

Музыка как вид искусства

1. Музыка, как вид искусства.
2. Выразительные средства музыки.
3. Великие мыслители Востока о роли музыки.
4. Музыка и хореография.

Вопрос первый. Музыка – один из видов искусства, который отражающий в художественных образах действительность во всем многообразии, отношение человека к происходящему. В тоже время музыка отличается от других искусств, так как ее основным «строительным материалом» является звук. Выражая мысли и эмоции человека, музыка служит средством общения людей.

Музыка не может с такой же определенностью выразить содержание, как литература, поэзия, театр и кино. Она не может создать такие конкретные образы, как реалистическая живопись и скульптура. Специфика музыки – выражение содержания на уровне высокого обобщения и воздействие в первую очередь на сферу человеческих эмоций. Каждое событие вызывает в человеке эмоциональный отклик – радость, печаль, гнев, удивление, нежность, возмущение. Музыка может выразить гамму самых разнообразных состояний человека.

Музыкальное звучание воспринимается как процесс, во время которого меняются и взаимодействуют различные образы, происходят подъемы и спады, противопоставления, трансформации, смены напряжения и покоя. Именно это развитие делает возможным передачу различного идейного содержания, придает музыке силу воздействия, вызывает у слушателя эмоциональный отклик и превращает восприятие музыки в подлинно художественное переживание.

Музыка аналогична речи, точнее — речевой интонации, в которой внутреннее состояние человека и его эмоциональное отношение к миру выражаются с помощью изменений высоты и характера звучания голоса при высказывании. Эта аналогичность позволяет говорить об интонационной природе музыки.

В сравнении с универсальным средством звукового общения людей — речью, специфика музыки проявляется также в невозможности однозначно выразить конкретные понятия, в строгой упорядоченности

высотных и временных отношений звуков, благодаря фиксированности высоты и длительности каждого из них. Это увеличивает её эмоциональную и эстетическую выразительность. Огромную роль в воплощении содержания

играет музыкальная драматургия, т. е. сопоставление, столкновение и развитие музыкальных образов. Наибольшие возможности для выражения значительных обобщающих идей собственно музыкальными средствами даёт симфонизм как диалектическое развитие системы образов, приводящее к становлению нового качества.

Музыка всегда выражает важнейшие, типичные черты идеологии той или иной социальной группы. Музыка нередко передаёт эмоциональный колорит, темп, ритм эпохи в целом, мысли и эмоции, идеи демократического преобразования общества, национального освобождения, а так же настроения, пробуждаемые природой, любовь и другие лирические переживания, воплощает высокие общечеловеческие идеалы.

Однако, поскольку всеобщее в идейно-эмоциональном мире человека не оторвано от его общественного бытия, то и общечеловеческое в музыке неизбежно получает социальную направленность.

Правдивое отражение настроений и характеров людей в обществе служит проявлением **реализма** в музыке.

Музыка отражает содержание различного рода: эпическое, драматическое, лирическое. При этом, однако, в силу её неизобразительной природы, наиболее близка ей лирика, предусматривающая преобладание «самовыражения» над изображением внешнего мира, психологических «автопортретов» над характеристиками других людей.

В содержании музыки в целом господствуют положительные образы, отвечающие этическому и эстетическому идеалу композитора. В эпоху романтизма — в музыку вошли также отрицательные образы (а с ними — ирония, карикатура, гротеск). Однако, ведущей тенденцией музыкального содержания осталось тяготение к утверждению, «воспеванию», а не к отрицанию, обличению. Подобная склонность музыки к раскрытию и подчёркиванию лучшего в человеке усиливает её значение как выразителя гуманистического начала и носителя нравственно-воспитательной функции.

Воплощением содержания музыки, способом его существования служит музыкальная форма — система музыкальных звучаний, в которой реализуются мысли, эмоции и образные представления композитора. Для музыкальной формы характерна тенденция к устойчивости, стабильности, повторяемости структур, и отдельных элементов,

Кроме материального закрепления содержания, форма в музыке выполняет и функцию его передачи, «сообщения» обществу. Эта коммуникативная функция также определяет некоторые существенные стороны музыкальной формы, и, прежде всего — соответствие общим закономерностям слушательского восприятия и (в определённых границах) его типу и возможностям в данную эпоху.

Музыка каждой нации в каждую эпоху определяется комплексом устойчивых интонаций вместе с нормами их употребления. Такой комплекс можно назвать «музыкальным языком» этой нации и эпохи.

Вопрос второй. Музыкальный образ создается в результате взаимодействия и синтеза всех средств выразительности. Отдельно взятый музыкальный звук или созвучие не выражает никакой мысли, не представляет собой музыки. Ряд звуков, не связанных между собой определенным смыслом, взятых как бы случайно, тоже еще не музыка. Чтобы из сочетания звуков получилось музыкальное произведение, звуки должны быть объединены в некую целостность, которая создается синтезом различных музыкальных средств, подчиненных определенным художественным закономерностям. К ним относятся: мелодия, гармония, лад, ритм, динамика, регистр, фактура, темп и ряд других.

В разные эпохи, в музыке разных стилей менялся удельный вес тех или иных элементов музыкального языка. Так, в средние века господствующее положение в музыке занимала мелодия. Начиная с 17-18 веков, одним из важнейших элементов музыки стала гармония. В музыке 20 века значительно возросла роль ритма и тембра, однако, при этом мелодия и гармония отнюдь не потеряли своего значения.

Важнейшую, определяющую роль в музыке играет м е л о д и я – одноголосная последовательность музыкальных звуков. Мелодия самостоятельно способна воплощать мысли и эмоции, передавать настроение. Мелодия всегда создает художественный образ. О том, что в мелодии заключена сущность музыкального произведения, что это «душа» музыки писали Моцарт и Глинка, Шопен и Рахманинов. Представление о мелодии всегда связывается в нашем представлении с пением. Смены высоты звука – плавные и резкие подъемы и спады – ассоциируются, прежде всего с интонациями человеческого голоса.

Т е м п – определяет облик музыки, ее настроение. В медленном темпе пишется музыка, выражающая состояние полного покоя или строгие возвышенные эмоции. Средний темп достаточно нейтрален и встречается в музыке различных настроений. Быстрый темп характерен для передачи непрерывного, устремленного движения. Быстрая музыка может передавать праздничное настроение и кипучую энергию, но может выражать смятение, взволнованность и драматизм.

Организованность музыки основана на определенном чередовании акцентов, т.е. метрической организации, называемой м е т р о м.

Для музыкальной выразительности важно и соотношение долгих и кратких звуков – р и т м.

Ни одно из выразительных средств не выступает в музыкальном произведении в чистом виде. Они тесно взаимодействуют в любой музыкальной пьесе. Таким образом, все составляющие музыкальной ткани воздействуют на наш слух одновременно. И потому общее впечатление, которое мы получаем, общий характер музыкального образа, возникает из взаимодействия всех средств музыкальной выразительности.

Музыкальная деятельность человека подразделяется на три основные разновидности: творчество, исполнительство и восприятие.

Им соответствуют три этапа существования произведения: создание, воспроизведение и слушание.

На каждом этапе содержание и форма предстают в особом виде.

В каждой музыкальной культуре творчество представлено многими разновидностями, которые могут быть дифференцированы по различным признакам:

1. по типу содержания: лирическая, эпическая, драматическая, героическая, трагическая, юмористическая; в ином аспекте – серьезная музыка и легкая музыка.
2. по исполнительскому назначению: вокальная и инструментальная музыка; в ином аспекте – сольная, ансамблевая, оркестровая, хоровая, смешанная.
3. по синтезу с другими видами искусства и со словом: театральная, хореографическая (танцевальная), программная инструментальная, мелодрама (чтение под музыку), вокальная со словами. Музыка вне синтеза – вокализы и «чистая» инструментальная музыка без программы.
4. по жизненным функциям: прикладная (военная, развлекательная) и неприкладная.
5. по типу композиции и музыкального языка.
6. по стилям (историческим, национальным, групповым, индивидуальным)

Вопрос третий. По многовековой традиции ученые Востока изучали музыку в составе математических дисциплин и характеризовали ее как сложнейшую науку, постижение которой свидетельствует о совершенстве образования. Научные исследования охватили учение о звуке (определение, способы возникновения звуков, их акустические свойства), закономерности образования музыкальных интервалов и их степеней в отношении консонанса и диссонанса. Они систематизировали богатую стихотворную и музыкальную ритмику. Любопытны данные музыкальной терапии, изучающей лечебные свойства музыки, закономерности влияния ее на душевное состояние человека. Интересны рассуждения о музыке и религии, также месте музыки в космической гармонии Вселенной.

Основополагающими трудами по теории музыки 9-10 веков являются «Большой трактат по музыке («Китаб ал-мусики аль –кабир») Фараби, разделы из «Книги Исцеления» («Китаб-аш-Шифа») и «Книги знаний» («Дониш нома») Ибн Сины, раздел из энциклопедии «Ключи к наукам» («Муфатих аль-улум») Хорезми,

Ценные сведения о развитии музыкальной науки содержатся в энциклопедиях аш-Ширази, аль-Амули, Кавкаби Бухори. (12 век).

15 век выдвигает имена аль-Хусайни, создавшего «Научные и практические правила (законы) музыки, и Абдурахмана Джамии, которому принадлежит известный «Трактат о музыке».

В период с 16 -17 вв. наиболее значительные трактаты написаны Кавкаби Бухори и Дарвиш Али, «Трактат о музыке» которого является одним из интересных памятников по истории музыки.

Учеными 9-17 вв. разработана стройная музыкально-теоретическая система. В основе ее лежит математический принцип Пифагора и его последователей.

Влияние греческой музыкальной науки на музыкально-теоретические воззрения среднеазиатских теоретиков было очень велико. Оно сказывается в трактовке основных музыкально-теоретических проблем, прежде всего в области музыкальной акустики, в классификации интервалов, в вопросах построения звукорядов.

Вопрос четвертый. Общность образной природы музыки и хореографии создает возможность органического соединения в единое целое. Музыка опирается на выразительность интонаций человеческой речи, хореография опирается на выразительность движений человеческого тела. Но ни тот, ни другой виды искусства при этом не воспроизводят в отличие от драматического театра, конкретных бытовых интонаций и движений, используют лишь сам принцип выражения чувства и смысла в голосовом звукоизвлечении и пластическом движении.

Уже простейший танец не существует без музыки, которая дает ему эмоциональную и ритмическую основу. В балете эта роль становится еще более развитой и весомой. Значение музыки для хореографии в балетном спектакле, прежде всего содержательное. Как правило, композитор пишет музыку на готовое либретто или в процессе совместной работы с балетмейстером.

Балет определяется драматургией не только сценария, но и музыки, несет в себе черты, родственные как драматическому театру, так и музыкальной драматургии. Будучи содержательной основой хореографического действия, музыка сообщает балету и специфические для нее особенности драматургии. В основе танца – всегда эмоциональный образ, воплощение состояния, чувства.

Сопоставление и развитие эмоционально-пластических образов может выражать движение и смысл событий, подобно тому, как происходит это в музыке.

Хореография и музыка родственны не только в плане содержания, но и в плане формы. Особенности музыки проникают как в драматургию, так

и нередко, в структуру хореографии. В балете широко распространено понятие «симфонический танец». Оно основано на родстве некоторых танцевальных форм с формами симфонического развития.

Хореография и музыка родственны и как искусства, развивающиеся во времени. Поэтому и в том, и в другом искусстве огромную роль в создании образов играет ритм. Все богатство и многообразие танцевальных ритмов на сцене устанавливается, прежде всего, музыкой. Музыкой задаются и темпы действия, и структурно-метрическая организация тех или иных хореографических эпизодов.

Соотношение музыкального и танцевального ритма может быть различным.

Темп имеет для танца абсолютное значение, расхождение музыки и танца по темпу невозможно. Общий темп танца, и все его изменения, целиком устанавливаются музыкой.

Метр дает основу временной организации танца. Однако, танец лишь в редких случаях сводится к отбиванию каждой метрической доли такта. Обычно его организация свободнее, опорные моменты могут совпадать не только с долями такта, но и с полутактами, с тактами и даже двутактами. Что касается ритма, то здесь соотношение музыки и танца наиболее свободно и вариантно. Опираясь на музыку, танец не является ритмической копией, ибо воплощает не структуру, а содержание музыки. Структура же музыки, подсказывая черты танцевальной композиции, не переводится в танец буквально. Благодаря этому танец обретает свободу в воплощении образно-драматического содержания.

Вопросы:

1. Какова специфика музыки как вида искусства?
2. Перечислите разновидности музыкальной деятельности.
3. Охарактеризуйте основные разновидности музыки?
4. Назовите выразительные средства музыки.
5. Какова роль музыки в хореографии?
6. Назовите трактаты среднеазиатских ученых, в которых затронуты вопросы музыки.

Литература:

1. Сохор А. Музыка как вид искусства. М., 1970
2. Кремлев Ю. Очерки по эстетике музыки. М., 1970
3. Рыжкин И. Назначение музыки и ее возможности. М.,1962
4. Книга о музыке. Популярные очерки. М., 1988
5. Ванслов В. Статьи о балете. М., 1980
6. Вызго Т., Рашидова Д. Музыкально-теоретическое наследие великих среднеазиатских мыслителей – в сб.: Вопросы музыкальной культуры Узбекистана. Т.,1969