

<https://doi.org/10.30853/manuscript.2018-7.27>

Комурджи Рустем Зевриевич

ПРОБЛЕМА ВОСПРИЯТИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ

Статья посвящена изучению проблемы целостного восприятия произведений инструментальной музыки. В работе рассмотрены основные теоретические аспекты указанной проблемы: сущность, содержание, структура, уровни, условия формирования. Автором проанализированы подходы к целостному и компонентному восприятию музыкальных произведений, исследованы сущность, особенности и этапы процессов восприятия произведения музыкантом-исполнителем и восприятия инструментальной музыки слушателем, а также определены категории слушателей по уровню восприятия и представлены их характеристики.

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/9/2018/7/27.html

Источник

Манускрипт

Тамбов: Грамота, 2018. № 7(93) С. 132-135. ISSN 2618-9690.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/9.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/9/2018/7/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: hist@gramota.net

3. Бэлза И. Ф. С. И. Танеев и русская опера: сборник статей. М.: Всерос. театр. о-во, 1946. 167 с.
4. Коковкин А. Ф. А. А. Фет и Я. П. Полонский: биографические и творческие связи: дисс. ... к. филол. н. Тверь, 2010. 211 с.
5. Моклецова И. В. «Русская идея» в творчестве Я. П. Полонского // Язык. Культура. Перевод. Коммуникация: сборник научных трудов к юбилею профессора Г. Г. Молчановой. М.: Тезаурус, 2015. С. 458-461.
6. Морозова С. Н., Щеблыкин И. П. Критики и писатели о творчестве Я. Полонского // Вестник Чувашского университета. 2010. № 1. С. 291-296.
7. Ольхов К. А. Хоры а capella С. Танеева // Хоровое искусство / ред. А. В. Михайлов, К. А. Ольхов, Н. В. Романовский. Л.: Музыка, 1971. Вып. 2. С. 29-53.
8. Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика. М.: Искусство, 1991. 701 с.
9. Штейнер О. А. С. И. Танеев и Серебряный век: автореф. дисс. ... к. искусствоведения. М., 2007. 23 с.
10. Элькан О. Б. Музыкальность как объединяющая основа художественного синтеза в немецком интеллектуальном романе первой половины XX века. Симферополь: Сатори, 2017. 160 с.

**S. I. TANEYEV'S CHORAL CYCLE OP. 27 ON Y. P. POLONSKY'S POETRY:
CORRELATION OF THE POET'S AND THE COMPOSER'S ESTHETICAL AND PHILOSOPHICAL VIEWS**

Karpus' Veronika Ivanovna
Saint Nicholas Naval Cathedral, Saint Petersburg
Nikkystar@mail.ru

The article examines the problem of the esthetical and philosophical views correlation of two outstanding personalities in the Russian culture of the XIX century: poet Yakov Polonsky and composer Sergey Taneyev. The study has interdisciplinary nature covering the spheres of musicology, literary criticism, philosophy, culturology. The paper analyzes S. I. Taneyev's choral cycle Op. 27 on Y. P. Polonsky's poetry in the context of integrity of the poet's and the composer's creative views. The choral cycle Op. 27 has not been previously investigated in this aspect. The findings allow the author to prove the affinity of Y. P. Polonsky's and S. I. Taneyev's philosophical attitudes and esthetical conceptions.

Key words and phrases: choral music; choral cycle; philosophical views; musicality; sound painting; psychologism; motive-text.

УДК 781

Дата поступления рукописи: 16.05.2018

<https://doi.org/10.30853/manuscript.2018-7.27>

Статья посвящена изучению проблемы целостного восприятия произведений инструментальной музыки. В работе рассмотрены основные теоретические аспекты указанной проблемы: сущность, содержание, структура, уровни, условия формирования. Автором проанализированы подходы к целостному и компонентному восприятию музыкальных произведений, исследованы сущность, особенности и этапы процессов восприятия произведения музыкантом-исполнителем и восприятия инструментальной музыки слушателем, а также определены категории слушателей по уровню восприятия и представлены их характеристики.

Ключевые слова и фразы: инструментальная музыка; музыкальное искусство; музыкальное произведение; восприятие; интерпретация; коммуникация; музыкальная культура; музыкальное сознание.

Комурджи Рустем Зевриевич, к. пед. н.

Крымский инженерно-педагогический университет, г. Симферополь
viza_1986@ukr.net

ПРОБЛЕМА ВОСПРИЯТИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ

Систему компонентов профессионализма музыканта, прежде всего, составляют качества, связанные с исполнительскими способностями и навыками. Проблемы исполнительства музыкальных произведений основываются на многочисленных факторах, среди которых исполнительская культура музыканта, его творческий потенциал, система ценностей, уровень подготовки, исполнительская техника и т.д.

Одним из аспектов, оказывающих влияние на уровень исполнительства музыканта, является способность к восприятию инструментальной музыки. Уровень развитости способности музыканта к восприятию произведений оказывает существенное воздействие на исполнение. От того, насколько полно и всецело воспринимает исполнитель произведение, будет зависеть специфика интерпретации им музыкального текста.

В основе проблемы восприятия произведения инструментальной музыки заложена специфика самого музыкального искусства. Сущность данного вида искусства изучается на протяжении многих веков. Феномен музыки является объектом познания таких наук, как музыковедение, история музыкальной литературы, теория музыки, теория гармонии, социология музыки, философия музыки, музыкальная педагогика и т.д.

Исследователи считают музыку одним из наиболее чувственных видов искусства, так как она способна оказывать невербальными средствами непосредственное воздействие на сознание человека. В этой связи инструментальную музыку можно рассматривать как максимально духовное средство коммуникации, позволяющее человеку реализовывать или развивать собственные духовные, интеллектуальные, чувственные и другие способности и личностные свойства. В то же время музыке присущи логика и закономерности, что позволяет говорить о наличии парадокса и противоречия между конкретным и абстрактным в ее сущности. Так, музыка выступает отражением человеческой цельности, заключающейся в единстве природных и духовных начал.

Основное отличие музыки от других видов искусств заключается в ее интонационной природе. Понимание музыки основывается на созвучии ее с интонациями человеческого языка. Так, интонация выступает основным средством создания музыкально-художественного образа, представляющего собой основную структурно-семантическую единицу произведения музыкального искусства. В данном контексте восприятие инструментальной музыки можно понимать в значении образно-познавательной деятельности человеческого сознания, связанной с рецепцией звукообразов и звукоидей.

По мнению Г. В. Ревы, «музыкальный образ обростает значениями в процессе музыкальной практики восприятия музыкального произведения с пониманием символического смысла заложенного в нем содержания. Чем выше уровень понимания музыкальных символов, тем активнее протекает процесс восприятия музыкального произведения» [8, с. 179]. В качестве единиц восприятия музыки служат звуки, лады, метры, выразительные средства, этносоциальные особенности и аспекты историко-культурного контекста [7].

Проблема восприятия произведения музыкального искусства рассматривается с различных научных подходов. Так, в искусствоведении данная проблема изучается с точки зрения антропологического и аксиологического подходов. В музыкознании данная проблема рассматривается с точки зрения композиторского восприятия (М. И. Ройтерштейн, М. С. Старчеус, В. А. Цуккерман), а также с позиций восприятия слушателя (Б. В. Асафьев, Л. М. Кадцын, Р. А. Тельчарова-Куренкова). В психологической науке проблема восприятия рассматривается через изучение личностных особенностей субъекта данного процесса (А. Л. Готсдинер, В. В. Медушевский, Е. В. Назайкинский, В. И. Петрушин, Б. М. Теплов).

Несмотря на наличие многочисленных исследований, посвященных различным аспектам восприятия музыкальных произведений, сегодня все еще недостаточно изучена проблема целостного восприятия инструментальной музыки.

В рамках проблемы восприятия инструментальной музыки исследователями рассматривается понятие «музыкальная культура слушателя», так как без ее сформированности невозможно полноценное восприятие произведения. Обратимся к рассмотрению сущности указанного понятия.

По словам Т. И. Кузякиной, «художественная (музыкальная) культура личности представляет собой сложную систему приобщения к миру искусства. В нее входят, во-первых, ценностное ориентирование в области искусства, которое проявляется в оценках произведений искусства, взглядах и деяниях, во-вторых – участие в создании самого искусства, многообразии форм проявления этого участия и, в-третьих – художественные знания теоретического и практического характера» [6, с. 354].

По мнению Р. А. Тельчаровой-Куренковой, сущность музыкальной культуры личности представляет собой «совокупность качеств музыкальной деятельности и сознания» [9, с. 17]. В данном контексте целесообразно обратиться к определению сущности понятий «музыкальная деятельность» и «музыкальное сознание».

А. С. Клюев показателями музыкального сознания считает наличие у человека потребности «общаться» с музыкой, музыкальной ценностной ориентации, а также музыкального идеала [5]. Музыкальные потребности, по мнению Л. М. Кадцына, составляют желания и умения человека усваивать определённые ценности музыкальных произведений [3]. Музыкальная ориентация проявляется в способности обоснованно высказывать собственные взгляды и суждения о музыке [5]. Наличие музыкального идеала, проявляющееся в представлении о чем-то наиболее хорошем и содержательном в музыке, является, по мнению А. С. Клюева, самым важным элементом музыкального сознания [Там же].

Специфика взаимосвязей между сознанием личности и продуктом музыкального искусства реализуется на трех уровнях. На первом уровне произведение выступает продуктом творчества человека. Иными словами, это взаимосвязь композитора и его авторского произведения. Второй уровень взаимодействия человеческого сознания и художественного продукта музыкального искусства предусматривает связь между произведением и его исполнителем (интерпретатором продукта первичного творчества). Третий уровень взаимодействия сознания человека и музыки – это взаимосвязь реципиента (слушателя) и идейно-художественного содержания музыкального произведения.

Практическая реализация музыкального сознания через сочинение, исполнение или слушание музыкальных произведений представляет собой музыкальную деятельность как один из основополагающих компонентов музыкальной культуры личности. Так, сформированность музыкальной культуры является одним из основных условий полноценного восприятия инструментальной музыки.

Восприятие музыкального произведения, по мнению Г. В. Ревы, – это «процесс раскодирования слушателем чувств и мыслей, заложенных в музыкальное произведение композитором и воспроизведенных исполнителем» [8, с. 178].

Как было указано выше, одним из основных условий эффективного восприятия произведений инструментальной музыки является сформированность компонентов музыкальной культуры личности. Однако, по утверждению Г. В. Ревы, важным аспектом в контексте восприятия музыки является также наличие у реципиента способности владения музыкальной речью, без которой невозможен процесс передачи информации, заложенной в произведении [8]. В данном ключе следует уточнить, что традиционно термином «музыкальная речь» в музыковедении называют совокупность средств музыкальной выразительности.

Структурно восприятие музыкального произведения представляет собой многокомпонентный процесс, в связи с чем выделяют целостное восприятие инструментальной музыки и восприятие отдельных компонентов произведения (информационной насыщенности, структуры нотного текста, интонационных аспектов, семантики средств музыкальной выразительности и т.д.). Однако в данном контексте следует указать, что при формировании культуры слушания (восприятия) конечным результатом является достижение высокого уровня целостного восприятия произведения музыкального искусства.

По утверждению Д. В. Щирина, восприятие музыкального произведения имеет несколько уровней:

- физическое слушание;
- физиологическое воздействие;
- эмоциональное переживание;
- понимание и оценка [10].

В рамках проблемы восприятия инструментальной музыки выделяют такие направления, как восприятие музыкальных произведений слушателем и восприятие музыкантом-инструменталистом. Каждое из данных направлений отличается собственной спецификой содержания, структуры и путей формирования способностей к восприятию музыкальных произведений.

По мнению Н. В. Калашниковой, «целостное восприятие музыкального произведения музыкантом-исполнителем – отражение компонентов нотного текста во всей целостности, заложенной в сочинении, осознание смысла, закодированного в музыкальном тексте, с последующим достоверным исполнением его на инструменте» [4, с. 109]. Исследовательница подчеркивает, что «целостное восприятие музыкального произведения музыкантом-профессионалом отличается от аналогичных процессов в иных сферах музыкальной деятельности повышенной аналитичностью (В. Н. Холопова), оно способно находить в музыкальной ткани лежащие в ее основе структурные принципы и воспринимать заложенное в нотном тексте содержание как высокоорганизованное целое» [Там же].

Целостное восприятие произведения музыкального искусства музыкантом-исполнителем включает три этапа:

- ознакомительный;
- интерпретационный;
- конечный [4].

Первый этап включает чтение нотного текста с листа, знакомство с ним путем декодирования и воспроизведения произведения посредством музыкального инструмента. Интерпретационный этап предполагает глубокое изучение стиля музыкального произведения, детальный анализ формы (жанра) и содержания, средств музыкальной выразительности, а также решение интерпретационных задач. На третьем этапе реализуется выстраивание концепции исполнения музыкального произведения, включающей его художественно-эстетическую и исполнительскую интерпретации, и непосредственное воспроизведение.

Успешное восприятие музыкального текста исполнителем по указанным этапам подразумевает наличие у него сформированных профессиональных компетентностей, умений и качеств, среди которых:

- музыкально-языковая компетентность;
- музыкально-аналитическая компетентность;
- высокий уровень сформированности музыкального сознания и исполнительской культуры;
- умение сформировать в сознании образ музыкального произведения в соответствии с жанрово-стилевыми закономерностями;
- способность эмоционально воспринимать художественный музыкальный образ;
- умение через исполнение интерпретировать целостный замысел идейно-художественного содержания произведения музыкального искусства.

Рассмотрев основные теоретические аспекты восприятия инструментальной музыки исполнителем, обратимся к изучению проблемы восприятия музыкального произведения слушателем. Данный процесс называют коммуникативным, в результате которого коммуникант, проявляющий активность, реализует коммуникативный акт восприятия объекта искусства через художественные образы.

По мнению Д. В. Щирина, проблема восприятия музыки слушателем может рассматриваться с точки зрения таких подходов, как:

- коммуникативный;
- когнитивный;
- когнитивно-коммуникативный [11].

В рамках коммуникативного подхода реализуется единство композитора и слушателя, в результате чего образуется эмоциональный тип восприятия музыкального произведения, основывающийся на «принципе художественной логики» (А. А. Бондарев) [1]. Когнитивный подход к восприятию базируется на знании, в рамках данного подхода реализуется интеллектуальный тип восприятия. Третий (когнитивно-коммуникативный) подход подразумевает единство когнитивных механизмов и эмоциональных возможностей восприятия художественных, идейных свойств и выразительных средств музыкального произведения в совокупности [11].

Процесс восприятия музыкального произведения слушателем, как и исполнителем, реализуется поэтапно. В рамках анализируемого процесса выделяют такие этапы:

- предкоммуникация (подготовка к слушанию);
- коммуникация (слушание);
- посткоммуникация (осмысление прослушанного) [5].

А. С. Ключев выделяет в данном контексте три категории слушателей. Коммуникант первой категории демонстрирует поверхностное «погружение» в произведение музыкального искусства, его восприятие упрощено и базируется только на эмоциональном освоении содержания. Такой слушатель может выразить свое отношение к произведению путем реализации телодвижений, жестуляций и мимики, соответствующих характеру услышанного. Слушатель второй категории обладает способностью к более усложненному восприятию музыки, может воссоздавать в сознании заложенные в произведении художественные образы. Слушатели третьей категории, к которым относят профессионалов в области музыкального искусства, могут не только воспринимать целостно музыкальное произведение, включая содержательные аспекты, особенности формы,

жанра и стиля, средства музыкальной выразительности, но и анализировать, интерпретировать и высказывать собственные суждения относительно сущности того или иного произведения [Там же].

Д. В. Щирин рассматривает проблему восприятия произведения музыкального искусства слушателем относительно аспекта информационной насыщенности музыкального текста. По мнению исследователя, восприятие музыкального произведения реципиентом – «это освоение объема информации данного произведения, воспринимаемой реципиентом. В процессе восприятия происходит декодирование музыкального текста, т.е. осуществляется мыслительная деятельность, направленная на сопоставление воспринимаемой и имеющейся в “музыкальном тезаурусе” слушателя информации» [10, с. 62]. Исследователь подчеркивает, что ввиду субъективных причин (уровень общей культуры реципиента, его музыкальная подготовка, интеллектуальные и эмоциональные возможности и т.д.) уровень восприятия может быть разным. В данном контексте автор указывает, что оно может быть полным или неполным, адекватным или неадекватным [10]. Данный подход разделяет и Г. В. Иванченко, подчеркивая, что «на уровень сознания выносятся наиболее значимая информация, структурированная в соответствии с ценностными установками личности» [2, с. 152].

В этой связи целесообразным является определение уровней восприятия информации, заложенной в музыкальном произведении. Слушатель первого уровня должен проявлять способность идентифицировать содержащуюся в произведении инструментальной музыки информацию. Необходимым условием восприятия музыки второго уровня является способность реализовывать селективный отбор и классификацию заложенной в произведении информации. Третий уровень восприятия инструментальной музыки характеризуется способностью слушателя эффективно реализовывать интуитивный выбор адекватных связей сложной информации, заложенной в музыкальном произведении [10].

Восприятие музыкального произведения заключается в реализации акта коммуникации между автором и реципиентом. Уровень восприятия инструментальной музыки зависит от многих факторов и, прежде всего, от некоей подготовленности слушателя. Данная подготовленность включает не только наличие определенных теоретических знаний в области музыкознания или технических особенностей исполнительства, но и сформированных личностных качеств, способностей, а также музыкального сознания и культуры. Указанные факторы оказывают непосредственное воздействие на уровень восприятия музыки и понимания слушателем или исполнителем ее идейно-художественного содержания.

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, заключим, что целостное восприятие музыкального произведения – это сложный многокомпонентный процесс, требующий как от музыканта-исполнителя, так и от слушателя определенной теоретической подготовки, сформированных способностей к чувствованию и интерпретации музыкальных образов, умений различать средства художественной выразительности и анализировать значение их употребления, а также высокого уровня сформированности музыкальной культуры и музыкального сознания как одного из ее компонентов.

Список источников

1. **Бондарев А. А.** Педагогическая интерпретация музыкального образа (теоретические и методические аспекты изучения музыки С. В. Рахманинова): дисс. ... к. пед. н. М., 2002. 402 с.
2. **Иванченко Г. В.** Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. М.: Смысл, 2001. 264 с.
3. **Кадцын Л. М.** Музыкальное искусство и творчество слушателя: учеб. пособие для вузов. М.: Высш. шк., 1990. 303 с.
4. **Калашникова Н. В.** Формирование навыков целостного восприятия музыкального произведения в профессиональном образовании музыканта-исполнителя // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2009. № 94. С. 107-111.
5. **Клюев А. С.** Музыкальная культура слушателя (из опыта работы преподавателя музыкальных дисциплин) // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2015. Т. 3. № 1. С. 115-121.
6. **Кузякина Т. И.** Музыкальная культура личности как сложная система приобщения к миру искусства // Вестник Чувашского университета. 2007. № 3. С. 354-358.
7. **Минаев Е. А.** Музыкально-информационное поле в эволюционных процессах искусства. М.: Музыка, 2000. 392 с.
8. **Рева Г. В.** Особенности процесса восприятия музыкальных произведений С. В. Рахманинова // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2. Филология и искусствоведение. 2014. № 3. С. 178-183.
9. **Тельчарова-Куренкова Р. А.** Музыка и культура. М.: Знание, 1986. 62 с.
10. **Щирин Д. В.** К проблеме восприятия информационной насыщенности музыкальных произведений // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. 2013. № 3 (16). С. 59-63.
11. **Щирин Д. В.** Педагогика восприятия духовной музыки. СПб., 2007. 325 с.

PROBLEM OF INSTRUMENTAL MUSIC PERCEPTION

Komurdzhi Rustem Zevrievich, Ph. D. in Pedagogy
Crimean Engineering and Pedagogical University, Simferopol
viza_1986@ukr.net

The article is devoted to studying the problem of integral perception of instrumental music. The paper deals with the main theoretical aspects of this problem: essence, content, structure, levels, conditions of formation. The author analyzes approaches to the integral and component perception of musical works. The essence, features and stages of the processes of the work perception by the musician-performer and instrumental music perception by the listener are examined. The research defines the categories of listeners by the perception level and presents their characteristics.

Key words and phrases: instrumental music; musical art; musical composition; perception; interpretation; communication; musical culture; musical consciousness.