

Балагазова С.Т.,
Джансеитова С.С.,
Берекешев Г.К.

**Роль знака и символа
в процессе музыкального
восприятия**

Музыка – это искусство звука, развертывающееся во времени. Звуки специальным образом сформированы и организованы в звуковые структуры, имеющие свое символическое значение. На восприятие музыкального произведения, его смысла оказывают влияние символы. Музыкальное произведение складывается из элементов, которые доносят до слушателя определенный смысловой знак (контекст). При восприятии музыкального произведения все разнообразие сигналов, передаваемых слушателю, обрабатывается и превращается в знаки, которые впоследствии могут эволюционировать в символы. Восприятие музыкального произведения характеризуется отражением в сознании человека звуковых структур, при этом оно направлено на постижение и понимание художественного смысла как особой формы отражения действительности, которым обладает музыкальное искусство.

Ключевые слова: восприятии музыкального произведения, образ, символ, знак.

Balagazova S.T.,
Dzhanseitova S.S.,
Berekeshov G.K.

**The role of sign and symbol in
musical perception process**

Music is an art of sound, art that evolves in time. Sounds are formed in a special way and organized into sound structures with their symbolic meaning. Symbols influence the perception of a musical work, its meaning. Musical work consists of elements that convey a certain semantic sign (the context) to the listener. In the perception of a musical work the diversity of signals transmitted to the listener, is processed and transformed into signs, which can later evolve into symbols. The perception of a musical work is characterized by the reflection of sound structures in human mind, and it is aimed at comprehension and understanding of artistic meaning, as a special form of reflection of reality peculiar to musical art.

Key words: perception of musical work, image, symbol, sign.

Балагазова С. Т.,
Джансеитова С.С.,
Берекешев Г.К.
**Музыкалық қабылдау
барысындағы таңба
мен нышанның ролі**

Музыка – дауыс өнері, уақыт ішінде өріс алатын өнер. Дауыстар өзінің символдық мәні бар дауыстық құрылымдарға арнайы құрылып, ұйымдастырылған. Музыкалық туындыны, оның мәнін қабылдауға нышандар әсер етеді. Музыкалық туынды тыңдаушыға белгілі бір мағыналық белгіні (мәнмәтін) жеткізетін элементтерден құрылады. Музыкалық туындыны қабылдағанда тыңдаушыға жеткізілетін барлық түрлі сигналдар өңделіп, таңбаларға айналады, бұлар өз кезегінде символдарға дамуы мүмкін. Музыкалық туындыны қабылдау адамның санасында дауыс құрылымдарының көрсетілуімен сипатталады, бұл ретте ол көркемдік мәнді музыкалық өнер қамтитын ақиқатты көрсетудің аса бір формасы ретінде ұғынып, түсінуге бағытталған.

Түйін сөздер: музыкалық туындыны қабылдау, бейне, символ, таңба.

¹кандидат педагогических наук, старший преподаватель
Казахского национального педагогического университета им. Абая

²доктор филологических наук, профессор,
Казахская национальная консерватория имени Курмангазы

³доцент Казахской национальной консерватории
имени Курмангазы г. Алматы, Казахстан,
e-mail: bntb@mail.ru

РОЛЬ ЗНАКА И СИМВОЛА В ПРОЦЕССЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ

Искусство восприятия музыкального произведения требует определенных психологических навыков. В музыкальной психологии сложилось несколько направлений, изучающих процессы музыкального восприятия. Созданные в последние годы когнитивные модели музыкального восприятия акцентируют внимание на анализе динамической, процессуальной стороны процессов обработки информации. Получает распространение идея о том, что система художественного восприятия функционирует как самоорганизующаяся и саморегулирующаяся система. С распространением личностно-ориентированной парадигмы развития гуманитарных наук стали интенсивно разрабатываться социально-психологические подходы к искусству (А. Сохор, С. Стоянова и др.). Хорошо известные работы по психологии музыки Б.А. Теплова, Е.В. Назайкинского, А.Л. Готсдинера, выполненные в контексте теории деятельности. В последнее время в связи с исследованиями проблемы когнитивных стилей выделяются различные стратегии индивидуального восприятия субъекта.

Проблема восприятия музыкальной интонации как смысловой основы музыки разрабатывалась А. Андреевым, Б.В. Асафьевым, Ю.Б. Гиппенрейтер, А.Н. Леонтьевым, В.В. Медушевским, В.П. Морозовым, Е.В. Назайкинским, О.В. Овчинниковой, Б.А. Яворским, и др. Большой интерес был проявлен к изучению систем, организующих процессы художественного и музыкального восприятия, таким как инварианта (В. Валькова, Р.Х. Зарипов, М. Михайлов, А. Моль, Е.В. Назайкинский, Е.А. Ручьевская и др.).

В задачи нашего исследования входит выявление роли знака и символа в процессе музыкального восприятия. В процессе исследования мы опирались на теоретические идеи философии о символизме в искусстве (Лазутина Т.В., Леонтьев А.Н., Лосев А.Ф., Орлов Г.А., Раппопорт С.Х., Фарбштейн А.А. и др.); психофизиологии процесса восприятия (Рубинштейн С.Л., Тарасов Г.С.).

Имея личностную направленность, восприятие музыкального произведения включает такие компоненты, как: эмоциональное переживание, восприятие времени в музыке, связь музыкальных и речевых интонаций, пространственно-истори-

ческие компоненты, жизненный опыт, адекватность.

На восприятие музыкального произведения, его смысла оказывают влияние символы. Музыкальное произведение складывается из элементов, которые доносят до слушателя определенный смысловой знак (контекст). При восприятии музыкального произведения все разнообразие сигналов, передаваемых слушателю, обрабатывается и превращается в знаки, которые впоследствии могут эволюционировать в символы.

Символы, передающие поэтическую идею выражены музыкальным языком. Средствами символизации являются: программность, ритмоформулы в области ритмической организации музыки и мелодические, гармонические формы, наряду с историческими аспектами музыкального искусства.

Музыкальный образ обрывает значениями в процессе музыкальной практики восприятия музыкального произведения с пониманием символического смысла заложенного в нем содержания. Чем выше уровень понимания музыкальных символов, тем активнее протекает процесс восприятия музыкального произведения.

Рассмотрим закономерности восприятия музыкальных звуков. Восприятие – это отражение в сознании человека целостных комплексов свойств предметов и явлений объективного мира при их непосредственном воздействии на органы чувств [1]. В психологии процесс восприятия рассматривается как своеобразное ориентировочно-исследовательское действие, выполняющее функции обследования объекта и создание его образа, при посредстве которого субъект осуществляет управления своим поведением.

В ходе восприятия происходит упорядочение и объединение отдельных ощущений свойств предметов и явлений в единое целое, то есть формируется образ целостного предмета по средствам отражения всей совокупности его свойств. Человек живет не в мире изолированных световых или цветовых пятен, звуков или прикосновений, он живет в мире вещей, предметов и форм, в мире сложных ситуаций, т.е. что бы человек не воспринимал, он имеет дело не с отдельными ощущениями, а с целыми образами. Отражение этих образов выходит за пределы изолированных ощущений, опираясь на совместную работу органов чувств, синтез отдельных ощущений в сложные комплексные системы. Этот синтез может протекать как в пределах одной модальности (рассматривая картину, мы

объединяем отдельные зрительные впечатления в целый образ), так и в пределах нескольких модальностей (воспринимая яблоко, мы фактически объединяем зрительные, осязательные, вкусовые впечатления, присоединяем к ним и наши знания о нем). Лишь в результате такого объединения изолированные ощущения превращаются в целостное восприятие, переходя от отражения отдельных признаков к отражению целых предметов или ситуаций [2].

Восприятие является чувственным отображением предмета или явления объективной действительности, воздействующие на наши органы чувств. Однако восприятие человека это не только чувственный образ, но и осознание выделяющегося из окружения противостоящего субъекту предмета. Возможность восприятия предполагает у субъекта способность не только реагировать на чувственный раздражитель, но и осознавать соответственно чувственное качество как свойство определенного предмета. Наглядный образ и чувственные данные, возникающие в процессе восприятия, тотчас же приобретают предметное значение, то есть относятся к определенному предмету.

Процесс восприятия включает в себя познавательную деятельность распознавания предмета через образ; возникновение образа из чувственных качеств в свою очередь опосредовано предметным значением, к которому приводит истолкование этих чувственных качеств. Предметное значение апперципирует, вбирает в себя и истолковывает чувственные данные, возникающие в процессе восприятия. Далее, восприятие тесно связано с оживлением следов прошлого опыта и мышлением воспринимающего, а также его чувствами и эмоциями: сличением доходящей до субъекта информации с ранее сложившимися представлениями; сравнением с ними актуальных воздействий; выделением существенных признаков; созданием гипотез о предполагаемом значении доходящей до него информации; синтезом воспринимаемых признаков в целые комплексы; «принятием решения» о том, к какой категории относится воспринимаемый предмет. Отражая объективную действительность, восприятие делает это не пассивно, не мертвенно-зеркально, потому что в нем одновременно преломляется психическая жизнь конкретной личности воспринимающего.

Таким образом, восприятие не сводится к сумме отдельных ощущений, а представляет собой качественно новую ступень чувственного познания с присущими ее особенностями. Осо-

бенностями восприятия являются: предметность, целостность, структурность, константность и осмысленность.

Предметность восприятия выражается в так называемом акте объективации, т.е. в соотношении сведений, получаемых из внешнего мира, к этому миру. Без такого соотношения восприятие не может выполнять свою ориентационную и регулирующую функцию, в практической деятельности человека. Предметность восприятия не врожденное качество. Существует определенная система действий, которая обеспечивает субъекту открытие предметности мира. Важным компонентом восприятия является двигательная активность человека, выражающаяся в движениях рук, глаз, тела и т.д. Без участия движения наши восприятия не обладали бы качеством предметности, т.е. соотносительностью к объектам внешнего мира.

Предметность играет большую роль и в дальнейшем формировании самих перцептивных процессов, т.е. процессов восприятия. Другая особенность восприятия – его целостность, в отличие от ощущения, отражающего отдельные свойства предмета, воздействующего на орган чувств, восприятие есть целостный образ предмета. Разумеется, этот целостный образ складывается на основе обобщения знаний об отдельных свойствах и качестве предмета, получаемых в виде различных ощущений.

Компоненты ощущения настолько прочно связаны между собой, что единый сложный образ предмета возникает даже тогда, когда на человека непосредственно действует только отдельные свойства или отдельные части объекта (бархат, мрамор). Впечатления эти возникают условно-рефлекторно вследствие образовавшейся в жизненном опыте связи между зрительным и тактильными раздражениями.

С целостностью восприятия связана его структурность. Восприятие в значительной мере не отвечает нашим мгновенным ощущениям и не является простой их суммой. Мы воспринимаем абстрагированную из этих ощущений обобщенную структуру, которая формируется в течение некоторого времени. Например, если человек слушает какую-нибудь мелодию, то услышанные ранее ноты продолжают еще звучать у него в уме, когда поступает новая нота. Обычно слушающий понимает музыкальную вещь, т.е. воспринимает ее структуру в целом. Очевидно, что самая последняя из услышанных нот в отдельности не может быть основой для такого понимания: в уме слушающего продолжает зву-

чать вся сила мелодии с разнообразными взаимосвязями входящих в нее элементов.

Свойства константности объясняется тем, что восприятие представляет собой своеобразное саморегулирующееся действие, обладающее механизмом обратной связи и подстраивающееся к особенностям воспринимаемого объекта и условиям его существования. Формирующаяся в процессе предметной деятельности константность восприятия – имеет огромное практическое значение. Если бы восприятие не было константным, то при каждом повороте, движении, изменения освещенности мы сталкивались бы с новыми предметами, перестали бы узнавать то, что было известно ранее.

Осмысленность восприятия у человека теснейшим образом связано с мышлением, с пониманием сущности предмета. Осмыслить, сознательно воспринять предмет – это значит мысленно назвать его, т.е. отнести воспринятый предмет к определенной группе, классу предметов, обобщить его в слове. Даже при виде незнакомого предмета мы пытаемся уловить в нем сходство со знакомыми нам объектами, отнести его к некоторой категории. Роршахом было установлено, что даже бессмысленные чернильные пятна всегда воспринимаются как что-то осмысленное (собака, облако, озеро...). Воспринимая предмет, мы осмысливаем его как единое целое. Мы воспринимаем не отдельные обрезки прямых линий или определенную совокупность штрихов, а видим квадрат, окружность или еще, что-то.

Осмысленность восприятия – это значит осознать предмет, который отражается в сознании. Осмысленность восприятия – значит выявить предметное значение его сенсорных данных путем анализа и синтеза, сравнения, различения свойств, их обобщения.

Таким образом, мышление включается в само восприятие, подготавливая вместе с тем изнутри переход от восприятия к чувственному представлению и от него к мышлению. Единство и взаимопроникновение чувственного и логического составляют существенную черту человеческого восприятия. Воспринимая единичный предмет или явление, мы можем осознать его как частный случай общего. Этот переход совершается уже внутри восприятия.

Восприятие зависит не только от раздражения, но и от самого воспринимающего субъекта. Воспринимает не изолированный глаз, не ухо само по себе, а конкретный живой человек, и в восприятии всегда в той или иной мере сказыв-

ваются особенности личности воспринимающего, его психические свойства, отношение к воспринимаемому, потребности, интересы, устремления, желания и чувства.

Термин «музыкальное восприятие» отражает ситуацию, «когда субъектом действия является человек с нормальным слухом, а воздействующим объектом – акустические сигналы» [3, с.91]. Музыкальное восприятие направлено на «... постижение и осмысление тех значений, которыми обладает музыка как искусство, как особая форма отражения действительности, как эстетический и художественный феномен» (там же). Восприятие музыкального произведения включает в себя не только психоакустический план анализа, но и понимание восприятия музыки «как деятельности, имеющей внутреннюю структуру, обусловленной исторически сложившимися культурно-специфическими правилами структурирования акустической «материи» [4, с. 73]. Истинно музыкальным восприятие музыки становится в том случае, когда человек способен воспринимать музыкальную ткань как обладающую значениями и смыслами. В свою очередь, под термином «музыкальная ткань» можно определить комплекс средств музыкальной выразительности, имеющей определенное знаковое и символическое значение в контексте образно-смыслового содержания.

Музыкальное восприятие основывается на слуховом восприятии звуков. Музыкальный звук, или тон – это периодический звук, т. е. колебания, которые снова и снова повторяются через определенный период. Такие периодические колебания имеют, как правило, четко выраженную высоту, определяемую периодом колебаний и имеют линейчатый (дискретный) спектр, в котором имеются те или иные амплитуды гармонических составляющих с основной частотой и с кратными частотами обертонами.

Музыкальные звуки различаются по трем признакам: громкости, высоте и тембру. Все эти показатели субъективные, но их можно связать с измеряемыми величинами. Громкость связана, в основном, с интенсивностью звука; высота звука, характеризующая его положение в музыкальном строе, определяется частотой тона; тембр, которым один инструмент или голос отличается от другого, характеризуется распределением энергии по гармоникам и изменением этого распределения во времени.

В процессе восприятия, исполнения и сочинения музыки имеет место тесное взаимодействие между собой ритма и метра. Ритмом назы-

вают временную организацию музыкального движения. Ритм помогает более детализированному восприятию, которое стимулируется также метром – соотношением опорных и неопорных равных длительностей, создающих равномерную пульсацию всего движения. Он позволяет сравнивать длительности отдельных звуков и осознавать их выразительно-смысловое значение. Число иерархических уровней ритмической организации может достигать семи и более.

Важную роль в восприятии ритма играют различные способы построения музыкального произведения и его исполнения: гармонический опорный бас, ясная ритмическая структура мелодии, смена тембров и регистров, подчеркивающих ритмическую и формообразующую организацию музыки, изменение динамики произведения, регулярная или произвольная смена гармоний.

Эмоциональному воздействию ритма способствует еще одно важное его проявление: сильная доля в такте, акцент на сильной доле, который, будучи согласованным с ладовым окончанием мелодии на тонике, воспринимается как ее завершение. И, напротив, слабые доли, короткие длительности, рассогласованность между сильной долей и тоникой и синкопированное движение создают впечатление неустойчивости и незаконченности. Более того, ритм может серьезно влиять на впечатление от ладовых соотношений, усиливая и ослабляя их [5, с. 57].

Темп – это основная скорость движения всех метрических единиц, которая обусловлена характером и жанром музыкального произведения. Темп настраивает человека на восприятие всего произведения. Чередование различных темпов как прием, поддерживающий внимание, на протяжении многих веков используется в многочисленных произведениях. Важное влияние на субъективную оценку выразительности оказывают также динамические оттенки.

Одной из наиболее интересных и информативных характеристик музыкального звука является тембр. С точки зрения традиционной музыкальной акустики, тембр – это характеристика качества звучания, благодаря которой звуки одной и той же высоты и интенсивности можно отличить друг от друга. С другой стороны, многие музыканты и искусствоведы считают тембр (учитывая особенности его воздействия) категорией не физико-акустической, а эстетической. Тембр – это «многозвучие, уложенное в однозвучие» [6, с. 52].

Основными объективными параметрами, определяющими оценку тембра музыкантами, яв-

ляется спектр и характер переходного процесса основного тона и обертонов. На восприятие звука оказывают влияние условия его воспроизведения, психологическое состояние слушателей, индивидуальные особенности слуха.

Особенности музыкальных звуков, их характеристики, связанные с тем, как мы их воспринимаем, и механизмы звучания музыкальных инструментов изучает музыкальная акустика. Акустические методы исследования широко применялись в музыковедении для анализа тембрового восприятия, а также применительно к исполнительски-интонационным оттенкам музыкальных произведений. Н.А. Гарбузовым была разработана теория зонной природы музыкального слуха, связавшая характер организации музыкальной системы с особенностями

слухового восприятия [7]. Полосу частот, при которой сохраняется характерное для интервала ладовое качество, Гарбузов назвал «зоной» данного звука, а психологическую константность восприятия – зонной природой звуковысотного слуха [7, с. 84]. Зонная природа исполнения и восприятия обнаружилась в области темпа, ритма и динамики.

Таким образом, рассматривая восприятие музыки как сложный многоуровневый процесс, можно сделать вывод, что на целостное создание образа в процессе восприятия музыки влияют такие факторы, как акустические свойства музыкальных звуков, тембр, ритм и метр, а также индивидуальные психические свойства личности, жизненный опыт, предыдущие слуховые впечатления.

Литература

- 1 Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности. – М., 2008.
- 2 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – М., 2003.
- 3 Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. – М., 1972.
- 4 Иванченко Г.В. Восприятие музыки и музыкальные предпочтения // Психологический журнал. – 2001. – №1.
- 5 Холопова В.Н. Три стороны музыкального содержания. // Музыкальное содержание: наука и педагогика. Материалы Первой Российской научно-практической конференции 4-5-декабря 2000 г., г. Москва. – М. – Уфа, РИЦ УГИИ, 2002.
- 6 Тюлин Ю.Н. Учение о гармонии. Ч.1, 3 изд. – М., 1966.
- 7 Гарбузов Н. А. Музыкальная акустика. – М., 1954.

References

- 1 Bochkaev, L.L. Psychology of musical activity. – M., 2008.
- 2 Rubinstein, S.L. Basic psychology. – M., 2003.
- 3 Nazaikinsky, E.V. On the psychology of musical perception. – M., 1972.
- 4 Ivanchenko, G.V. Perception of music and musical preference // Psychological journal. – 2001, № 1.
- 5 Kholopova, V.N. Three sides of musical content. // Musical content: science and pedagogics. Materials of First Russian scientific-practical conference dated December 4-5, 2000, Moscow. // Moscow-Ufa, RRC USIA, 2002.
- 6 Tyulin, J.N. A theory of harmony. 1, 3 edition. – M., 1966.
- 7 Garbuzov, N. A. Musical acoustics. – M., 1954.