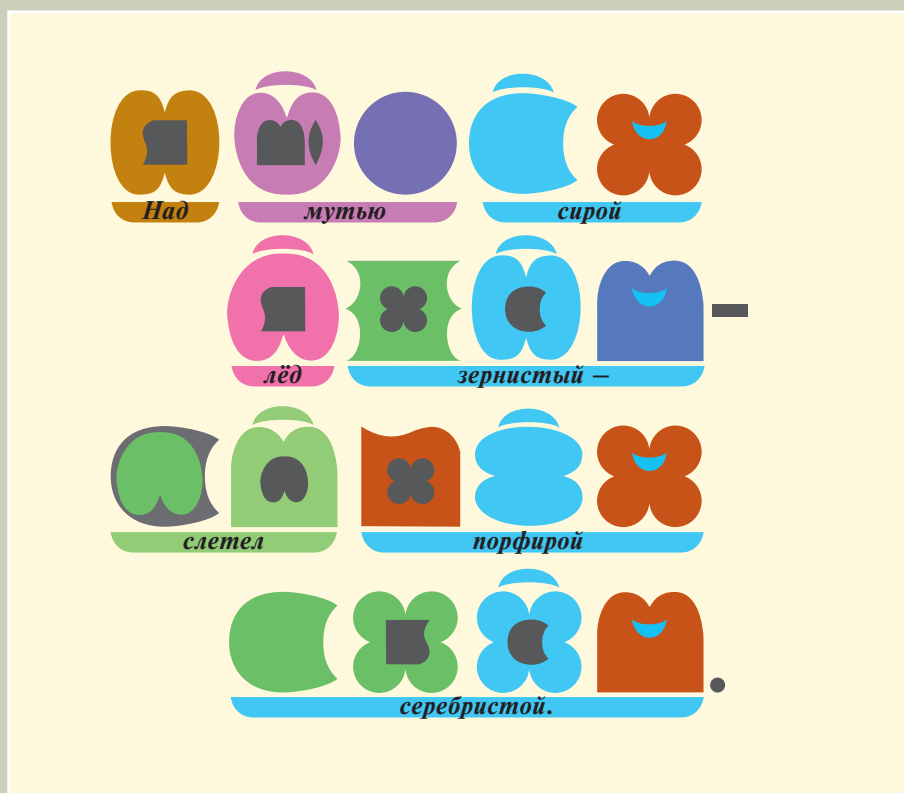

Марина Цветаева, 1923

«Деревья»

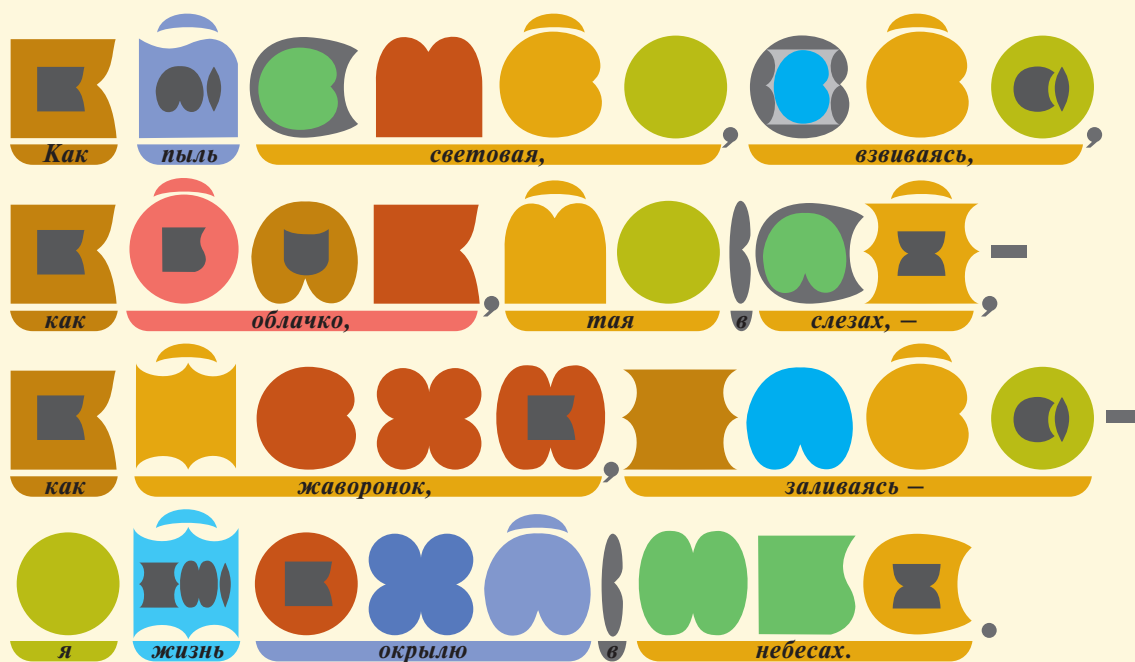
цветопись-картина ЖЖ 1971

Андрей Белый, 1929

«Лёд»

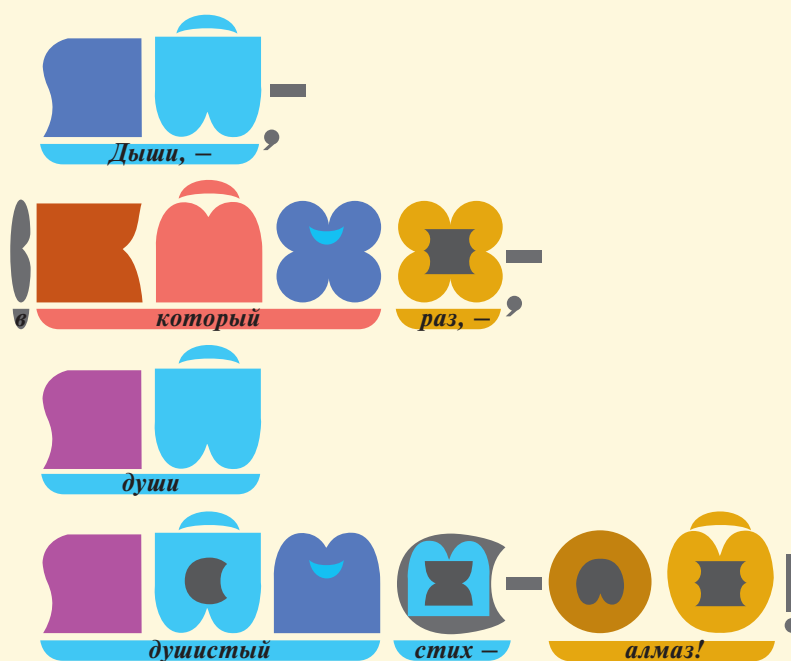
цветопись ЖЖ 1971

Андрей Белый, 1931

«Как пыль»

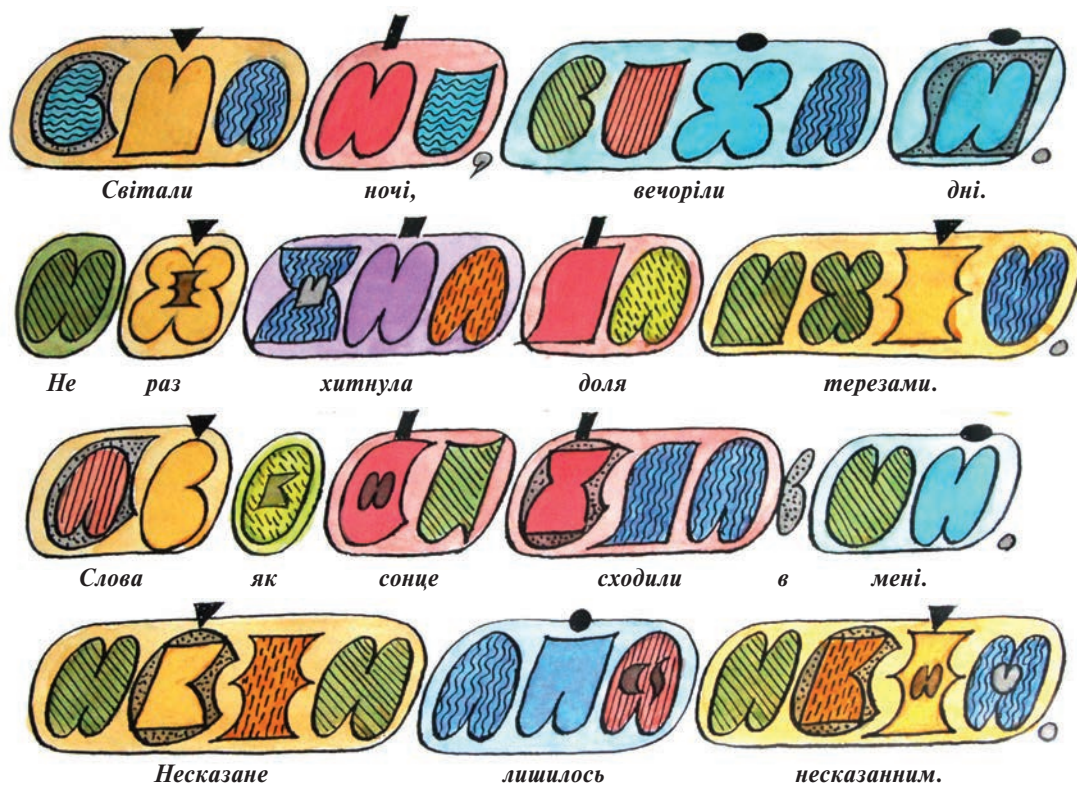
цветопись ЮИ 1971

Андрей Белый, 1929

«Дыши»

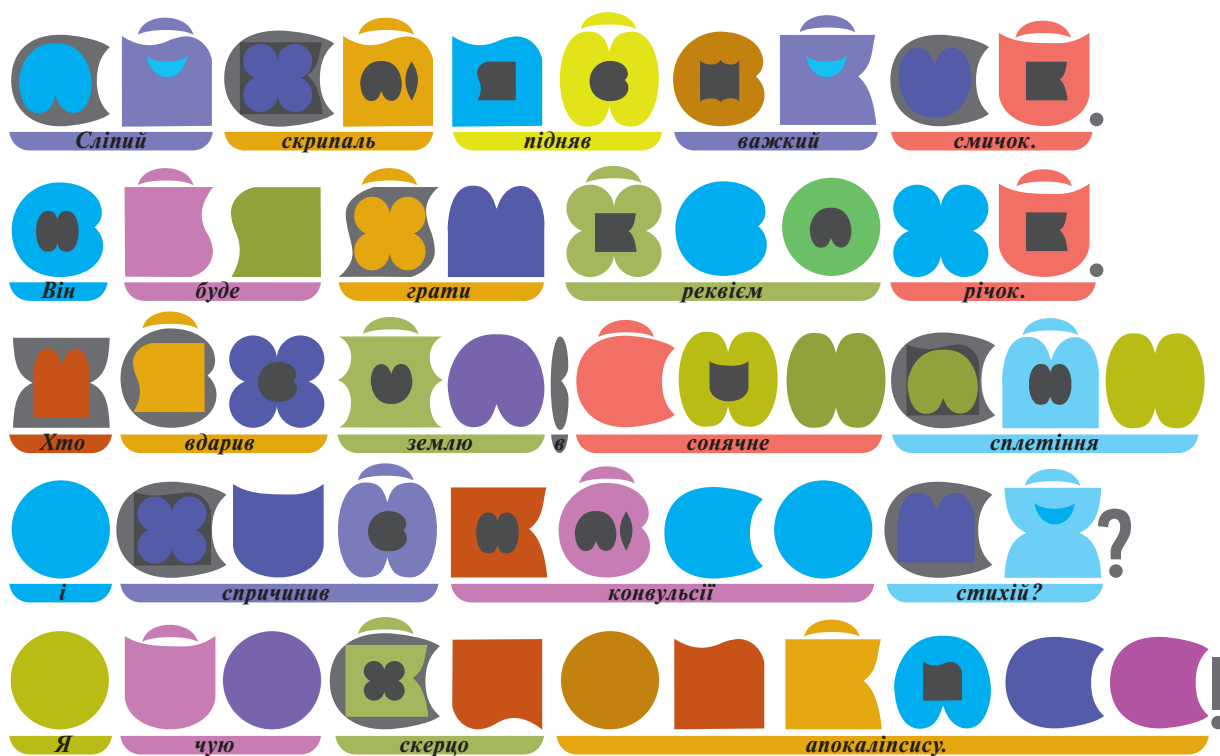
цветопись ЮИ 1971

Ліна Костенко

«Світали ночі»

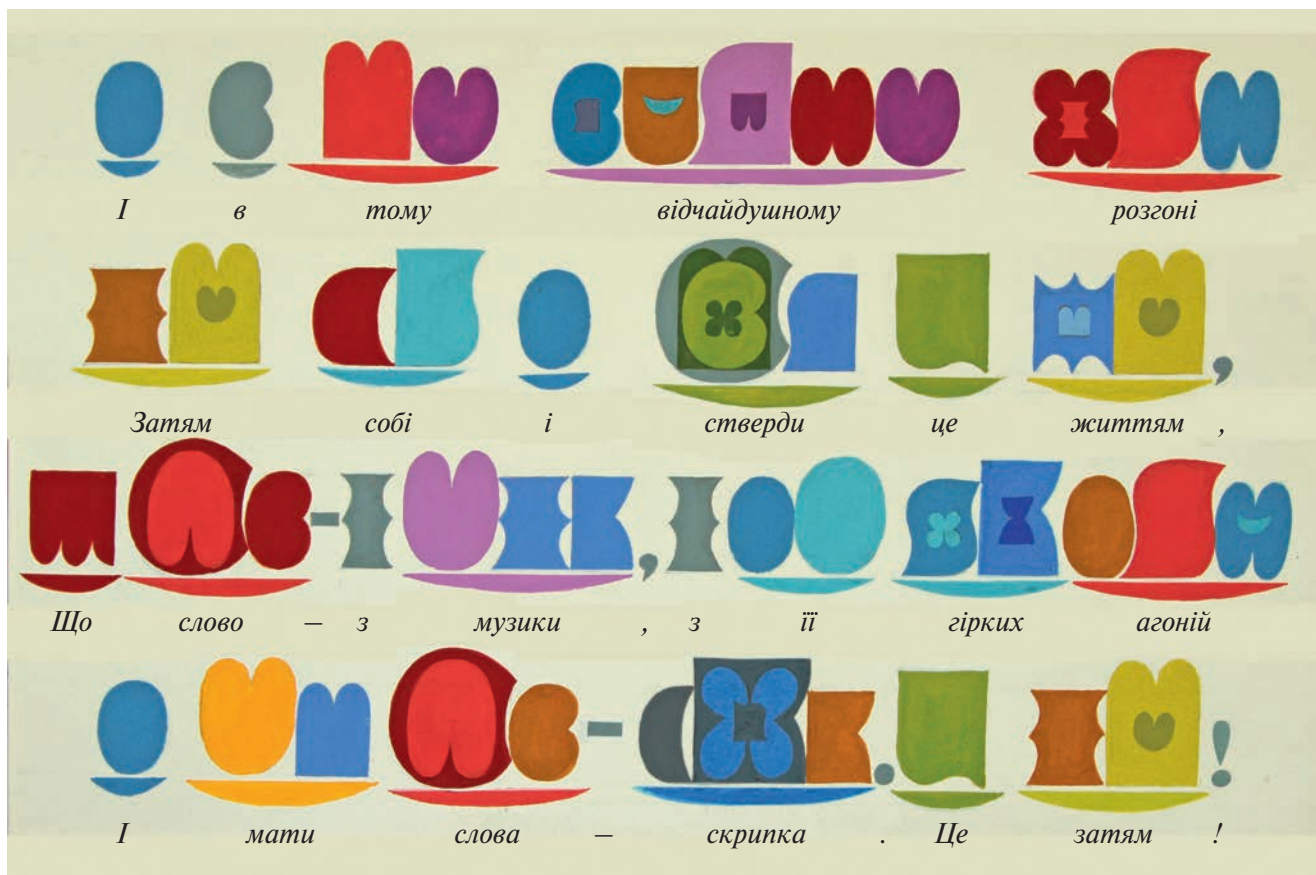
кольоронис ЖН 1962

Ліна Костенко

«Чую апокаліпсис»

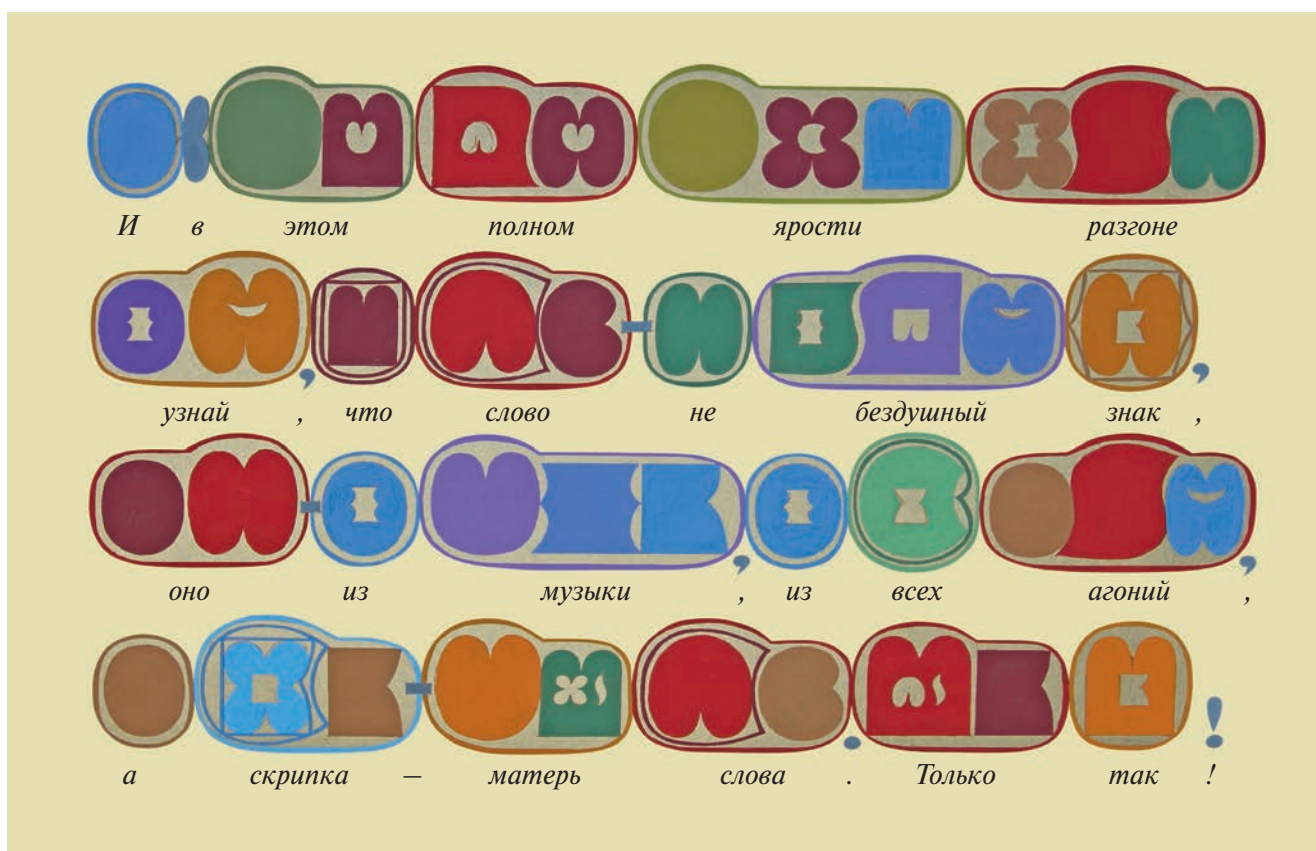
редакція та кольоронис ЖН 1975

Іван Драч

«Слово»

кольоропис ЖД

Иван Драч

«Слово» (Русский перевод Л. Вышеславского)

цветопись ЖД

Проблемы перевода стихотворного текста

Основная проблема перевода стихотворного текста в том, что чем точнее осуществляется познавательная функция оригинального текста, тем более теряется выразительная функция — его музыкальное звучание. Максимум, что может сохранить переводчик, — это ритм. Мелодию же оригинала перевести в звуках невозможно. Правда, можно воспроизвести выразительную функцию оригинала с помощью цветовой «мелодии».

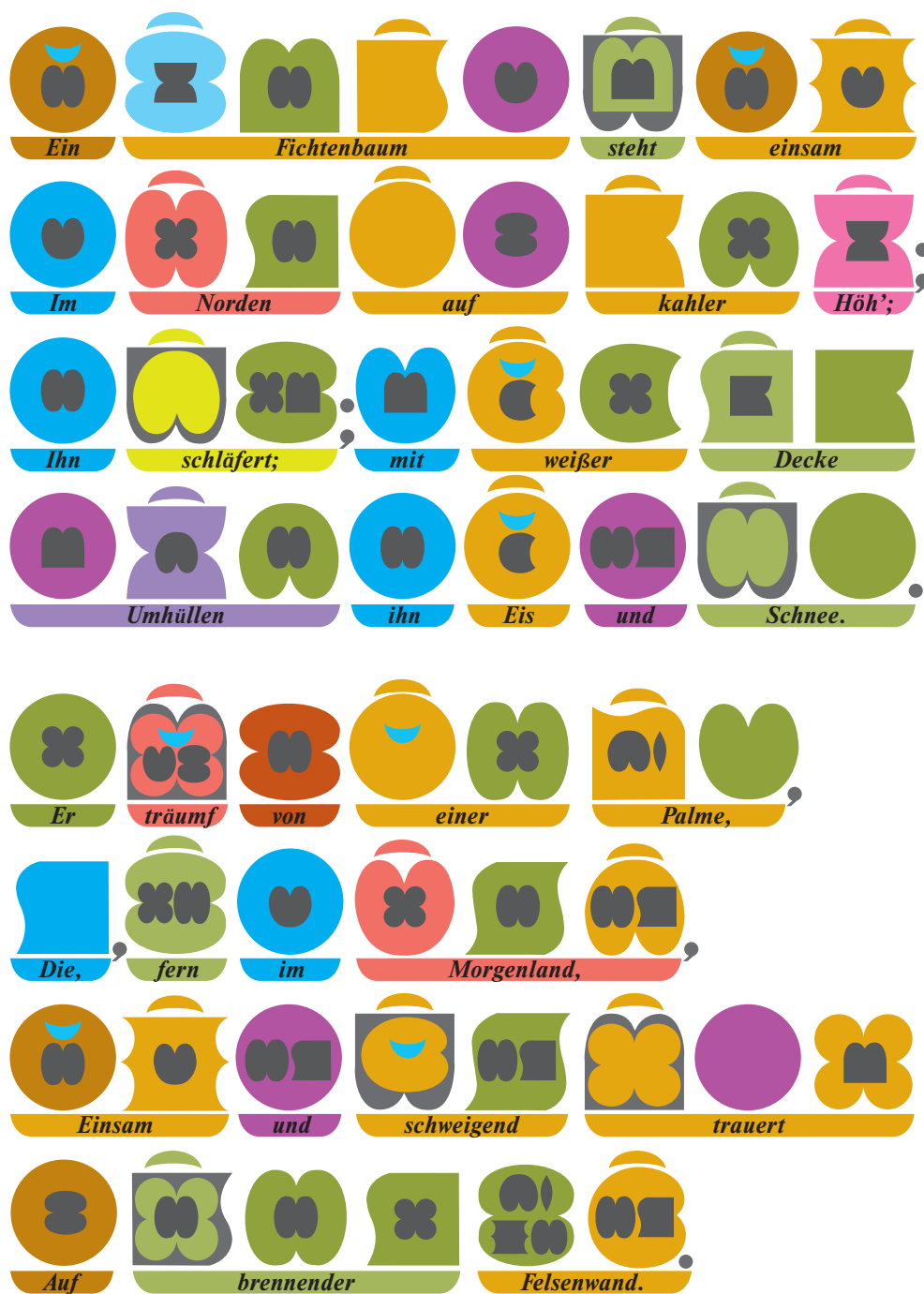
Но это уже другая история, другая песня.

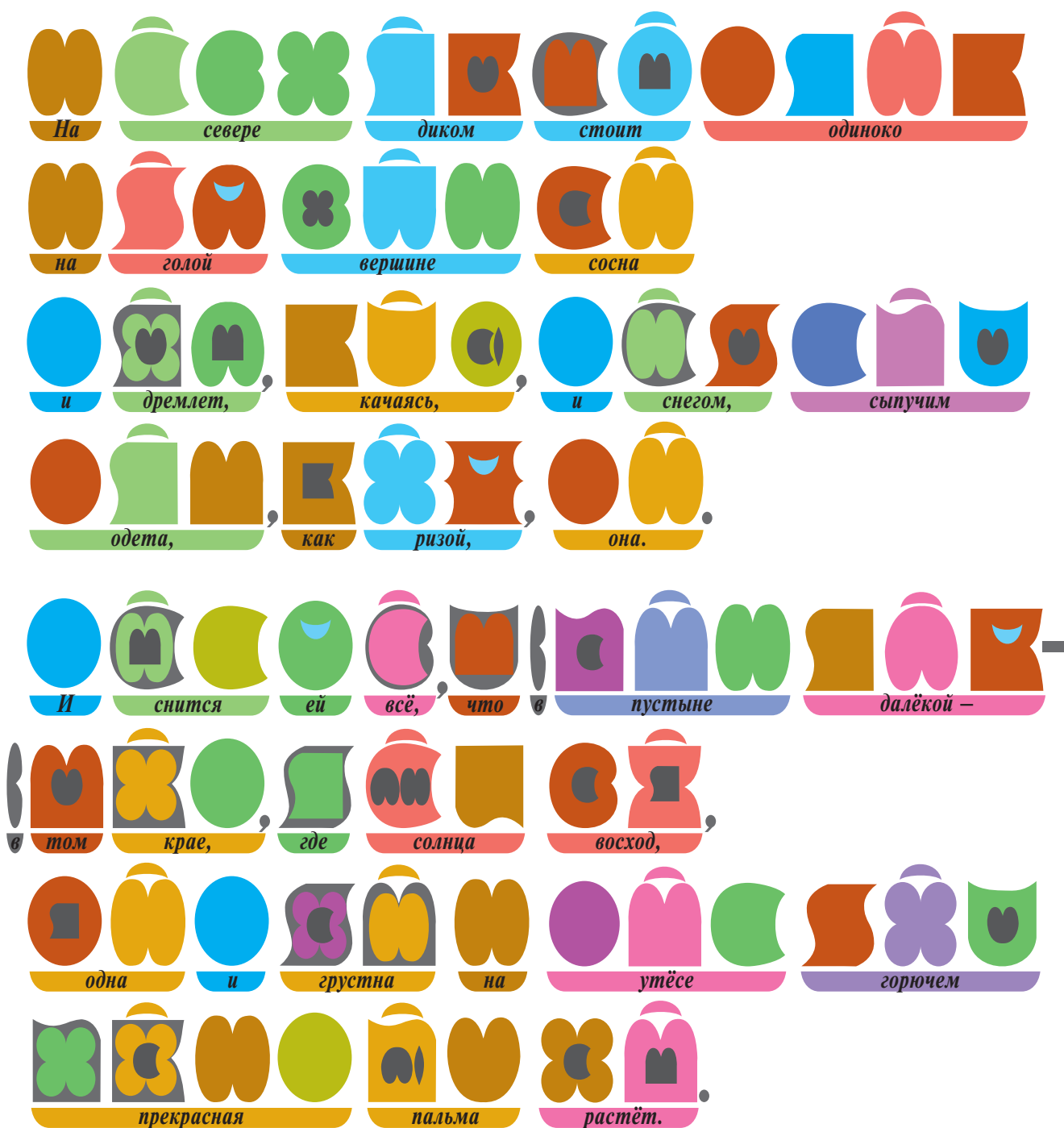
Я читал критические статьи, посвященные знаменитому стихотворению Гейне:

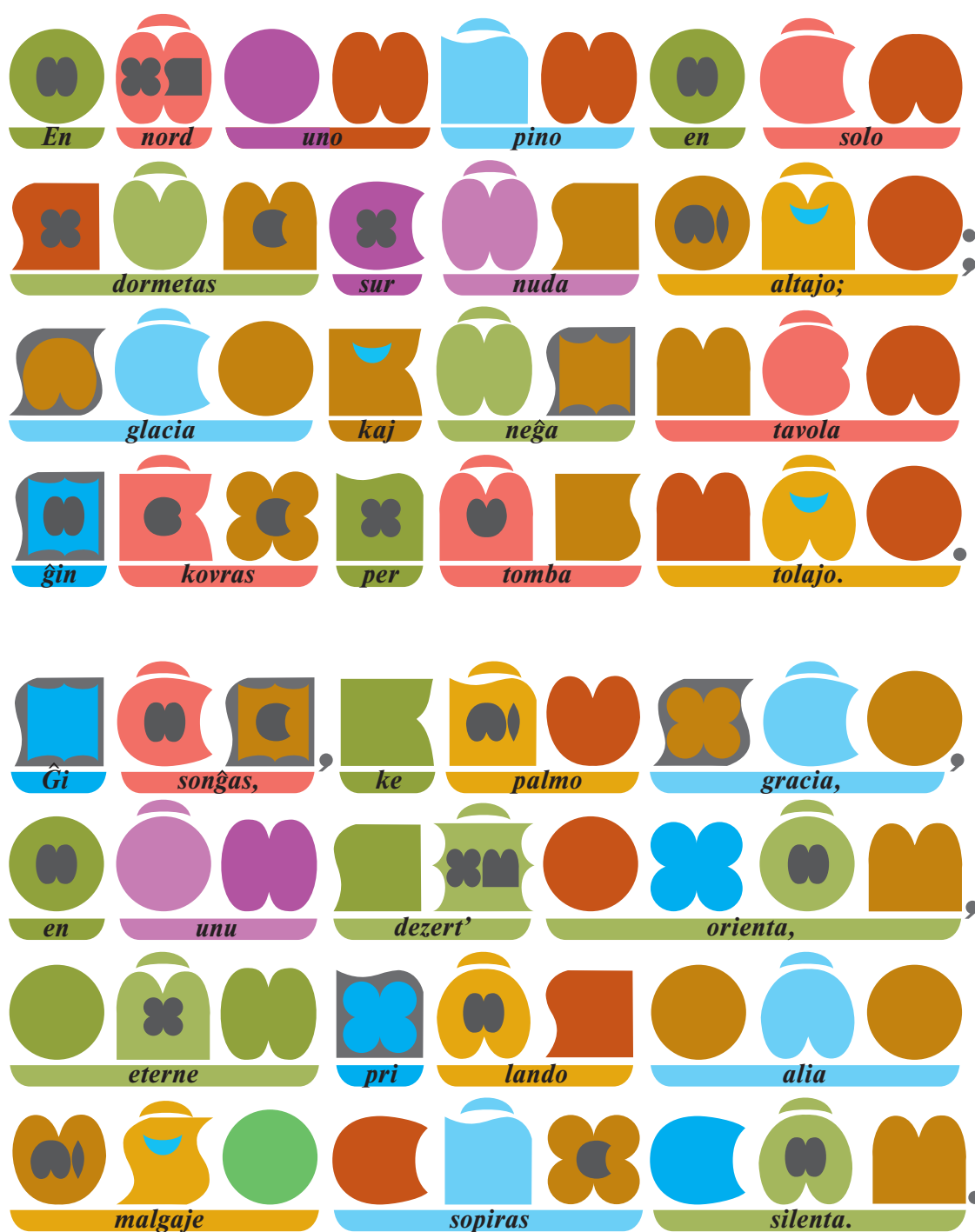
Ein Fichtenbaum steht einsam... Лермонтова обвиняют в нарушении ритма, ибо у Гейне — ямб, а у Лермонтова — амфибрахий; у Гейне сосна мужского рода, а у Лермонтова женского. Наверное, поэтому у Тютчева вместо сосны кедр, а у Фета — дуб. Но больше всего мне понравился перевод Заменгофа на эсперанто. Он почти буквален в символах, но при этом очень музыкален.

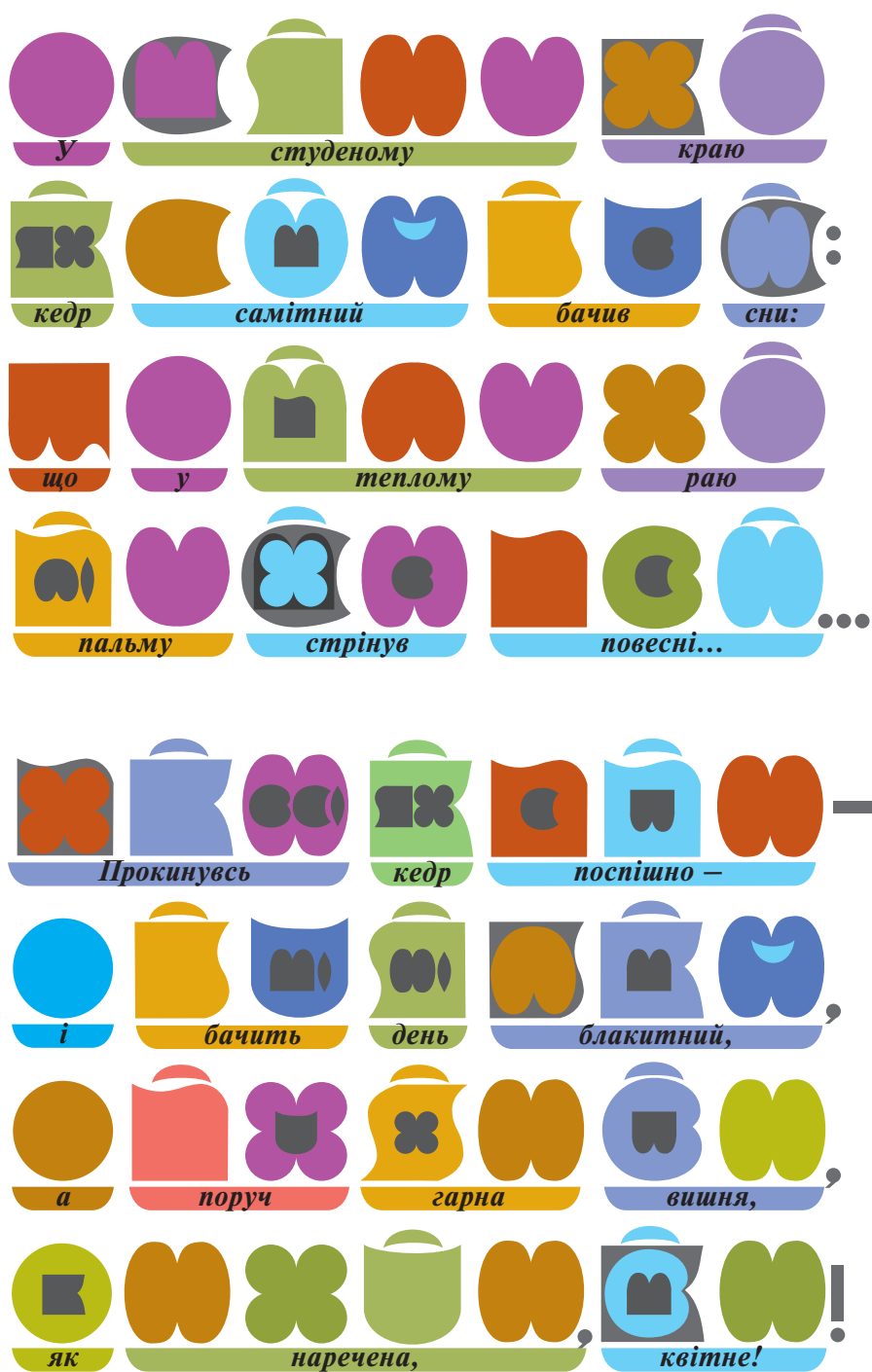
Что касается моего стиха на тему Гейне, то это не перевод, а иллюстрация. Вначале короткий традиционный пересказ сюжета: северный кедр спит и видит во сне южную пальму. Но конечные две строки — это отсебятина, поэтому она и в ритме другая (не хорей, как вначале, а ямб) и смысл иной. Ибо прокинувшись не герой Гейне, а прокинувшись Я, равнодушный к южной пальме, но любящий и восточную сакуру, и украинскую вишню.

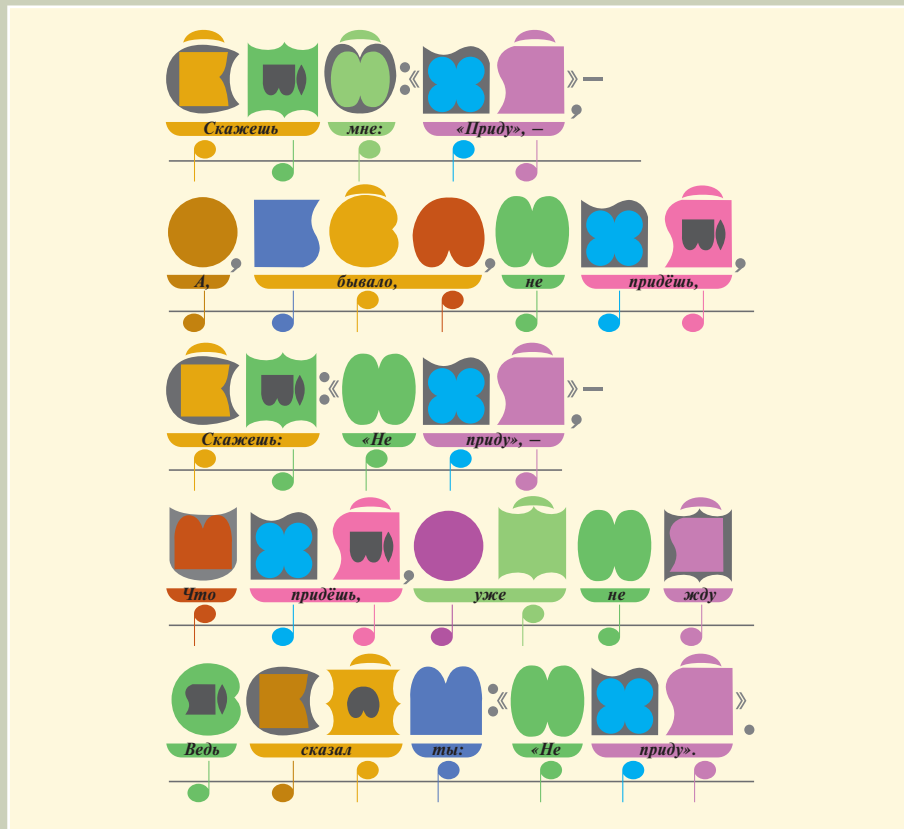

Отото Саканэ «Кому то ю мо...»

цветопись 1971

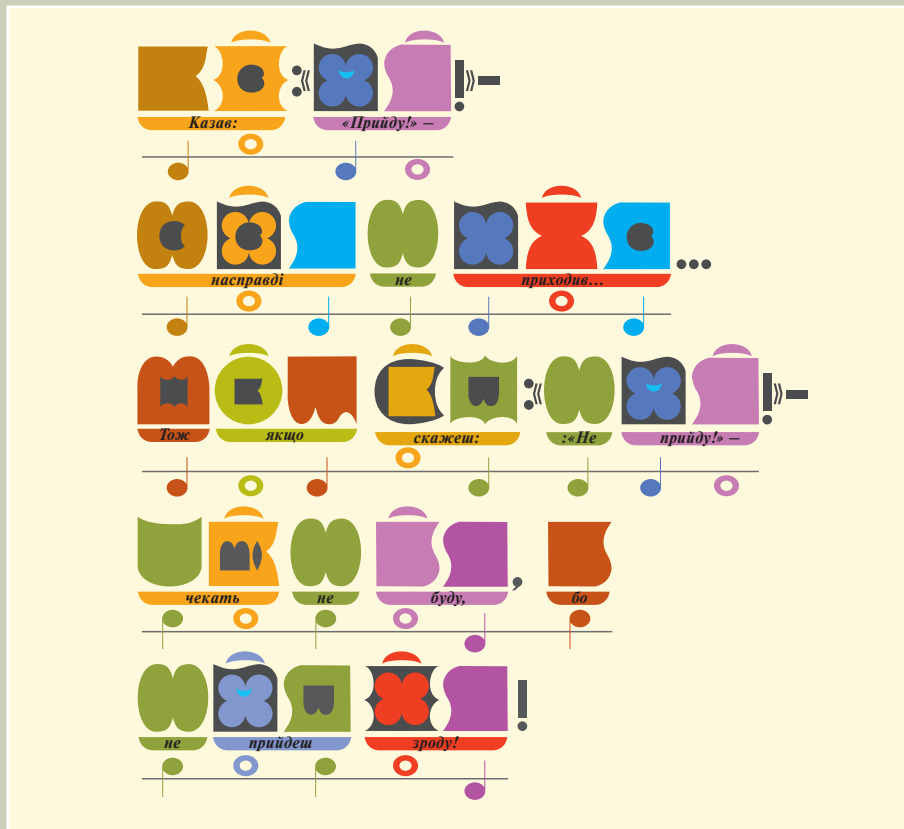
Отото Саканэ «Кому то ю мо...» (перевод А. Глускиной)

цветопись 1971

Отото Саканоз «Кому то ю мо...» (перевод Ф. Юрьева)

цветопись 2017

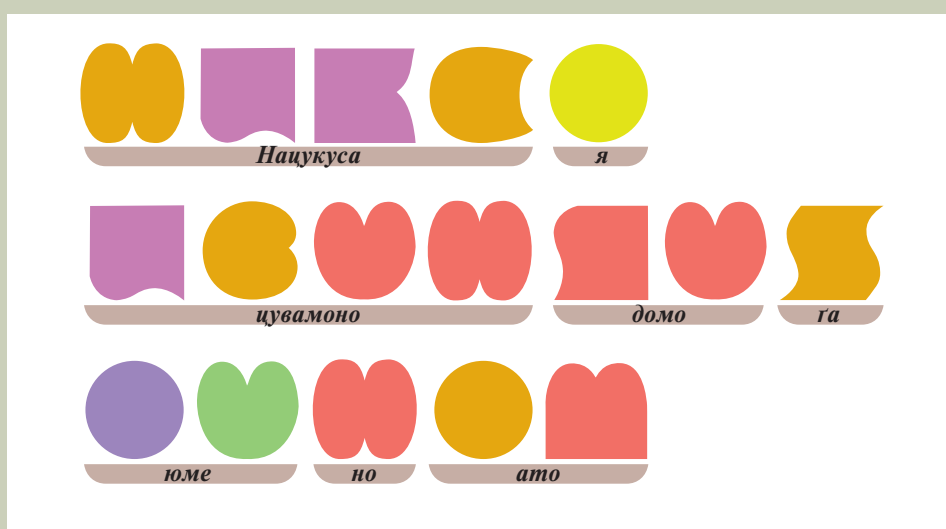

Отото Саканое «Кому то ю мо...» (переклад Івана Бондаренка)

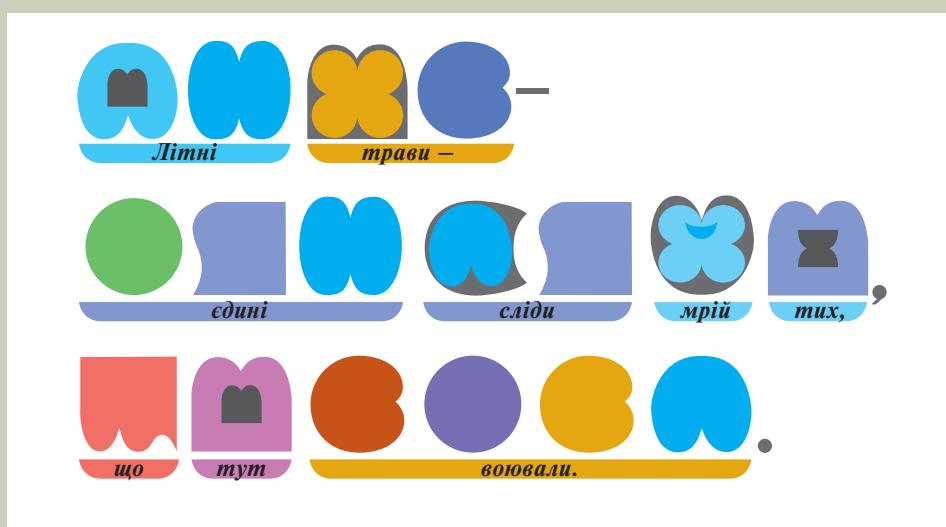
кольоропис 2017

夢
の
跡
兵
ど
も
が
夏
草
や

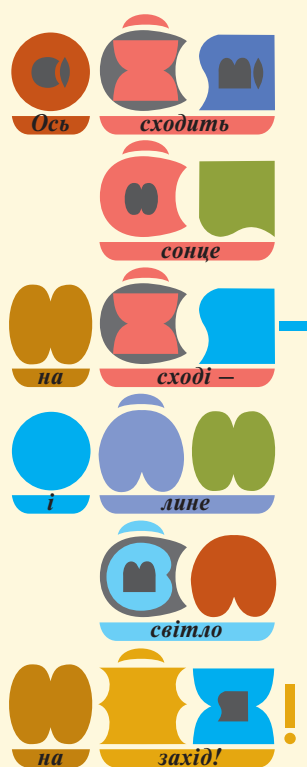
Мацуо Басё
Хокку «Нацукуса...»

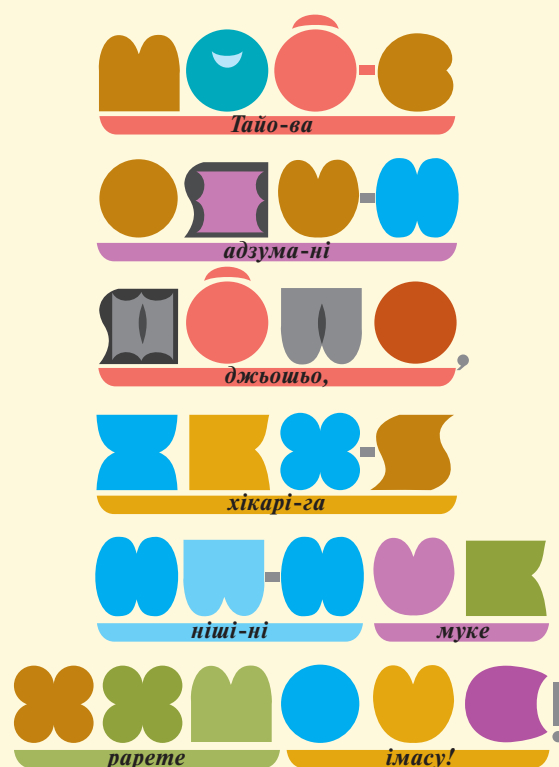
Мацуо Басё «Нацукуса...» (цветовая фонетизация Ф. Юрьева) цветопись *ЖВ* 1971

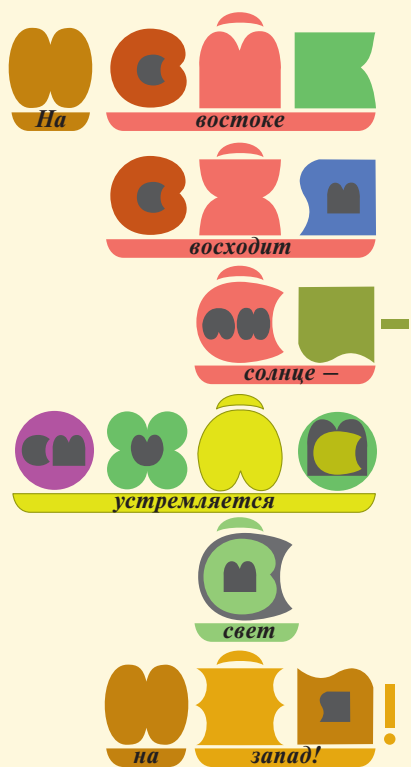
Мацуо Басё «Нацукуса...» (переклад М. Федоришина) кольоропис *ЖВ* 2016

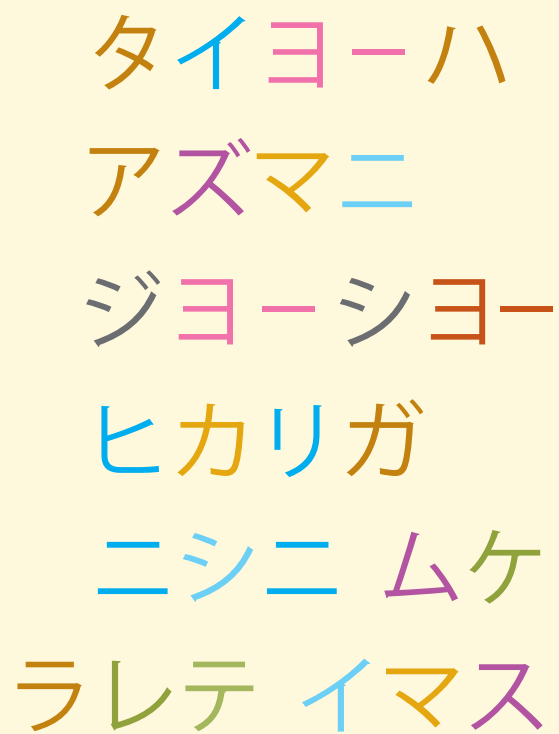
Ф. Юр'єв «Сонце» кольоропис 2017

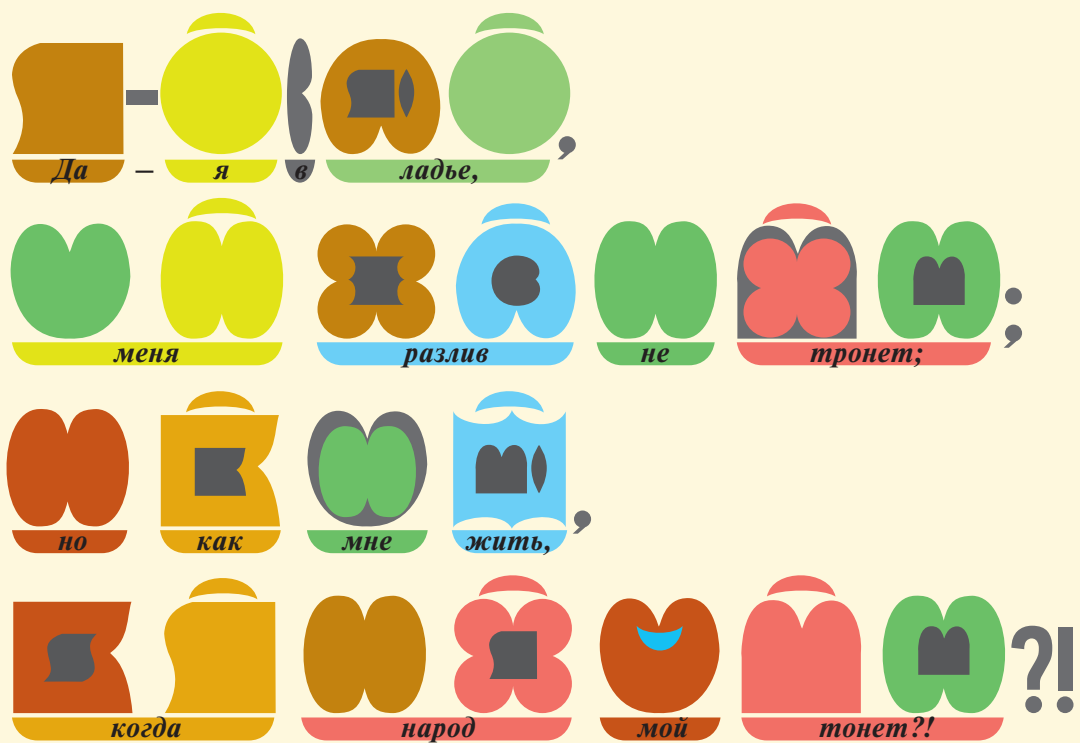
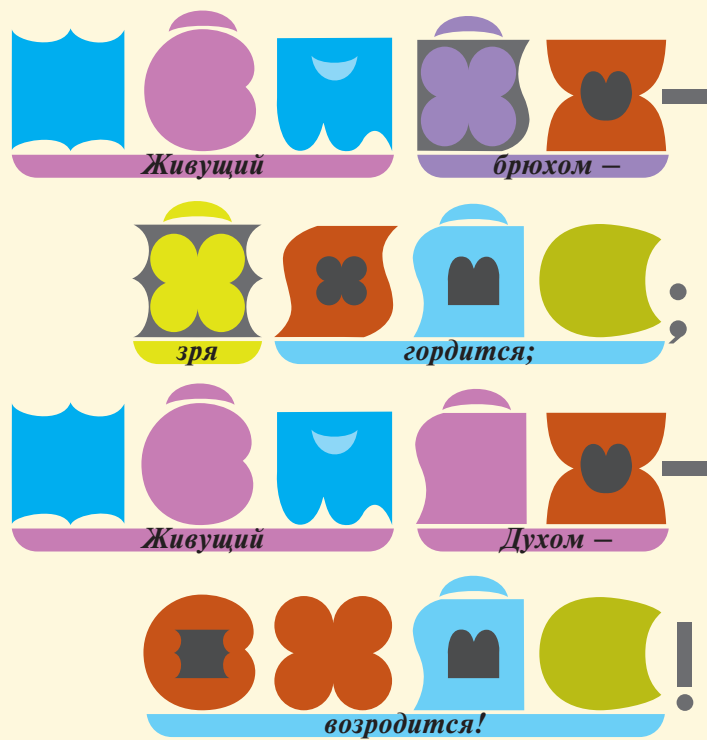
Ф. Юр'єв «Сонце» (переклад Івана Бондаренка)

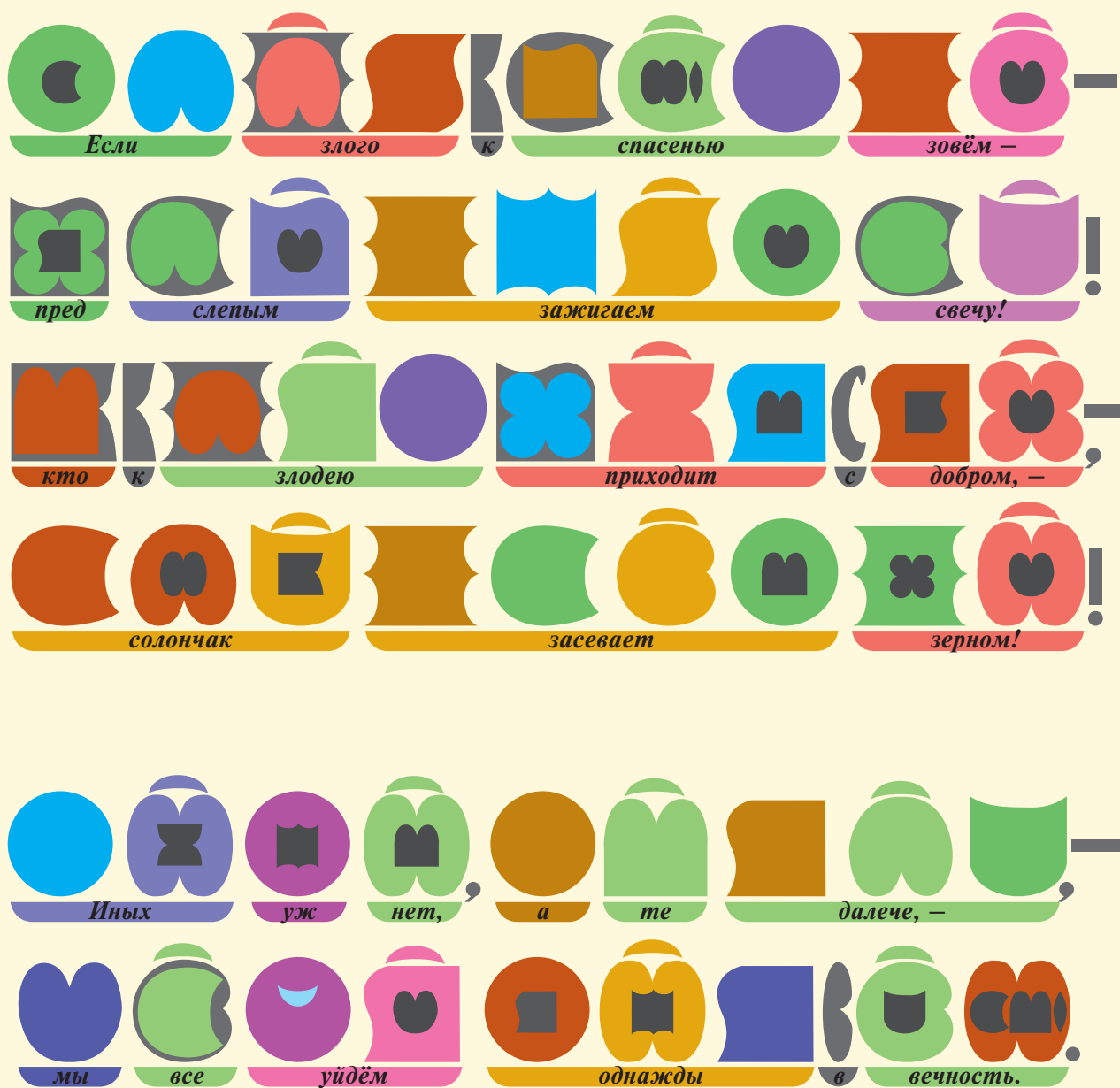

Ф. Юрьев «Солнце» (перевод Ф. Юрьева)

Ф. Юр'єв «Сонце» (переклад Івана Бондаренка)

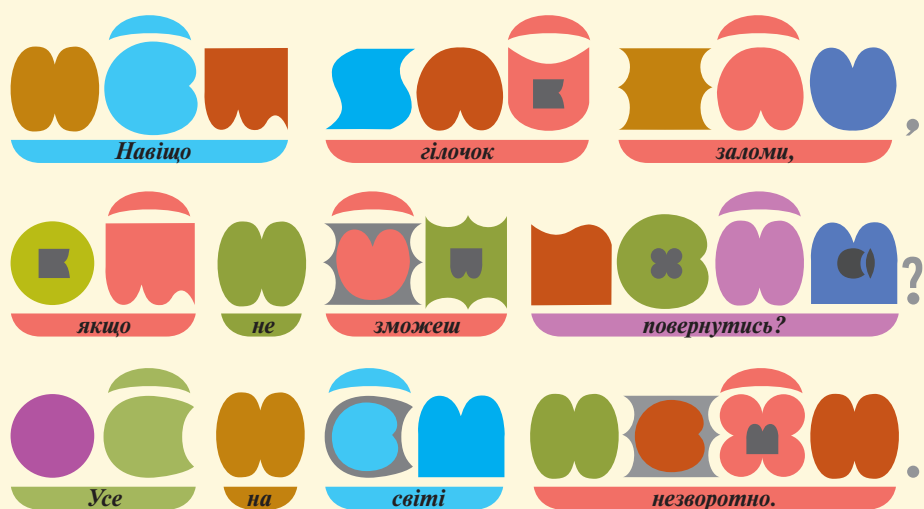

Саади Муслим ад-Дин (1213–1292)

Афористика

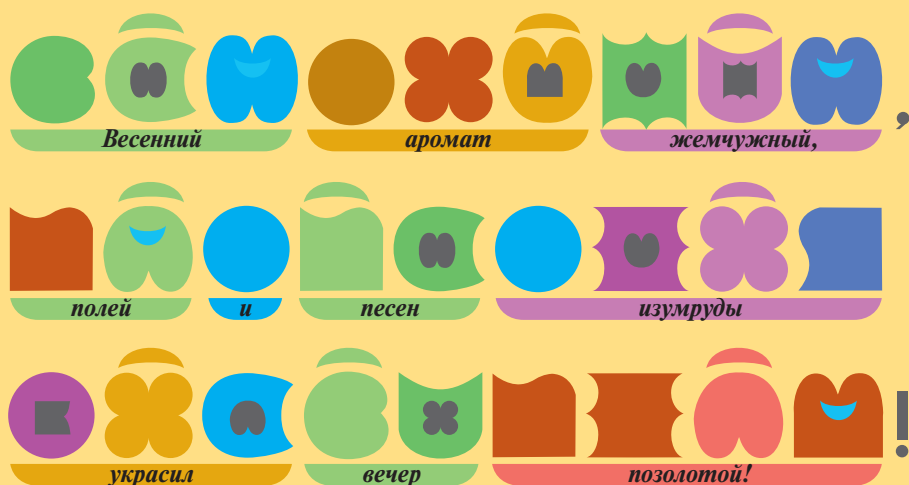
Цветопись 2013

Ф. да Кіренгі

Хокку «Навіщо»

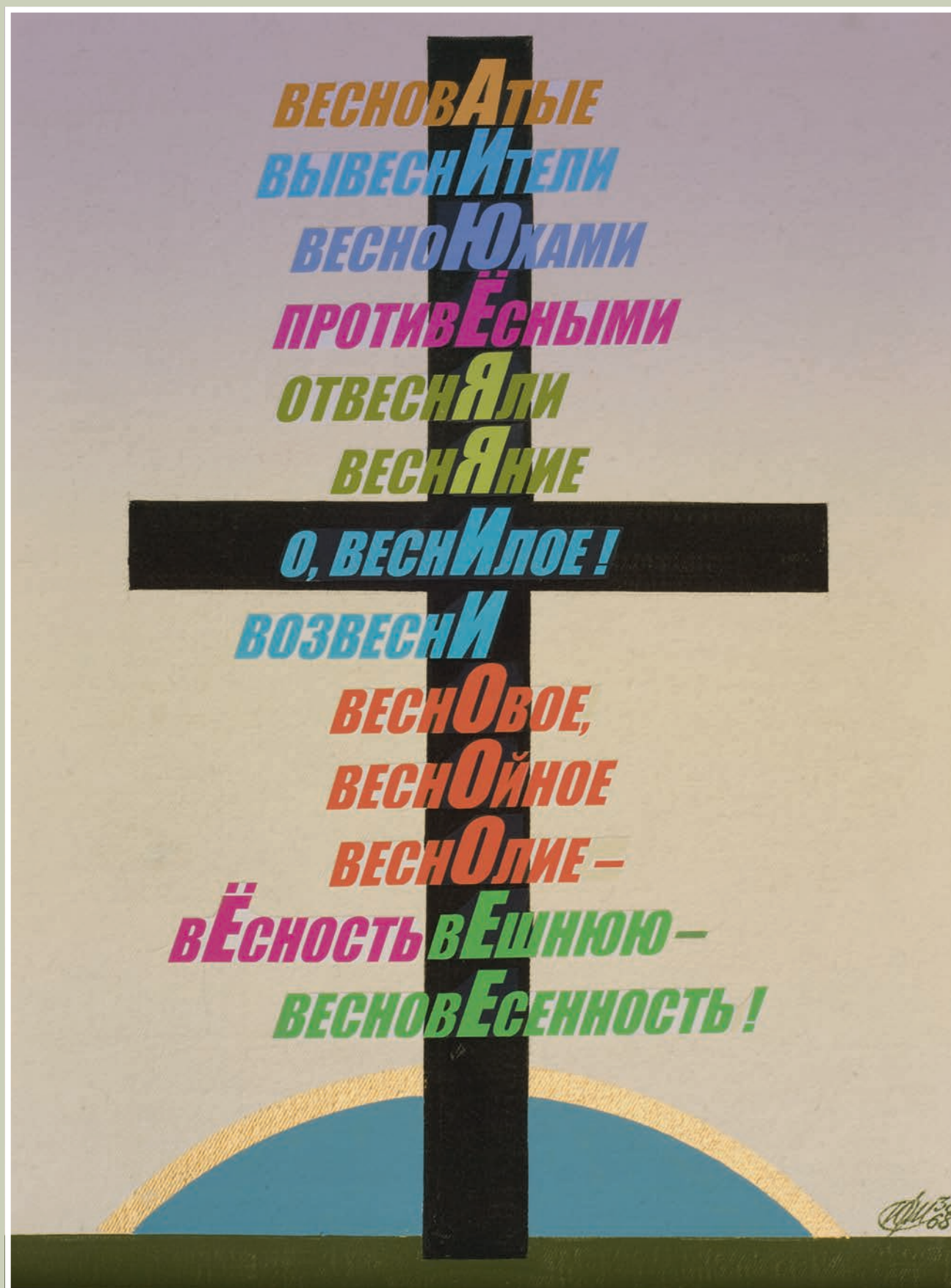
кольоропис 1971

Ф. да Кіренгі

Хокку «Звездопад пророчит»

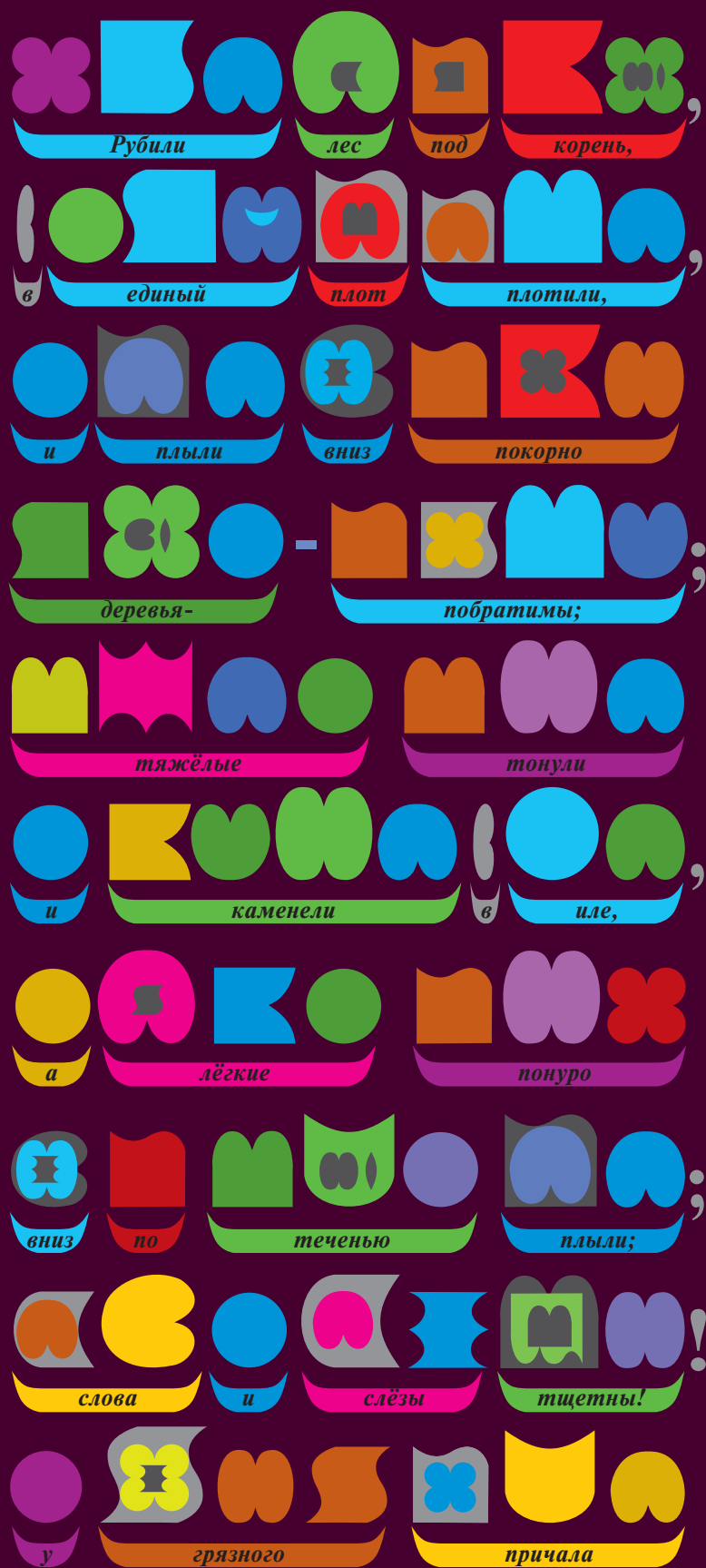
цветопись 1974

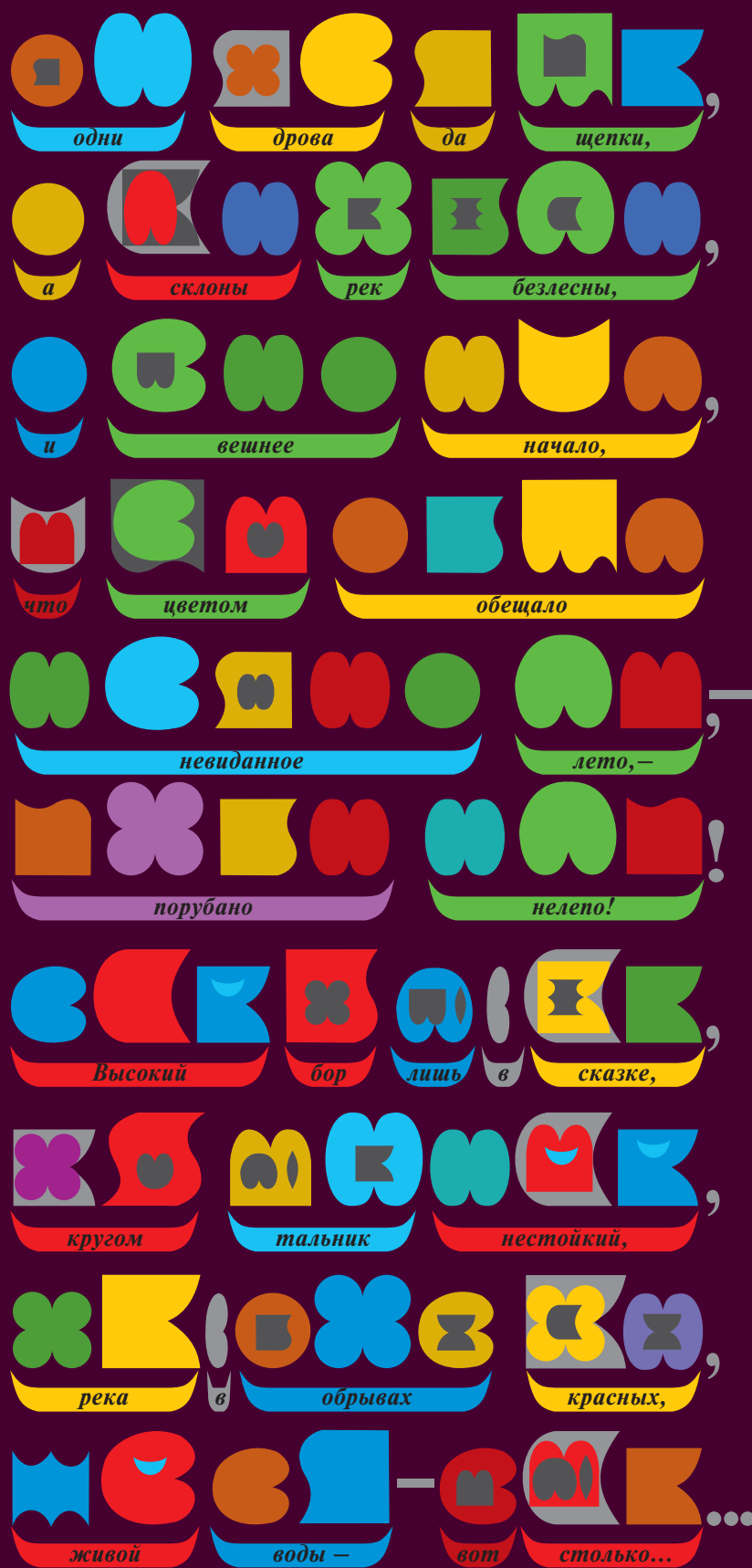
Ф. да Киренги, 1938

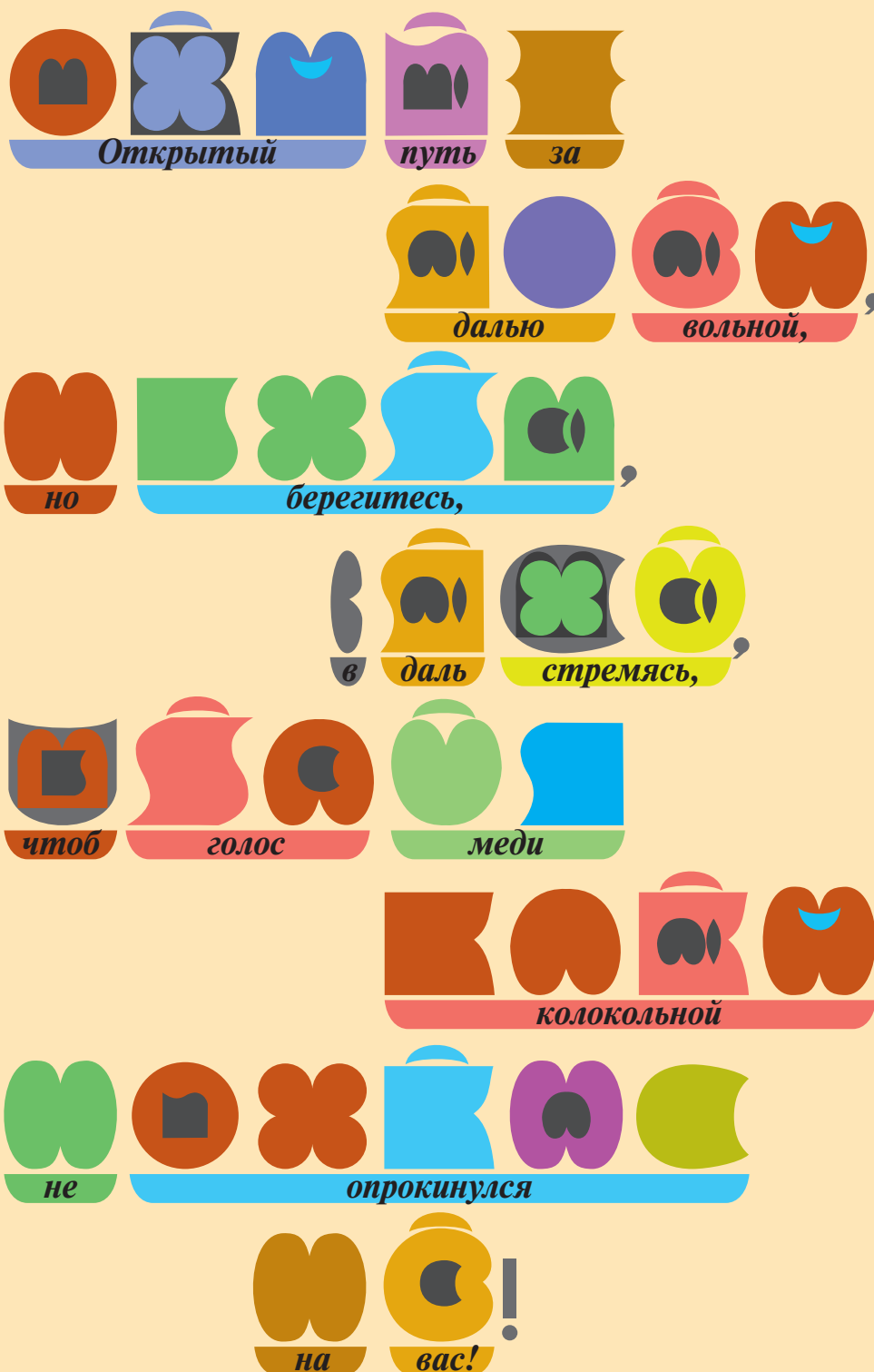
«Весноватые»

цветопись ЖФ 1968

Ф. да Киренги «Рубили лес», 1948

Потомок Блока

и Цветаевой,

наследник, но

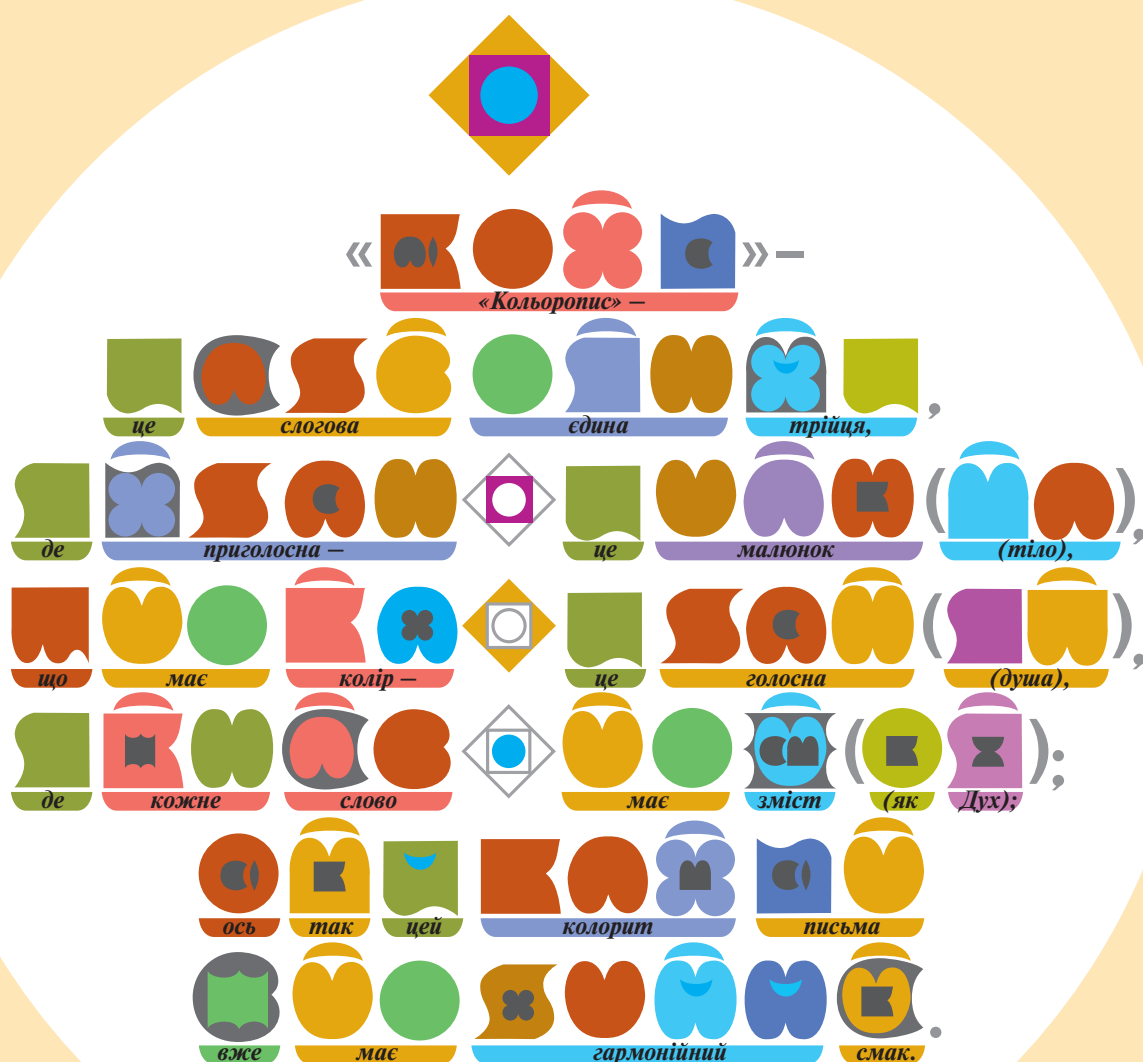
не принц,

я в слове музыку

отстаивал,

как вездесущей

музы принцип!

707

«ЦВЕТОПИСЬ МУЗЫКИ СЛОВА»

Издание подготовлено информационным отделом института «ЭКОГИНТОКС»

Автор **Флориан Юрьев**
 Редактор **Антон Головин**
 Дизайнер **Екатерина Кириченко**

Отпечатано **Евгением Кузнецовым** в типографии «УКРПРИНТ.КОМ»