

УДК 782.6

DOI: 10.17223/22220836/40/15

Е.А. Приходовская, А.А. Окишева

МУЗЫКА В ЕЕ ВОЗМОЖНОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЭКЗИСТЕНЦИИ

Рассматривается тезис, согласно которому любое локальное музыкальное произведение представляет собой закодированное средствами музыкальной выразительности сообщение. За счет закодированного сообщения прошлых веков происходит общение между поколениями. Можем квалифицировать музыку как вневременной вид искусства. Музыка существует, среди прочего, как ряд локальных образований. Такие образования – события эмоционального мира человека, которые обозначим как эмоциональные потрясения. Также как эмоциональный процесс предлагаем рассматривать в виде ряда локальных эмоциональных потрясений, музыка состоит из ряда локальных произведений.

Ключевые слова: музыка, экзистенция, метод, произведение, мышление.

Музыка – универсальный язык человечества.

Генри Лонгфелло

Как известно, музыка существует в различных ипостасях (например, устное народное творчество, вспомогательный элемент синтеза или др.), в том числе и в виде ряда локальных произведений. Ряд локальных произведений представляет собой закодированные средствами музыкальной выразительности сообщения. Именно такая «кодировка» сообщения позволяет передать его через века другим поколениям, в другие исторические контексты. С помощью данной кодировки сообщения мы способны получить его в любой временной промежуток, нам оказываются доступны эмоции, пережитые людьми прошлых столетий (как известно, свойства человеческой психики неизменны). Исходя из сказанного, можем квалифицировать музыку как *вневременной вид искусства*, так как именно музыка является средством сообщения между поколениями (как и между разными нациями, учитывая внеэтническую общность музыкального языка). «Музыка – прежде всего форма общения между людьми и поколениями, наконец, особый способ понимания других и выражения себя другим. Музыка представляет собой особую культуру общения, особый его язык» [1. С. 147]. В музыке на первый план выступает *интонация* (Б. Асафьев), являющаяся изначально одной из довербальных форм выражения смысла.

Согласно общеизвестному закону К. Бэра, утверждающему соответствие онтогенеза и филогенеза, обширного внимания требует музыкальное воспитание детей. Именно для того чтобы ребенок мог погрузиться в разнообразный мир музыки, ему включают сказки с музыкальными отрывками. «Музыка – это специфический язык, отличный от словесного общения, но не чужой для человека. Мы погружаемся в музыкальный мир с самого раннего детства, поэтому понимание музыки классической – это всего лишь вопрос расширения нашего внутреннего слухового «словаря», подобно тому, как мы расширяем словарный запас, читая произведения литературы» [2. С. 9].

Очень яркий пример – симфоническая сказка «Петя и волк» Сергея Прокофьева. На развитие эмоционального мира ребенка, бесспорно, также будут влиять звуки живой природы, например голоса птиц (вспомним одноименное произведение Э. Денисова). И, конечно же, самым важным будет прослушивание классической музыки в качественном исполнении – это просто кладезь эмоций и чувств. «Неосознанная двигательная активность в музыкальном мышлении может принимать самые разнообразные формы. Мы воспринимаем музыку посредством не только слухового, но и голосового аппарата, как бы примеряя воспринимаемое внутренним подпеванием» [3. С. 29].

Можем предположить, что и предпочтения относительно характера, а также темпа и других особенностей той или иной музыки зависят от гендерной принадлежности человека. Например, мальчикам больше понравится волевая, строгая, маршеобразная музыка, а девочкам – нежная, трепетная и прозрачная. Хотя и здесь, пожалуй, бывают исключения. «В связи с этим и вопрос о возрасте, с которого надо начинать обучение детей музыке, необходимо связывать с удовлетворительными предпосылками волевых качеств, свойств характера, организованности ребенка и меньше – с физическим и умственным развитием» [4. С. 22]. Музыка по-разному может влиять на слушателя. Она может вызывать плач или улыбку, волнение или умиротворение. Музыка способна оказывать на человека как позитивное, так и негативное воздействие. Например, при прослушивании «Порыва» Шумана, «Basso-ostinato» Щедрина, а также 3-й части симфонии № 8 Шостаковича у слушателя могут возникнуть чувства переживания и тревоги. А такие произведения, как «Маленькая ночная серенада» Моцарта, «Вечное движение» Вебера, «Итальянское каприччио» Чайковского, наоборот, способны поднять настроение и улучшить самочувствие. На этом свойстве музыкального искусства основаны целые области человеческой деятельности, например, такое направление, как музыкотерапия.

Многие, наверное, согласятся с высказыванием великого композитора *Иоганна Себастьяна Баха*: «Цель музыки – трогать сердца». При помощи рассматриваемого в статье виртуального контакта между поколениями мы можем услышать в произведениях композиторов прошлых столетий некоторые особенности того времени: используемые жанры, символические (например, тема креста у И.С. Баха), национальные интонации (в музыке Ф. Шопена, например).

За счет такой – виртуальной – возможности «перемещения по векам» происходит расширение человеческой экзистенции¹. В связи с этим расширение человеческой экзистенции и возможность контакта между поколениями доступны нам потому, что эмоциональные процессы, как уже говорилось, являются идентичными у людей всех поколений. Ранее говорилось, что музыка, в контексте данной работы, рассматривается в виде ряда локальных произведений. Наличие подобной дифференциации обусловлено, вероятно, изначально наличием дифференциации в динамике внутреннего психоло-

---

¹ В философии есть, как известно, такое направление, как экзистенциализм. Экзистенциализм происходит от латинского *exsistentia* – существовать. Ключевое место здесь принадлежит человеку и особенностям его бытия. Это послужило тем самым возможностью создания иного мировоззрения. Понятие экзистенциализма нашло свое отражение в трудах Шпенглера, Фрейда, Ницше и, конечно, Шопенгауэра.

гического мира человека. В соответствии с этим эмоциональный процесс также может быть разделен на ряд локальных образований. Такими образованиями, по нашему мнению, являются события эмоционального мира человека – события, которые обозначим как *эмоциональные потрясения*. Так же, как эмоциональный процесс выступает рядом локальных эмоциональных потрясений, музыка состоит из ряда локальных произведений.

На концертах, посвященных 9 Мая, во время прослушивания музыки перед глазами каждого слушателя, даже далекого по возрасту от войны, возникнут трагические эпизоды. И каждый, наверное, прослезится и в то же время улыбнется в этот момент: «Психические состояния слушателей всегда опосредованы личностными особенностями человека, его ассоциациями, прошлым опытом» [5. С. 146]. Действительно, легкая и позитивная мелодия, звучащая в момент грусти, в дальнейшем может вызвать исключительно негативные эмоции и ассоциации. Именно переживания, которые способны объединить множество людей в границах определенной культуры, принято называть коннотацией. Например, выражение образа смерти в Европе характеризуется спокойным темпом, используются нижние регистры. А у племен Африки в подобном контексте в музыке используются подвижные темпы и более высокие регистры.

На основании этого можем полагать, что человек способен испытывать не только эстетические эмоции, но и свои личные. Так, потеря близкого человека первое время в большинстве случаев вызывает отвращение к громкой веселой музыке, всевозможным телевизионным шоу и юмористическим фильмам, которые, возможно, напоминают ему о близком человеке, который совсем недавно был жив. Вероятно, с этим связаны существующие в мире традиции минуты молчания и отмены всех празднеств в дни национального траура.

Бывает, при чтении книги или просмотре фильма мы чувствуем себя на месте персонажа, тем самым наделяя себя его переживаниями. А наши собственные эмоции отходят как бы на второй план и воспринимаются как чужие. Здесь следует упомянуть понятие «эмпатия» как некое перевоплощение чувств и эмоций в чувства и эмоции другого человека.

Самыми распространенными методами для развития эмоционального мира являются, как известно, чтение художественной литературы разных эпох, изучение живописи разных направлений, знакомство с произведениями мировой классики. Имеет немалое значение для осмысления этих произведений и знакомство с биографическими данными художника и историческими событиями того времени. Приведем примеры известных личностей, которые проявили себя в различных сферах искусства.

Так, например, И. Айвазовский – как все знают, художник (живописец) – с ранних лет увлекался игрой на скрипке, часто выступал перед гостями. Скрипка была его неким талисманом, который он всегда возил с собой. Сохранился до наших дней его автопортрет (рис. 1). Здесь художник держит скрипку непривычным образом, тем самым имея возможность петь и играть. Однажды М. Глинка, услышав в исполнении Айвазовского восточные напевы, решил включить некоторые из них в свою оперу «Руслан и Людмила».

Известный немецкий композитор, дирижер и пианист Феликс Мендельсон в свободное время увлекался живописью и создал большое количество пейзажей.

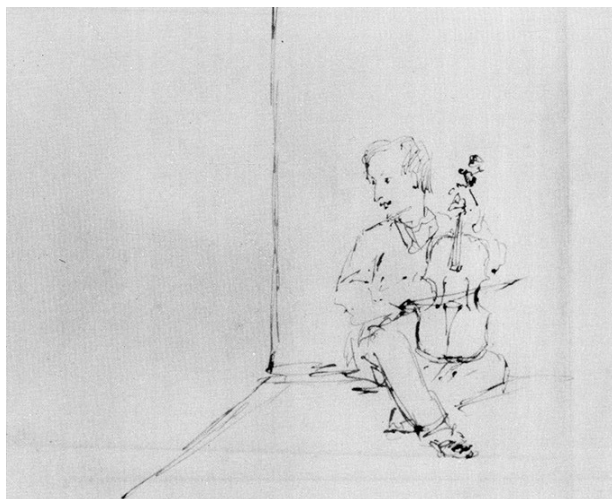

Рис. 1. И. Айвазовский. Автопортрет

Fig. 1. I. Aivazovsky. Self portrait

Русский поэт М. Лермонтов был еще и художником. Его неповторимые портреты и пейзажи, написанные во время его пребывания на Кавказе, стали шедеврами, которые хранятся в известных музеях и библиотеках России.

Ни для кого не секрет, что А. Пушкин, помимо огромного литературного наследия, создал множество иллюстраций, изображений животных, портретов персонажей. Необычен автопортрет Пушкина с вымышленным персонажем Онегиным (рис. 2). Вот несколько строк к этой иллюстрации:

С душою, полной сожалений,
И опершись на гранит,
Стоял задумчиво Евгений,
Как описал себя пиит.

Итак, как видим, проявления музыкального искусства выходят далеко за пределы данной сферы. Музыка выступает лишь частным способом выражения событий внутреннего эмоционального мира человека. «Бесконечное богатство и разнообразие образов, эмоций, мыслей, событий и ситуаций, воплощенных в произведениях других искусств — литературе, драматургии, живописи, скульптуре, занимают чрезвычайно широкую область во внутреннем мире всего культурного человечества» [6. С. 81].

О влиянии музыки на внутренний эмоциональный мир человека задумывались еще в глубокой древности; об этом говорят мифы об

Рис. 2. А. Пушкин. Автопортрет с Онегиным на набережной Невы

Fig. 2. A. Pushkin. Self portrait with Onegin on the Neva embankment

Амфионе и Орфее: первый с помощью музыки построил городские стены Фив, второй игрой на лире умирал тени Аида. Подобные функции музыкального искусства утверждались человечеством на протяжении всей его истории: «музыкальное мышление – переосмысление и обобщение жизненных впечатлений, отражение в сознании человека музыкального образа, представляющего собой единство эмоционального и рационального» [7. С. 113]. Музыкальные образы, как известно, возникают посредством переосмысления внемusикальных стимулов, которые присутствуют повсеместно: «Как и каждый вид искусства, музыка пользуется особыми средствами для передачи содержания художественного произведения, своим специфическим языком» [Там же].

Всякий воспринимаемый человеком факт внемusикальной жизни претворяется в некий музыкальный текст, нацеленный на выражение того или иного эмоционального потрясения как события внутреннего психологического мира индивида. Именно поэтому, согласно высказыванию немецкого дирижера Бруно Вальтера, «только музыкант – это всего лишь полумузыкант». Это и формирует возможность контакта между поколениями, о котором говорилось ранее, – общность человеческих эмоций обеспечивает и общность существования музыки во все времена.

Литература

1. Кирнарская Д.К., Киященко Н.И., Тарасова К.В. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика. М. : Академия, 2003. 368 с.
2. Тарас А.Е. Психология музыки и музыкальных способностей: хрестоматия. Москва : АСТ ; Минск : Харвест, 2005. 720 с.
3. Подуровский В.М., Суслова Н.В. Психологическая коррекция музыкально-педагогической деятельности. М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 320 с.
4. Крюкова В.В. Музыкальная педагогика. Ростов н/Д : Феникс, 2002. 288 с.
5. Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности. М. : Изд. дом «Классика-XXI», 2006. 352 с.
6. Майкапар С.М. Музыкальное исполнительство и педагогика. Челябинск : MPI, 2006. 224 с.
7. Каузова А.Г., Николаева А.И. Теория и методика обучения игре на фортепиано. М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 368 с.

Ekaterina A. Prikhodovskaya, National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: prihkatja@mail.ru

Anna A. Okisheva, National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: lariaanna.ok@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologiya i iskusstvovedeniye – Tomsk State University Journal of Cultural Studies and Art History, 2020, 40, pp. 184–189.

DOI: 10.17223/2220836/40/15

MUSIC IN ITS POSSIBILITIES OF FORMING HUMAN EXISTENCE

Keywords: music; existence; method; work; thinking.

As you know, music exists in various forms, including in the form of a number of local works. A number of local works are messages encoded with musical expressiveness. Based on the foregoing, we can qualify music as a timeless art form, since it is music that is a means of communication between generations. According to the well-known law of K. Baer, which states the correspondence of ontogenesis and phylogenesis, the musical education of children requires extensive attention. We can assume that preferences regarding the nature, as well as the tempo and other features of a particular music, depend on the gender of the person.

For example, boys will like volitional, strict, marching music more, and girls will enjoy tender, reverent and transparent. Although, here, perhaps, there are exceptions. Music is capable of exerting a positive and negative impact on a person. Entire areas of human activity, for example, a direction such as music therapy, are based on this property of musical art. With the help of the virtual intergenerational contact considered in the article, we can hear some features of that time in the works of composers of past centuries: the genres used, symbolic, national intonations.

In this regard, the expansion of human existence and the possibility of contact between generations are available to us because the emotional processes, as already mentioned, are identical in people of all generations. It was previously said that music, in the context of this work, is considered as a series of local works. In accordance with this, the emotional process can also be divided into a number of local formations. Just as the emotional process acts as a series of local emotional upheavals – music consists of a number of local works. The most common methods for developing the emotional world are, as you know, reading fiction from different eras, studying paintings of different directions, getting to know the works of world classics. Familiarity with the artist's biographical data and historical events of that time is of considerable importance for comprehending these works. The influence of music on the inner emotional world of man was thought in ancient times; myths about Amphion and Orpheus speak about this: the first with the help of music built the city walls of Thebes, the second game on the lyre pacified the shadows of Hades. Any fact of extra-musical life perceived by a person is translated into a musical text aimed at expressing an emotional shock as an event of the individual's inner psychological world. This forms the possibility of contact between generations, which was mentioned earlier – the community of human emotions ensures the community of the existence of music at all times.

References

1. Kirnarskaya, D.K., Kiyashchenko, N.I. & Tarasova, K.V. (2003) *Psikhologiya muzykal'noy deyatel'nosti: Teoriya i praktika* [Psychology of Musical Activity: Theory and Practice]. Moscow: Akademiya.
2. Taras, A.E. (2005) *Psikhologiya muzyki i muzykal'nykh sposobnostey* [Psychology of Music and Musical Abilities]. Moscow: AST; Minsk: Kharvest.
3. Podurovsky, V.M. & Suslova, N.V. (2001) *Psikhologicheskaya korrektsiya muzykal'no-pedagogicheskoy deyatel'nosti* [Psychological correction of musical and pedagogical activity]. Moscow: VLADOS.
4. Kryukova, V.V. (2002) *Muzykal'naya pedagogika* [Musical Pedagogy]. Rostov-on-Don: Feniks.
5. Bochkarev, L.L. (2006) *Psikhologiya muzykal'noy deyatel'nosti* [Psychology of Musical Activity]. Moscow: Klassika-XXI.
6. Maykapar, S.M. (2006) *Muzykal'noe ispolnitel'stvo i pedagogika* [Musical performance and pedagogy]. Chelyabinsk: MPI.
7. Kauzova, A.G. & Nikolaeva, A.I. (2001) *Teoriya i metodika obucheniya igre na fortepiano* [Theory and methods of teaching piano playing]. Moscow: VLADOS.