Музыка, ее разновидности и жанры

Осмысление музыки как искусства

Искусство, одна из форм общественного сознания, составная часть духовной культуры человечества, специфический род практически духовного освоение мира. В этом плане к искусству относят группу разновидностей человеческой деятельности - живопись, музыку, театр, художественную литературу и тому подобное, которые совмещаются потому, что они являются специфическими - художественно образными формами воссоздания действительности.

Искусство как специфическое общественное явление являет собой сложную систему качеств, структура которой характеризуется сочетанием познавательной, оценочной, творческой (духовной и материальной) и знаково-коммуникативной граней (или подсистем). Благодаря этому оно выступает и как средство общения людей, и как орудия их образования, обогащения их знаний о мире и о самих себя, и как способ воспитания человека на основе той или другой системы ценностей, и как источник высоких эстетичных радостей.

Каждый вид искусства непосредственно характеризуется способом материального бытия его творений и типом образных знаков, которые применяются. В этих пределах все его виды имеют разновидности, которые определяются особенностями того или другого материала и своеобразием художественного языка, который выплывает отсюда. Да, разновидностями словесного искусства является устное творчество и письменная литература; разновидностями музыки - вокальный и разные типы инструментальной музыки; разновидностями сценического искусства - драматичный, музыкальный, кукольный театр, а также эстрада и цирк и так далее.

Таким образом, искусство, взятое в целом, есть исторически сформированная система разных конкретных способов художественного освоения мира, каждый из которых имеет и общие для всех черты и индивидуально своеобразные.

Музыка - вид искусства, которое отбивает действительность и влияет на человека с помощью осмысленных и особенным образом организованных звуковых последовательностей, которые состоят в основном из тонов. Музыка - специфическая разновидность звуковой деятельности людей. С другими разновидностями (язык, инструментально-звуковая сигнализация и так далее) ее совмещает способность выражать мысли, эмоции и волевые процессы человека в слышной форме и служить средством общения людей и управления их поведением. Вместе с тем она существенно отличается от всех других разновидностей звуковой деятельности людей. Храня некоторое подобие звуков реальной жизни, музыкальное звучание принципиально отличаются от них строгой высотной и часовой (ритмичной) организованностью. Эти звучания входят в исторически сформированные системы, основу которых составляют тона. В каждом музыкальном произведении тона образуют свою систему вертикальных соединений и горизонтальных последовательностей - его форму

В содержании музыки главную роль играют эмоциональные состояния и процессы (а также волевые устремления). Их ведущее место в музыкальном содержании определяется звуковой (интонационной) и часовой природой музыки, что позволяет ей, с одной стороны, опираться на многовековой опыт внешнего выявления людьми своих эмоций и передачи их другим членам общества в первую очередь и главным образом за помощью именно звуков и, с другой стороны - адекватно выражать эмоциональное переживание как движение, процесс со всеми его изменениями и оттенками, динамическими нарастаниями и спадами, взаимными переходами эмоций и их столкновений.

Из разных видов эмоций музыка воплощает главным образом настроение. Широко представлены в музыкальном произведении также эмоциональные стороны интеллектуальных и волевых качеств личности (и соответствующих процессов). Это позволяет данному виду искусства раскрывать не только психологические состояния людей, но и их характеры. В максимально конкретном (но не переводному на язык слов), достаточно тонком и "заразном" выражении эмоций музыка не знает себе ровных. Именно на этом основано широко распространенное определение ее как "языки души".

Музыке доступное содержание разных родов: эпическое, драматичное, лирическое. При этом, однако, в силу ее неизобразительной природы наиболее близкая ей лирика.

Материальным воплощением содержания музыки, способом его существования служит музыкальная форма - и система музыкальных звучаний, в которой реализуются эмоции, мысли и образные представления композитора. Даже взятые отдельно, музыкальные звучания имеют уже первичные выразительные возможности. Каждое из них способно вызывать физиологичное ощущение удовлетворения или недовольства, нарушения или успокоения, напряжения или разрядки, а также ощущение (веса или легкости, тепла или холода, темноты или света и так далее) и самые простые пространственные ассоциации.

В каждом музыкальном произведении из отдельных элементов его формы в процессе их объединения складывается общая структура, которая состоит из нескольких частных структур. К последним относятся структуры: мелодичная, ритмичная, фактурная, тембровая, динамическая и др. Особенное значение имеет тематическая структура, элементами которой служат музыкальные темы (вместе с разными видами и стадиями их изменения и развития). В большинстве музыкальных стилей именно темы является материальными носителями музыкальных образов.

Искусство - составная часть духовной культуры человечества. К искусству относят группу разновидностей человеческой деятельности - живопись, музыку, театр, художественную литературу и тому подобное Музыка - вид искусства, которое отбивает действительность и влияет на человека с помощью осмысленных и особенным образом организованных звуковых последовательностей, которые состоят в основном из тонов. Данный вид искусства раскрывает не только психологические состояния людей, но и их характеры. Широко распространенное определение музыки как "языки души".

Новые принципы музыкального мышления. Хор, гимн, романс, ария, опера, соната, симфония, реквием, концерт, оратория

Последние десятилетия развития музыки обнажили одну из ведущих духовных ее сторон, возможно, даже определяющую - ее динамизм. Бесспорно, вступая как древним, так и современным африканским и азиатским культурам в воплощении остроты и силы непосредственно чувственного, телесного движения (темпа, ритма, метра), музыка как бы сублимировала эти свойства и перенесла их в область внутреннего, духовного, тем самым прибавив музыкальной мысли никогда и нигде не слыханную раньше энергию, пламенность. Накал этого духовного горения и есть почти перманентное "новое" в истории западной музыки.

Стремительность эволюции музыкального мышления в нашу эпоху - общепризнанный факт, который не нуждается в доказательствах. Вся же музыка XX-ХХІ веков представляется грандиозным катаклизмом, который потрясает сами основы традиционного музыкального мышления. Смежные короткие звенья в длинной цепи изменений очень подобны одна с другой, несмежные кажутся уже и не принадлжещаими к одной цепи. Возобновление и новаторство стали нормой, повторение за учителем - или едва не глупым тоном. Новаторство давно переступило не только все прежние пределы музыки, но и временами пределы музыки вообще.

На доступных для обзора для нас пространствах прошлой музыкальной истории Европы мы можем найти всего два-три эпохальные события:

Превращения сформированного пения и игры на инструментах в "мусик" (техне) - в искусство выражения мира культурного человека (то есть, в сущности, возникновение нашей музыки).

Превращение музыки в искусство выражения чисто духовного в противовес как "телесной", так и "космической" музыке древнего языческого мира.

Первую из названных событий можно условно датировать концом первой половины I тысячелетия до н.э., второе - первыми веками н.э.

Близко по значению стоит к этим двух событий установления многоголосия, в качестве основы музыки около IX-XII в. (какое можно истолковать как музыкальное выражение духовного единения индивидуумов).

Каждая из таких эпохальных событий переводит музыку на новую, более высокую степень эволюции и дает тем самым принципиально другую, новое качество. Невзирая на неминуемую постепенность (в узких исторических рамках) становления нового качества, несомненно, наличие особенного рода критической ситуации, которая должна чувствоваться современниками как музыкальное "землетрясение" с зловеще ползучими, непонятными черными тенями на небе. Отсюда особенная острота критики дежурной "новой музыки" в поворотные периоды, особенная острота противоборства мыслей за и против новаторства.

Трудно подыскать в известной нам истории музыки другой период, который более отвечал бы ситуации именно катаклизму, чем ХХ век. Конечно, все-таки не исключено, что наши представления о масштабах и значениях нововведений XX века преувеличены, но еще более вероятно, что эти представления, напротив, уменьшенные и даже совсем еще не охватывают грандиозность событий, которые происходят. Не удаваясь в подробности аргументации, мы хотели бы выразить свое впечатление о нынешней ситуации музыки: мы имеем дело с кризисом такого масштаба, который касается не только музыкального мышления последнего времени, - XVII-XIX в., но помечает конец огромного исторического периода от начала письменной истории к ХХ столетию включительно. Вместе с тем новое в современной музыке, особенно второй половины ХХ века, показывает не просто последующее развитие старых традиций, а выход за их пределы

Современная музыка имеет разветвленную структуру. Да, в современной развитой музыкальной культуре творчество представлено многими разновидностями, которые могут быть дифференцированы за разными признаками.

По типу содержания: лирическая, эпическая, драматичная, а также героическая, трагическая, юмористическая и т.д.; в другом аспекте - серьезная музыка и легкая музыка.

За исполнительским назначением: вокальная и инструментальная; в другом аспекте - сольная, ансамбльная, оркестровая, хоровая, смешанная (с возможным последующим уточнением составов: например, для симфонического оркестра, для камерного оркестра, для джаза и так далее).

За синтезом с другими видами искусства и за словом: театральная музыка, танцевальная музыка, программная инструментальная, мелодрама (чтение под музыку), вокальная со словами.

Музыка вне синтеза - вокализы (пение без слов) и "чистая" инструментальная (без программы). В свою очередь, первая разделяется на зрелищную и концертную, вторая - на бытовую и обрядовую. Каждая из четырех разновидностей жанровых групп может быть дифференцирована и дальше.

Стремительность эволюции музыкального мышления в нашу эпоху - общепризнанный факт. Возобновление и новаторство стали нормой, повторение за учителем - или едва не глупым тоном. Трудно подыскать в известной нам истории музыки другой период, который более отвечал бы ситуации именно катаклизму, чем ХХ столетие. Вместе с тем новое в современной музыке, особенно второй половины ХХ века, показывает не просто последующее развитие старых традиций, а выход за их пределы. Современная музыка имеет разветвленную структуру, возникают новые виды музыкальных произведений.