

ИСКУССТВО МУЗЫКИ КАК ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

Логунова Е.П.

кандидат педагогических наук

Мичуринский государственный аграрный университет

г. Мичуринск, Россия

Логунова М.С.

студентка факультета искусств и художественного воспитания

Воронежский государственный педагогический университет

г. Воронеж, Россия

Аннотация: В статье рассматривается искусство в целом и, в частности, искусство музыки как эстетический феномен. Отмечена важная роль культуры как главного средства преодоления конфликтности человеческого бытия. Дан краткий анализ природы искусства, его видовой классификации. Особое внимание в статье уделено музыке как наиболее специфическому и сложному для теоретического осмысления, понимания и освоения искусству.

Ключевые слова: культура, Универсум, эстетика, искусство, музыка, интонация, образ.

Для бытия человека как элемента «универсальной совокупности» (В. Бычков) характерно то, что с древнейших времен он находится в состоянии глобального конфликта не только с самим собой, но и с другими членами социума, с обществом, природой, с Богом, в целом с Универсумом. Христианство осмыслило это как следствие первородного греха, экзистенциализм видит причину в глобальном отчуждении человека от бытия. Этот вселенский разлад до предела обострился в настоящее время - в век высоких технологий и бурного развития техники. Мир очутился на грани самоуничтожения. В.В.Бычков отмечает, что на преодоление этой конфликтности изначально направлена Культура, которую человечество стало созидать с древности [2].

Подобные рассуждения мы находим и у богослова, философа диакона Андрея Кураева. «В глазах христианина культура похожа на жемчужину. Речь идет не о красоте, а о схожести происхождения. Жемчужина возникает из грязи, из песчинки, попавшей внутрь ракушки» [6, с.53]. Когда моллюск начинает защищаться от постороннего предмета, он обволакивает его слоями перламутра. То, что человеку кажется украшением, на самом деле является болезнью. Культура похожа на жемчужину тем, что, возникнув как следствие болезни – грехопадения, она обволакивает попавшую в наши души грязь. «Культура, созданная человеком, - вторичный мир и его создание свидетельствует о конфликте с миром исходным, созданным Творцом» [6, с.59]. Но, утверждает далее А. Кураев, «мир вторичных образов, мир культуры не только порожден грехопадением; он дан для того, чтобы утешать падшего человека, чтобы до некоторой степени исцелить его» [6, с.61].

Две важнейшие формы культуры - религия и искусство, которые по сути своей направлены на гармонизацию отношений человека со всеми элементами мира, стали основой созидания Культуры. Религия гармонизирует отношения между людьми на основе возникших внутри нее самой этических систем, стремясь установить контакт и взаимопонимание человека с Богом, с духовными миром. Художественно-эстетическая природа искусства

способствует гармонизации отношений человека с миром в целом. Эстетический опыт человечества с древнейших времен является эффективным средством устранения разлаженности человеческого бытия и в сфере религии, и особенно в искусстве.

Эстетика как наука возникла для изучения важнейшей (наряду с истиной, добром, святостью) категории прекрасного. В.В.Бычков, отмечая некоторую долю условности предлагаемой дефиниции, следующим образом определяет эстетику: «Это наука о неутилитарном созерцательном или творческом отношении человека к действительности, изучающая специфический опыт ее освоения (продуктивного контакта с ней), в процессе (и в результате) которого человек ощущает, чувствует, переживает в состояниях духовно-чувственной эйфории, восторга, неопишуемой радости, катарсиса, духовного наслаждения и т.п. полную гармонию своего Я с Универсумом, свою органическую причастность к нему в единстве его духовно-материальных основ, свою сущностную нераздельность с ним, а часто и конкретнее – с его духовной Первопричиной, для верующих – с Богом; достигает блаженного состояния абсолютной полноты бытия» [2, с.11]

Искусство стало одним из центральных объектов европейской эстетики, а сам термин вошел в ряд базовых категорий эстетики.

Как и религия, искусство является сущностным компонентом культуры, одним из древних универсальных способов конкретно-чувственного выражения невербализуемого духовного, прежде всего эстетического опыта.

Как эстетический феномен искусство рассматривается в работах таких исследователей как М.С.Каган, В.В.Бычков, Ю.Б.Борев, Г.А.Орлов, В.В.Медушевский и др.

В качестве духовно-практической деятельности искусство начиналось с художественного освоения человеком мира. Эту форму культуры невозможно отделить от практической деятельности древних людей, так как она представляет собой органическую часть их материально-духовного бытия. В процессе этой деятельности человеком совокупно использовались

жестомимические, звукоречевые и бессловесно-интонационные, орнаментальные и изобразительные средства. Таким образом, по отношению к древним феноменам художественной культуры, отмечает М.Каган, нельзя употреблять в прямом значении понятия «танец», «живопись», «пение» - это были лишь компоненты единого обрядового действия, «трудмагически-художественного» [5, с.260].

Для художественной культуры характерно взаимное отождествление духовного и материального начала, иначе, духовного содержания и материальной формы. Эта особенность художественной культуры определила место и функции искусства в культуре. Этим же объясняется зависимость выразительных возможностей искусства от характера используемых для этого материальных средств. Основное различие их состоит в исходных свойствах: пространственно-статическом в первом варианте (глина, металл, рисунок и цвет и т.д.); процессуально-внепространственном во втором (слово и невербальные звучания); пространственно-временном, пластико-динамическом – в третьем (тело человека и его экранные изображения). В соответствии с различным характером используемых материальных средств исторически сформировались три группы искусств: изобразительные (живопись, скульптура, графика, художественная фотография) – архитектурные (архитектура, прикладные искусства и дизайн); словесно-музыкальные (литература, художественное чтение); сценические и экранные (танец и искусство актера с обслуживающим их творчеством режиссера, сценографа, оператора) [5, с.264].

Для каждой группы искусств характерен один из трех способов формообразования: изобразительный, неизобразительный и сочетающий в себе оба способа построения образа.

И.В. Гете писал, что именно от музыки во все стороны расходятся «торные дороги». В этом контексте можно привести в качестве примера космологические представления древних о связи музыки с основами мироздания. Пифагорейцы считали, что музыка подражает «гармонии сфер»

(таким образом в ней реализуется один из основных принципов искусства – мимесис - специфическое и разнообразное подражание).

Другим примером может послужить работа немецкого философа Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» - эстетический трактат 1872 года. В этом произведении автор изложил свой взгляд на дуалистические истоки искусства. Трактат был переиздан в 1886 году с подзаголовком «Эллинство и пессимизм». Ницше считал, что древние греки нашли в искусстве противоядие от бессмысленности реальности и порождаемого осознанием этого безнадёжного пессимизма. В древнегреческом искусстве автор видит постоянную борьбу между двумя началами, или типами эстетического переживания, которые он называет «аполлоническим» и «дионисийским». Аполлоническое начало - порядок, гармония, спокойный артистизм - порождает пластические искусства (архитектуру, скульптуру, живопись, графику); дионисийское начало —опьянение, забвение, хаос, экстатическое растворение идентичности в массе - рождает непластическое искусство (прежде всего музыку). Противопоставление аполлонического начала дионисийскому, по Ницше, подобно противопоставлению искусственного естественному, когда осуждается все, что чрезмерно, непропорционально. Тем не менее, эти два начала неотделимы друг от друга, всегда действуют вместе. Они борются, по мнению Ницше, в художнике, и всегда оба присутствуют в любом художественном произведении [8].

М.С. Каган в книге «Музыка в мире искусств» отводит особое место одному из искусств, наиболее специфическому и сложному для теоретического осмысления, понимания и освоения – музыке. Музыка рассматривается в разных аспектах в контексте теоретических, исторических, синергетических связей. Анализ музыки как эстетического феномена подкрепляется и корректно аргументируется материалом музыковедения. В данной работе представлен, по словам автора, взгляд извне — системный, философско-культурологический анализ музыки.

В теоретическом разделе "Место музыки в системе искусств" М. Каган, исходя из классификации искусств на пространственные и временные, подробно рассматривает видовую специфику музыки. Относя музыку к временным искусствам, Каган считает, что именно этот главный признак музыки определяет ее онтологический статус. В контексте семиотического анализа музыкальный язык определяется автором как знаковая система "неизобразительного" характера. В других главах этого труда музыка представлена как "способ познания жизни человеческого духа", как "выражение отношения человека к миру". Анализу родов и жанров музыки посвящена отдельная глава книги [4].

Понять этот вид искусства невозможно вне важнейшей, сущностной характеристики музыки - интонационной природы музыкального образа.

Интонация – это звуковысотное, темпоритмически организованное и в определенном тембровом регистре осуществленное выражение духовного движения – настроения, чувства, переживания. Очевидно, что корнем, из которого выросли и музыкальная, и речевая интонация, является напевная речь древних людей. Связь эта сохраняется и в дальнейшем, проявляясь в жанровом разнообразии искусства пения. В музыке часто используются и элементы изобразительности. Реализуются они с помощью звукоподражания или «синестетических ассоциаций» (М. Каган), но при этом характер имеют факультативный. Функции формообразования в музыке принадлежат неизобразительным способам выражения эмоциональных процессов [5, с.266].

Интонация - ключевое понятие учения Б.В. Асафьева. Теория интонации Б.В.Асафьева сочетает в себе присущие «обычной» теории музыки аналитические приёмы с социологическими и культурологическими методами, которые окрашены в «идеологические тона» современной общественно-политической обстановки. Таким образом, Б. Асафьев рассматривал интонацию не только в качестве музыковедческого понятия, но и как специфически музыкальное проявление исторически изменчивой и общественно

детерминированной деятельности индивида. Основой подобного анализа стал контекст широкого социокультурного фона.

В заключение можно сделать вывод, что искусство в целом и, в частности, искусство музыки не является замкнутым на себе феноменом и не ограничивается только эстетической сферой. Эстетическое всегда составляло сущность искусства, но так сложилось исторически, что произведения художественной культуры выполняли не только эстетические (художественные) функции. Мощная действенная сила искусства, которая есть выражение его эстетической сущности, с древности использовалась человеком для достижения самых разных социально-утилитарных целей: религиозных, этических, политических, терапевтических, и др. Для эстетики как науки искусство важно прежде всего в качестве эстетического феномена. В истории же важно помнить, что довольно часто искусство получает возможность реализовывать себя в качестве феномена культуры, опираясь на поддержку общества, государства, тех или иных социальных институтов, благодаря именно внеэстетическим своим функциям.

Список литературы:

1. Боров Ю.Б. Эстетика. В 2-х т.- 5-е изд. допол.- Смоленск: Русич, 1997.- 576с.
2. Бычков В. В. Эстетика: Учебник. – М.: Гардарики, 2002. – 556 с.
3. Каган М. Морфология искусства. - Л.: Искусство, 1972
4. Каган М.С. Музыка в мире искусств.- Санкт-Петербург: Изд-во "Ut", 1996. - 232 с.
5. Каган М.С. Философия культуры. –Санкт-Петербург: ТОО ТК «Петрополис»,1996. -416 с.
6. Кураев Андрей, диакон. Культура как жемчужина // Кураев Андрей, диакон. Школьное богословие. –Санкт-Петербург: изд. «Светлояр», 2000, - С.53-74
7. Орлов Г.А. Древо музыки. – Вашингтон – Санкт-Петербург: «Советский композитор»,1992. – 409с.

8. Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. - <http://wikipedia.org> . - (дата обращения: 23.04.2018).

THE ART OF MUSIC AS AESTHETIC PHENOMENON

Logunova E .P.

the candidate of pedagogical Sciences

Michurinsk State agricultural University

Michurinsk, Russia

Logunova M.S.

student of the faculty of arts and art education

Voronezh state pedagogical University

Voronezh, Russia

Abstract: The article examines art in general and, in particular, the art of music as an aesthetic phenomenon. The important role of culture as the main means of overcoming the conflicts of human existence is noted. A brief analysis of the nature of art and its species classification is given. Particular attention in the article is given to music as the most specific and complex for theoretical comprehension, understanding and mastering of art.

Key words: culture, Universum, aesthetics, art, music, intonation, image.