

Музыка как вид искусства

- ▶ Музыка – древнейшее из искусств, отражающее действительность в звуковых образах.
- ▶ Специфика музыки - в обобщенном отражении содержания и воздействии, прежде всего, на сферу эмоций.

Отражение предметного мира - косвенно, через :

- ▶ изображение движения;
- ▶ звуковое подражание голосу птицы или насекомого;
- ▶ воссоздание опосредованного образа явлений природы.

Музыка – временное искусство

▶ Музыкальное произведение – это **процесс**, во время которого **меняются и взаимодействуют** различные **образы**.

▶ Принципы **формообразования**:

- повтор,
- контраст,
- развитие.

Музыкальный образ создается в синтезе всех средств выразительности:

- мелодия,
- гармония,
- метроритм,
- темп,
- динамика,
- регистр,
- фактура,
- тембр.

Изменение значимости элементов музыкального языка с течением времени

▶ **Смысловая единица музыки – музыкальная интонация –** наименьшая выразительно-смысловая частица, «зерно» образа.

▶ **Связана с:**

- **речевой интонацией,**
- **жестом,**
- **движением.**

- Каждая эпоха формирует свой **«интонационный словарь»**.
- Интонации развиваются **ЦИКЛИЧНО**:
 - введение в практику впервые найденных интонаций;
 - открытое движение в этом направлении;
 - вхождение во всеобщее употребление;
 - окостенение привычных интонаций;
 - кризис.

**Композиторы опираются
на интонационный словарь
эпохи и присоединяют к
нему новые интонации.**

В музыкальном языке композитора проявляется:

- традиционное и новаторское;
- национальное и интернациональное.

**Музыка – мобильное
искусство, существующее
только в процессе
исполнения**

Исполнительство – вторая ипостась музыкального бытия

Жизнь музыкального произведения – в
его исполнении.

Асафьев

Изменение облика произведений в
процессе исполнения в разные эпохи.

Канон и эвристика в музыкальном творчестве

Эвристика - неотъемлемая черта искусства интерпретации.

Воспроизведение – это второе творение. Обладающий этой способностью даже в творении великого композитора найдет эффекты, на которые тот или забыл указать или о которых не думал.

Антон Рубинштейн

Вариативность- способ существования музыкального произведения

2 вида вариативности:

- историческая;**
- индивидуальная.**

► Стильное исполнение – это не копия с исполнения данного времени.

Яворский

► Музыкальное произведение не идентично самому себе.

Ингарден

**Слуховое восприятие –
важная сторона
функционирования
музыкального
произведения.**

Слуховое восприятие зависит от:

- ▶ индивидуальных особенностей человека;
- ▶ воспитания;
- ▶ образования;
- ▶ среды;
- ▶ национальных корней;
- ▶ возраста.

Слушательский процесс **субъективен**, хотя в нем есть и доля **объективного**.

Многоуровневость понятия «жанр»

Жанр -

- ▶ **Род** (н-р, жанровая область музыкального театра);
- ▶ **Вид** (сложные жанры: опера, оперетта, балет, мюзикл);
- ▶ **Подвид** (простые жанры: увертюра, ария, хор, танец)

музыкальных произведений.

Истоки жанров -

Первобытные синкретические действия, где воедино слиты пение, танцевальное движение и ударно-шумовое инструментальное сопровождение.

Классификация жанров

С позиций музыкальной социологии

Жанр произведения определяется его местом в практике общественного музицирования.

Различают жанры:

- **Театральные;**
- **Концертные;**
- **Массово-бытовые;**
- **Культовые (обрядовые).**

По общественной функции:

- ▶ **Прикладные** – органически связанные с определенной жизненной ситуацией, практической деятельностью людей.
- ▶ **Художественные** - нацеленные на удовлетворение эстетических потребностей.

По предпочтениям публики:

Жанровые области музыки:

- ▶ **«Серьезной»** (отличается эмоционально-смысловой значительностью, глубиной, многогранностью, тонкостью; предназначена для сосредоточенного и внимательного восприятия).
- ▶ **«Легкой»** (для отдыха, отвлечения от жизненных проблем и переживаний).

По типу содержания:

- ▶ **Лирические;**
- ▶ **Эпические;**
- ▶ **Моторные.**

Классификация О.В. Соколова

1. **«Чистая» музыка** – инструментальные художественные жанры.
2. **Художественные жанры взаимодействующей музыки** («музыка+...»).
3. **Прикладные жанры инструментальной музыки** («музыка к...»).
4. **Прикладные жанры взаимодействующей музыки** («музыка+...к...»).

Промежуточное положение:

- ▶ Произведения **программной музыки** (между «чистой» и взаимодействующей музыкой).
- ▶ Произведения **культовой музыки** (между третьей и четвертой групп).

- По составу исполнителей**
и с учетом условий исполнения:
- ▶ **Инструментальные** (включая пение без слов – вокализы – как инструментальная музыка специфического тембра) и **вокальные** (голос или хор поет со словами).
 - ▶ **Камерные** (камерно-вокальные и камерно-инструментальные), **концертные** (симфоническая картина, поэма, фантазия, концерт, сюита, симфония, оратория, кантата) и **театральные** (опера, оперетта, балет, мюзикл).

По времени возникновения:

- ▶ **Первичные** (связанные с бытом людей, имеющие прикладной характер): песня, танец, марш;
- ▶ **вторичные** (возникшие в профессиональном искусстве):
 - *хоровой музыки* (кантата, оратория, месса);
 - *камерно-инструментальной* (трио, квартет, квинтет, прелюдия, экспромт, ноктюрн, баркарола);
 - *симфонической* (симфония, увертюра, концерт, фантазия);
 - *театрально-драматической* (опера, балет, оперетта, мюзикл).

Подвижность жанровых границ

- ▶ «Петрушка» Стравинского, «Ромео и Джульетта» Прокофьева: балет (театральный жанр) – программная сюита (концертный жанр).
- ▶ Траурный марш Шопена: часть фп. сонаты (камерно-инстр. жанр) - прикладная музыка.
- ▶ «Шопениана»: музыка для фп. – балет.
- ▶ Жанровая диффузия: опера-оратория; балет с пением; спектакль с музыкой; фантазия-экспромт.

Музыка как предмет философии

Музыка как «метафизическое» искусство

- ▶ Её таинственное воздействие на человека, способность преобразовывать душу.
- ▶ Предположение о связи музыки с божественным, потусторонним, трансцендентным, причастности к основам бытия.
- ▶ Стремление посредством музыки изменить мир.

- ▶ Признание музыки в древних философских учениях отражением Космоса, гармонии, высшего порядка.
- ▶ Восприятие современными мыслителями музыкальных произведений как культурных символов, открывающих глубинные основы бытия (Кассирер, Флоренский).

Функции музыкального искусства:

- коммуникативная;
- этическая;
- эстетическая;
- гедонистическую;
- познавательно-просветительская;
- компенсационная;
- прагматическая;
- арт-терапевтическая.

Итоги:

Музыка – это искусство:

- ▶ **выразительное (неизобразительное),** обращенное к внутреннему миру человека, его настроениям и чувствам;
- ▶ **слуховое;**
- ▶ **временное (динамическое);**
- ▶ **мобильное (вариативное);**
существующее и меняющееся в процессе исполнения;
- ▶ **простое и синтетическое.**

Спасибо за внимание