

Литература

1. Концепция формирования информационной культуры личности / URL: <http://nii.kemguki.ru/razrabotki/razrabotki-fikl/99-2010-09-27-02-48-37>.
2. Мысин М.Н. Образование в условиях информационного и коммуникационного прогресса // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. 2015. № 3 (24).
3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» / Минобрнауки РФ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/16484fccccecbff241e7f0387146f346240cb050e.

References

1. Kontseptsiya formirovaniya informatsionnoi kul'tury lichnosti [The concept of formation of information culture of a person] / URL: <http://nii.kemguki.ru/razrabotki/razrabotki-fikl/99-2010-09-27-02-48-37>
2. Mysin M.N. Education in the information and communication development // Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv. 2015. No. 3 (24). P. 179-182.
3. Federal law “On education in Russian Federation / Russian Ministry of education. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/16484fccccecbff241e7f0387146f346240cb050e

УДК 7.781

Н.О. ПОДПОРИНОВА

**МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ:
ДИАЛЕКТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО И РАЦИОНАЛЬНОГО**

Подпорина Надежда Олеговна, аспирант, старший преподаватель Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, 40 лет Победы, 33), n.podporinova@mail.ru

---

Аннотация. В статье ставится вопрос об изучении музыкального образа как своеобразного смыслового образования, в котором особую роль играет диалектика эмоционального и рационального. Рассматривается творческая природа музыкального мышления с этой точки зрения.

Ключевые слова: эстрадное вокальное искусство, музыкальный образ, теория музыки, эмоциональное и рациональное.

UDC 7.781

N.O. PODPORINOVA

MUSICAL IMAGE: THE DIALECTICS OF EMOTIONAL AND RATIONAL

Podporinova Nadezhda Olegovna, postgraduate student, senior lecturer at Krasnodar state institute of culture (Krasnodar, 40 years of Pobedy str., 33), n.podporinova@mail.ru

---

Abstract. The article raises the question of the necessity of the musical image formation studying, which transforms a society to some extent.

Keywords: pop music, music image, music theory, emotional and rational.

Природа музыкального образа – это фундаментальная область научных исследований в пространстве музыкального искусства. Актуальность решения поставленной проблемы, связанной с природой музыкального образа как преобразующей модели современного музыкального мира, занимает значительное место в методологии и теории музыкознания. В музыкальном образе собираются и пересекаются важные ключевые для музыкального искусства понятия: объективное и субъективное, индивидуальное и массовое, эмоциональное и рациональное, социальное и личностное, познавательное и ценностное.

Природа музыкального искусства, а отсюда и музыкального образа, не является постоянной константой. Вне контекста истории и культуры, пространства и времени невозможно понять сути, закономерностей и изменений в создании музыкального образа.

Мы полагаем, что при рассмотрении природы музыкального образа не только с точки зрения музыкального искусства, но и с точки зрения музыкальных запросов социума нельзя не видеть ее актуальность. Очевидно, что эта особая актуальность обусловлена внутренними потребностями современного общества, поскольку музыкальный образ выполнял и выполняет определенные социальные и культурные функции для человека в частности и общества в целом.

Кроме этого, развитие современного общества, в том числе средств массовой коммуникации, влияет на содержание и форму при создании и воплощении музыкального образа. Восприятие и понимание музыкального искусства в этом случае может давать слушателю теоретически-познавательные и аналитически-действенные знания, а также музыкальные ценности, предложенные музыкальными авторами – композитором и исполнителем.

Синтетичность музыкального образа несомненна, т.к. в его создании участвуют многие виды искусств – музыка, вокал, танец, костюм, грим, специальные шумовые и световые эффекты, анимация и другие, которые позволяют говорить сегодня о диалектике музыкального образа. Сюда же мы относим и диалектику объективного и субъективного, сущность творческой личности, индивидуальность создателей музыки, творческий характер исполнителя, функциональность музыкального образа.

Время и условия жизни социума менялись, а следовательно, музыкальный образ не мог не меняться. Самое главное, как считают теоретики музыкального искусства, – это изменение внешней формы и внутреннего содержания музыкального образа.

Необходимо также подчеркнуть, что изменения музыкального образа непосредственно связаны с развитием человеческого общества, поскольку каждый этап исторического и культурного развития по-своему определял приоритетный вид искусства, тем не менее музыка всегда пользовалась успехом у изысканного слушателя, была популярна у простого народа. Поэтому практически во все эпохи музыкальное искусство становилось ведущим в жизни общества.

Музыкальный образ отличает музыкальное искусство от всех других форм отражения и познания социальной и культурной действительности. Отсюда совершенно справедливо замечание музыковедов о том, что музыкальный образ – сердце музыки, а музыкальное искусство – есть выражение человеческого мышления музыкальными образами. На современном этапе музыкальной теорией и практикой накоплен большой научно-исследовательский материал, затрагивающий специфику и свойства современного музыкального образа.

Исследователи категории «образ» иногда вступают друг с другом в теоретические противоречия. Так, например, в англоязычных странах термин *image* не имеет фундаментального значения; в России и Европе мы находим многозначность термина «образ»; в Англии и США образ называют другими терминами – «символ», «икона».

Наша цель – рассмотреть диалектику субъективного и объективного в музыкальном образе как своеобразном сплаве рационального и эмоционального.

Первым нашим подходом к проблемным вопросам формирования и понимания музыкального образа является «эффект зеркала», который позволяет не только отражать мир, но и изменять и преобразовывать его.

Этим зеркалом является искусство. Все, что попадало под его отражение, становилось другим. В скульптуре человек был изображен в камне, в живописи – через краски и кисть, в музыке – посредством потока звуков и т.д. Безусловно, получалась не копия жизни, а другая форма жизни, тем не менее связанная с сюжетами реальной жизни, но никак с ней не совпадающая. Это и называется миром художественных образов. В музыкальном искусстве образами является все: человек, солнце, ветер, снег, музыкальная фраза. В музыкальном мире реальность узнается смутно, в то же время музыкальный образ – это не образ из реальной жизни, его нельзя мерить рамками обычной жизни. И если «волшебное зеркало», отражаю-

щее музыкальный образ когда-либо исчезнет, мы – слушатели – увидим абсурдное сочетание кусков нашей реальной жизни и реальной жизни общества.

Музыкальный образ всегда рождается в единстве **эмоционального и рационального – чувства и разума**. Весьма очевидно, что в ряде случаев рациональная, разумная составляющая музыкального образа практически не видна, в музыкальном искусстве чувство господствует безраздельно.

В реальной творческой деятельности рациональная составляющая заложена в семиотической природе музыки. Напомним, что музыкальный образ – это особые музыкальные знаки, создаваемые на нотном листе и воплощенные исполнителем. Поэтому мы можем смело говорить, что любой композитор работает со знаковой системой, которая изначально является продуктом рациональной деятельности творца.

В разные эпохи в разных традициях акценты эмоционального и рационального смещались то в одну, то в другую сторону. Приведем пример: эстетика литературного классицизма требовала, чтобы поэтический образ напрямую согласовывался с разумом. Клод Адриан Гельвеций так писал в своем трактате «О человеке»: «Фальшивый сам по себе образ не будет мне нравиться. Если художник нарисует на морской глади цветник из роз, то это сочетание двух не связанных в природе образов будет мне неприятно. Мое воображение не представляет себе, на чем держатся корни этих роз; я не понимаю, какая сила поддерживает их стембель» [1].

Рассмотрим теперь связку субъективного и объективного в музыкальном образе. Некоторые сложности с пониманием такой, казалось бы, простой связки в музыкальном образе происходят из-за смутного представления философского принципа субъектно-объектных отношений. Коротко поясним: ученые определяют, что субъектно-объектные отношения в жизни социума начинают действовать тогда, когда человек совершает действие. Например, в связке «учитель – ученик» учитель будет субъектом (он учит), а ученик – объектом обучения (его учат); в связке «режиссер – актер» режиссер – это субъект, а актер – объект; в связке «композитор-исполнитель» композитор – субъект и выполняет роль создателя музыкального произведения, исполнитель – выполняет роль объекта, поскольку исполняет задуманную музыкальную композицию, песню, арию композитора, создает своими музыкальными способностями музыкальный образ.

Когда мы говорим о музыкальном образе, то, безусловно, понимаем, что он является специфической формой отражения мира, поскольку субъект – автор в музыкальном произведении – отражает чувства и взгляд на мир, объект – это то, на что направлен взгляд и чувства автора: на какой-либо фрагмент мира или в целом на весь мир.

Таким образом, говоря о единстве **субъективного и объективного** при создании музыкального образа, мы понимаем, что в нем всегда присутствуют черты автора-композитора и черты **объективного мира**. Например, для А.Б. Пугачевой создавали песни разные авторы, в которых она всегда была узнаваема, т.е. это – объект. Современные исполнители пытаются перепевать ее песни, создавая свое музыкальное видение и свой музыкальный образ, и это – субъект.

Очевидно, что любое музыкальное произведение, с одной стороны, принадлежит автору и несет черты его личности, с другой – как бы ему и не принадлежит, сохраняя черты независимого от автора объективного мира.

Искусствоведение – изобразительное, театральное, кинематографическое, музыкальное – отмечает, что в высокохудожественных образах противоречия эмоционального и рационального, **субъективного и объективного всегда** гармонизированы, поэтому и образ становится органичным, возникает художественная иллюзия о том, что, например, музыкальные образы Иоланты или Арлекино родились сами.

У молодых или менее талантливых композиторов гармония музыкального образа может нарушаться, что зачастую сами авторы не замечают, но это хорошо понятно другим – профессионалам или даже простым слушателям. В таком случае автору **нечего** сказать миру, его мир вторичен. И еще: если музыкальный образ несет большую рациональную нагрузку, он всегда неинтересен; если слишком много эмоций – покажется наивным и сентиментальным.

Творческая лаборатория автора и его художественные замыслы часто бывают недоступны, и только музыкальный образ раскрывает и помогает нам глубже проникнуть и изучить музыкальное наследие того или иного композитора. В музыкальных произведениях по-разному проявляется образное мышление авторов: через их музыкальные образы мы понимаем, какие идеи и мысли ставились во главу угла, какие события жизни способствовали формированию их творческой натуры и т.д.

Таким образом, можно сделать следующие выводы: музыкальный образ является продуктом особого рода мышления. В нем так же, как и в науке, играет большую роль логика, абстракции. Однако музыкальные абстракции в большей мере возникают по воле эмоциональной акцентуации. Смысловые ассоциации в музыкальном образе не подчиняются, а спорят с дедукцией и даже, напротив, могут определять отправные пункты для логического мышления. В музыкальном образе креативное начало доминирует над отражением. Этим объясняется большое духовное воздействие на индивида, личность музыкальной коммуникации. Музыка внедряется в сознание личности смысловыми интенциями, пробуждающими деятельность, воображение.

Литература

1. Гельвеций К.А. О человеке. URL: <http://www.agitclub.ru/spezhnan/helvetius.htm>.
2. Цалер И. Популярная музыка XX века. Джаз, блюз, рок, поп, кантри, фолк, электроника, соул. М., 2009. 480 с.
3. Шнитке А.Г. Статьи о музыке. М., 2004. 408 с.
4. Эстрада России. XX век. Энциклопедия // отв. ред. Е.Д. Уварова. М., 2004. 862 с.

References

1. *Helvetius C.A.* O cheloveke [On the person]. URL: <http://www.agitclub.ru/spezhnan/helvetius.htm>.
2. *Tsaler I.* Populyarnaya muzyka XX veka. Dzhaz, blyuz, rok, pop, kantri, folk, elektronika, soul [Popular music of the twentieth century. Jazz, Blues, rock, pop, country, folk, electronic, soul]. М., 2009. 480 p.
3. *Schnitke A.G.* Stat'i o muzyke [Articles about music]. М., 2004. 408 p.
4. *Estrada Rossii. XX vek. Entsiklopediya* [Estrada Russia. XX century. Encyclopedia] // ed. edited by E.D. Uvarov. М., 2004. 862 p.

