

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА МУЗЫКИ

*С.Л. Авдеева
Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова*

Особенностью музыки является то, что она может с огромной непосредственностью и силой передавать эмоциональное состояние человека, всё богатство чувств и оттенков, существующих в реальной жизни. Благодаря тому, что музыка представляет собой временной вид искусства (в отличие от живописи и скульптуры), она обладает возможностью передавать смену настроений, переживаний, динамику эмоционально-психологических состояний. Каждое музыкальное произведение имеет, таким образом, некую «чувствительную программу», разворачивающуюся во времени.

Существует так называемая программная музыка, в которой композитор либо указывает название произведения, т.е. подразумевает наличие некоторой обобщённой программы, либо пишет музыку на определённый литературный текст. В программной музыке чаще встречаются различного рода изобразительные моменты, но важно отметить, что даже ярко изобразительные произведения всегда имеют эмоции. Поэтому выразительность всегда присуща музыке, а изобразительность имеет вспомогательное значение. Изобразительность присутствует далеко не в каждом произведении, но даже ярко изобразительная музыка всегда выражает настроения, эмоционально-психологические состояния.

Таким образом, выразительность и изобразительность музыки являются важнейшими категориями музыкального искусства. Овладение всем комплексом выразительных средств является необходимым условием подготовки, как музыканта-профессионала, так и учащегося общеобразовательной школы. Всё это обусловило актуальность нашего исследования.

Целью нашего исследования является определение основных характеристик явления выразительности и изобразительности, характерных черт, значение в построении музыкального образа изобразительных и выразительных средств.

Материал и методы. В нашем исследовании использовались в основном теоретические методы: сравнительно-исторический анализ философской, искусствоведческой и музыкально-педагогической литературы, обобщение результатов исследования по данной проблематике, анализ музыкальных произведений с точки зрения выявления комплекса выразительных и изобразительных средств музыки.

Швейцарский дирижёр Ансерме считал музыку не просто выражением чувства, но выражением через чувство. Музыка - чувство, пережитое и обозначенное посредством мелодического образа, подобно тому, как наша речь – мысль, пережитая и обозначенная посредством языка. Л.Толстой называл музыку «стенограммой чувств» и сравнивал её с забытыми мыслями. Д.Шостакович писал о музыке, что она не только пробуждает дремлющие во времени в человеке чувства, но и даёт им выражение, позволяет излить то, что давно просилось в мир. Эти рассуждения о музыке музыканта-исполнителя, писателя и композитора удивительно схожи в понимании музыки как выражении чувств внутреннего мира человека.

Вместе с тем существует так называемая программная музыка, то есть музыка, имеющая словесную программу. Предметно-понятийная конкретизация художественных образов часто невозможна при использовании только музыкальных средств. Нередко программой служит краткий заголовок, выражающий кон-

кретное настроение («Грёзы» из «Детских сцен Р.Шумана, «Утренняя молитва», «Сладкая грёза» из «Детского альбома» П.Чайковского), характерные черты того или иного человека («Шопен», «Паганини» из «Карнавала» Р.Шумана), животного («Карнавал животных» Сен-Санса) или сказочного персонажа («Баба-яга» Даргомыжского, «Кикимора» Лядова). Программа музыкального произведения может быть связана с каким-либо произведением искусства (увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» Чайковского, «Обручение» Листа по картине Рафаэля, «Мыслитель» Листа по скульптуре Родена), а так же с обращением к образам природы.

В своём исследовании мы пытались определить, каким же образом в музыке, связанной, прежде всего, с внутренним миром человека, возможна столь тесная связь с конкретными явлениями действительности, и в частности с природой. Связь музыки с природой имеет *две стороны*. С одной стороны, природа выступает источником чувств, эмоций, настроений композитора, которые ложатся в основу музыки о природе. Здесь и проявляются выразительные возможности музыки, составляющие её суть. С другой стороны, природа может выступать в музыке как предмет изображения (пение птиц, шум моря, раскаты грома и тд.). Чаще всего, выразительные возможности музыки шире, чем изобразительные. Выделяют два вида подражания: физический (звуко-изобразительность) и чувствительный (выразительность). Считается, что физическое подражание может быть только средством, а не целью: труднее всего использовать подражание в меру и вовремя, постоянно наблюдая за тем, чтобы оно не заняло того места, которое надлежит занимать самому могущественному из всех средств – тому, которое подражает чувствам и страстям – выразительности. Анализ музыкальных произведений позволил нам определить, каковы же средства изобразительности в музыке.

Результаты и их обсуждение. В результате нашего исследования мы пришли к выводу, что *изобразительные* возможности музыки основываются на ассоциативных представлениях, которые связаны с целостным восприятием действительности человеком. При этом следует отметить, что лишь в XX веке, с появлением модернистских тенденций, композиторы стали воспроизводить в своих произведениях звуки природы с особой точностью, без какой-либо трансформации.

Помимо звукоподражательных ассоциаций, существуют ассоциации другого рода. Они более условны и вызывают в представлении не весь образ, но одно его качество. Эти ассоциации возникают благодаря условному сходству признаков музыкального звука (высота, громкость, сила, тембр), мелодии, ритма, гармонии и того или иного явления действительности. В человеческой речи спокойствие и нежность всегда связаны с более тихим звучанием, а гнев и негодование – с громким. В музыке подобные эмоции передаются спокойными, ясными и более громкими, бурными мелодиями.

Кроме того, ассоциативные представления в музыке могут отражать жизненные связи явлений. Например, пастушеский рожок может вызвать в памяти образ поля, а пение птиц – образ леса. Таковы средства выразительности в музыке.

Заключение. Таким образом, изобразительность и выразительность в музыке имели большое значение в самом начале развития программной музыки о природе и приобрели ещё большее значение в творчестве многих композиторов XX века. Характер восприятия природы композитором всегда связан со складом его личности и стой культурной традицией, которую он наследует.