

ЯЗЫК МУЗЫКИ КАК ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН

Анализируется бытие языка музыки в рамках философии музыки – специфической информационно-коммуникативной системы, пребывающей в динамике и формирующей у человека развитую концепцию бытия. В данной работе музыка, ее язык понимается как символотворчество – процесс надления символическим значением музыкальных феноменов, обусловленных культурно-историческим контекстом. Исследование посвящено музыкальной системе, лежащей в основе европейского тонально-гармонического мышления. Центральной проблемой работы является выявление функций языка музыки как особой иерархической системы.

Ключевые слова: музыка; язык музыки; музыкальная система; функции музыки.

Музыка как социокультурный феномен представляет интерес для современной науки. В ходе развития знания о музыкальных феноменах в эстетике, культурологии, психологии, музыкознании и философии (в рамках онтологии и гносеологии) была осознана особая роль музыки в жизни как конкретного человека, так и общества в целом, что привело к поиску специфики музыки и ее языка, выявлению функций, выполняемых данным видом искусства.

Язык музыки – особая система музыкальных знаков (символов), сложившаяся в процессе исторического развития музыкального искусства. Хотя язык музыки представляет собой образование, объединяющее музыкальную и немusическую сферы, где в область так называемого «немusического» входят интонации человеческой речи (включая разного рода междометия, крики, смех и пр.), отличительной чертой музыки как искусства является отражение действительности в виде образов, воздействующих на восприятие и воплощающихся музыкальными звуками (тонами). Музыкальный образ представляет собой разновидность художественного образа, его особенность составляет воспроизведение эстетических качеств субъективной и объективной действительности при помощи музыкальных звуков.

В процессе выявления специфики языка музыки установлено, что язык музыки, как и любой другой язык, выполняет определенные функции.

Роль языка музыки нельзя свести к одной функции. Это сложноорганизованный феномен, характеризующийся полифункциональностью. По аналогии со сферой научной деятельности в области искусства когнитивные функции языка музыки можно дифференцировать на ряд относительно самостоятельных частных функций.

Язык музыки, являясь средством передачи особой эстетической информации, передает отношение человека к происходящему в действительности через развитую систему музыкальных знаков эмоций, чувств и переживаний, тем самым выполняя эстетическую функцию, определяющую значение которой состоит в том, что сложная, динамическая система музыкальных средств выразительности представляет собой специфический способ видения мира, с помощью которого люди осознают себя и окружающий мир, используя особую систему языковых средств, что формирует вкусы, способности и потребности человека.

Язык музыки играет важную роль в передаче информации. Музыка может быть рассмотрена как важ-

ный носитель информации о целостности мира, что проявляется наиболее ярко в ее мировоззренческой функции, которая заключается в том, что музыка, посредством ее языка, оказывая эстетическое воздействие на людей, формирует тип самосознания эпохи, систему ее принципов и идеалов.

Общество нуждается в развитии музыкальной культуры как в эффективном способе преодоления кризиса, который периодически наблюдается в духовной жизни, через выстроенную систему методов воспитания музыкальных способностей.

Философия музыки как особая форма общественного сознания формирует мировоззрение человека. Музыкальнозвучающее способствует выработке развитого мировоззрения и выражает активную жизненную позицию социального субъекта.

Музыка представляет собой форму освоения, способ существования ценностных отношений и рассматривается как совокупность материальных и духовных ценностей, созданных человеком, предназначением которой является создание и передача многообразного мира ценностей посредством специфического языка, формирование социального идеала, что находит воплощение в социально-аксиологической функции.

Ценности, функционирующие в музыке, взаимообуславливают друг друга, они индивидуализированы и общезначимы, историчны и внеисторичны, региональны и глобальны, к ним применим диалектический подход, позволяющий сформировать о них развитое представление. В языке музыки индивидуальное и социальное объединены в наибольшей мере, чем в других видах искусства.

Анализ эмпирического материала музыки позволяет утверждать, что целью музыкального искусства является передача эстетического отношения человека к происходящему в действительности, показ его разнообразных переживаний, а не копирование.

Язык музыки может не только изображать явления и предметы окружающей действительности, но, со всей убедительностью, также фантастические, иррациональные предметы и абстрактные понятия в виде музыкальных образов. Образность в музыке становится возможной благодаря оценочной функции языка музыки.

Язык музыки не только транслирует музыкальные образы, но и объединяет различные поколения людей, выступая в качестве родовой памяти человечества – идеологически-объединительная функция. Музыкальная культура занимает ведущую позицию в деле объ-

единения этносов посредством специфического языка символов.

Музыка выполняет эвристически-познавательную функцию, так как она представляет собой средство формирования и выражения мысли. При помощи языка музыки возможны познание и самопознание, в нем сохраняется познавательный опыт поколений, проживающих в различные исторические эпохи.

Номинативная функция языка музыки, позволяющая выделять предмет исследования из познавательной ситуации, тесно переплетается с репрезентативной функцией, осуществляющей возможность представления результатов познавательной деятельности, и сигнификативной функцией, реализующей обобщение, абстрагирование и объяснение.

Посредством музыки и ее языка производится обмен знаковыми системами между композитором и слушателями. Семиотическая функция языка музыки дополняется информационно-коммуникативной, основное значение которой может быть сведено к способности языка музыки выступать в качестве средства общения, способа передачи музыкальной информации.

Язык музыки воспринимается в качестве эффективного средства воспроизведения, сохранения, регуляции и развития специфической информации. Музыкальная информация – система образов, передающаяся выразительными (изобразительными) средствами музыкального искусства при помощи сложной системы знаков. Среди систем сигналов, знаков и символов, употребляемых музыкальным искусством, наиболее информативными являются символические образования. Музыкальный символ представляет собой универсальную категорию музыкального творчества, функционирующую на всех уровнях организации системы музыки.

Язык музыки передает рациональную и эмоционально окрашенную информацию. Факты свидетельствуют о том, что жизнь эмоций невозможна без логической сферы, которая, в свою очередь, приобретает определенную эмоциональную окраску. Специфику бытия языка музыки составляет приоритетность эмоционального компонента. История музыки указывает на то, что язык музыки обладает экспрессивной функцией.

Информация, переданная языком музыки, эмоционально насыщена, символична. Эмоция в музыке обладает наличием обостренной информативности, она может выступать в качестве субстанции музыкального искусства.

Музыкальное искусство – «сплав» эмоционально-рационального, это соотношение эмоционального и рационального начала в музыке различно и зависит от особенностей музыкального мышления, определенного исторического жанра и стиля.

Однако следует заметить, что язык музыки не только передает богатую жизнь эмоций, переживаний, чувств, но и оценивает их (в современной науке о музыке правомерно выделение оценочной функции языка музыки), при этом воспитывая, выполняя, тем самым, образовательную функцию.

Язык музыки относится к системным объектам, где изобразительное и выразительное начала неотделимы друг от друга. В музыке живописность звучания воссо-

здается на звуковысотном, ритмическом, композиционном уровнях языковой системы. В музыкальном творчестве находит широкое распространение прием звукоподражания.

Музыка, в особенности ее разновидность – программная (сочетание музыки и определенной программы, представленной в виде литературного заголовка, либо развернутого литературного сюжета, либо композитор указывает на живописное, пластическое произведение, явившееся импульсом для создания музыки), изобилует приемами подражания природе.

В частности, композиторы обращались к данному приему с целью воссоздания образа природного объекта, его перемещения (например, пение птиц и крики животных, полет шмеля и движение волн) благодаря выделению ведущего признака, имитирующего его звучание.

Прием звукоизображения птичьего пения активно использовался в творчестве композиторов различных стилей (Ж. Рамо «Курица», Й. Гайдн «Времена года», О. Мессиян «Пение птиц», М.И. Глинка «Жаворонок», П.И. Чайковский «Песня жаворонка» из фортепианного цикла «Времена года» и др.).

Язык музыки изображает явления и предметы объективной реальности, сферу человеческой деятельности, мир искусства, т.е. мир предметов и явлений, созданных человеком.

В музыке, при использовании метода программности (в содружестве с разнообразными видами искусств), где создается ситуация, при которой символы, передающие поэтическую идею, наслаиваются на символаобразования, выраженные музыкальным языком, достигается наибольшая символическая информативность.

Использование языковых средств музыки позволяет произойти катарсическому очищению чувств. Катарсическая функция языка музыки представляет собой эффективное средство нравственного воспитания и образования. Язык музыки не столько ценностно ориентирует человека в мире, сколько пробуждает творческий дух личности. Музыка выполняет гуманистическую функцию, так как позволяет возвращать в человеке собственно то, что делает его таковым.

Изучение практической функции музыкального искусства свидетельствует о значимости музыки в жизнедеятельности человека. Язык музыки используется в качестве сопровождения обрядов и ритуалов. Известно, что практические функции присутствовали у культовой и светской профессиональной музыки. Генезис мировой музыкальной литературы свидетельствует о том, что музыка сопровождала человека на всем пути его исторического развития. Музыка и ее язык воспринимается как наслаждение (гедонистическая функция) и как утешение (компенсаторная функция), а также выступает в виде развлечения (психологическая функция).

Музыкально звучащее воздействует на психику человека, погружая его в особенный мир авторского текста. Язык музыки представляет собой систему, где природное и культуросодержащее начала переплетаются, в нем физиологическое существует наравне с психическим и социальным.

Исследования в области психологии музыкального творчества свидетельствуют о физиологическом влиянии музыкальных звуков на организм человека.

Известно, что, используя определенный арсенал средств музыкальной выразительности (изобразительности), возможно введение слушателя в гипнотическое состояние (медитативная музыка), что позволяет вести речь о наличии у музыкального искусства суггестивной функции.

Таким образом, музыка – продукт культурной деятельности людей, предметом отражения которой выступает мир, окружающий человека (объективная реальность), мир человеческих эмоций, чувств, переживаний и аффектов, сферы мышления, запечатленный развитой системой символов (субъективная реальность).

Музыка, являясь частью культуры, проникает во все сферы жизнедеятельности человека, ее язык представляет собой универсальное средство фиксации, хранения

и передачи специфических сигналов между различными поколениями людей.

Язык музыки полифункционален.

Функциями языка музыки, как особого рода системы, являются:

- информационно-коммуникативная,
- семиотическая,
- эстетическая,
- номинативная,
- репрезентативная,
- сигнификативная,
- эвристическо-познавательная,
- социально-аксиологическая,
- оценочная,
- регулятивно-воспитательная и др.

Среди функций языка музыки можно выделить основные и производные.

К основной (генеральной) функции языка музыки относится информационно-коммуникативная.

Статья представлена научной редакцией «Культурология» 23 января 2013 г.