

ОТРАЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В МУЗЫКЕ

Музыка – одна из форм общественной идеологии, она отражает жизнь во всем ее многообразии и является составной частью духовной культуры человечества.

Музыка в ряду других видов искусства – пластических (живопись, скульптура, архитектура...), временных (словесное искусство) и пространственно-временных (танец, актерское и эстрадно-цирковое искусство) – занимает особое место. Это, как известно, такой вид искусства, который отражает действительность в звуковых и художественных образах. Отражая действительность опосредовано, музыка выполняет огромную эстетическую функцию. Выражая мысли и эмоции человека в слышимой форме, музыка служит средством общения людей и воздействует на духовный мир человека, на его нравственные и этические вкусы, на его мысли, волю и чувства. Музыка поэтому рассматривается как искусство высокой этической и эстетической идеи.

Музыка является одним из высших проявлений человеческой культуры. Как вид искусства, музыка призвана доставлять наслаждение красотой, изяществом своих музыкальных и художественных образов.

Специфика музыки такова, что для нее наиболее близкой сферой духовной жизни человека и общества являются эмоции и волевые устремления. Это предопределяется звуковой и временной природой музыки, позволяющей ей, с одной стороны, опираться на многовековой опыт внешнего выявления людьми своих эмоций и передачи их другим людям посредством звуков, с другой – адекватно выразить многогранный мир человеческих переживаний и настроений, как движение, процесс со всеми своими динамическими нарастаниями и спадами, эмоциональными взрывами, переходами и оттенками. Кроме того, музыке свойствен удивительный психологизм – передача эмоцио-

нального состояния человека (радость, грусть, нежность, тревога).

Проникнув через эмоциональный строй произведения во внутренний мир музыканта, мы понимаем психологию целой социальной группы, её психологический "тонус" и колорит.

Во все времена существовали противоречивые мнения о роли и месте музыки в обществе. Многократно высказывалось мнение, что, поскольку этот вид искусства будто бы не может выразить какой-либо идеи, поскольку музыка является "тихим пристанищем чистого искусства", она обречена находиться вдалеке от общественной жизни.

Решающее слово в споре о взаимоотношении музыки и общества сказала сама жизнь. История всех эпох и стран полна примеров деятельного участия музыки в общественной жизни. Многочисленные примеры, подтверждают важное положение о том, что музыка способна выразить широкий круг социальных идей, которые в искусстве становятся идеями художественными. Одни из них имеют более конкретный характер (идея патриотизма в кантате Прокофьева "Александр Невский"), другие (музыка Брукнера, Хиндемита) - более общий, отвлеченный характер, в них выражены мысли о могуществе Разума, внутренней гармоничности, о величии Вселенной и т.д. Но оба эти вида - социальны по своей природе.

Музыка отражает жизнь в своем содержании. О древнейших произведениях музыки и поэзии - народных песнях - Н.Гоголь писал: "Это народная история, живая, яркая, исполненная красок, истины, обнажающая всю жизнь народа... Камень с красноречивым рельефом, с исторической надписью - ничто против этой живой, говорящей, звучащей о прошедшем летописи" (1).

Музыка очень живо выражает процессы движения, развития явлений. В отличие от пространственного характера живописи или скульптуры музыка носит временной характер. Но это вовсе не значит, что музыка будто вовсе не способна передавать образы пространства (на-

пример, передача в музыке приближения или ослабления звуков).

В музыке внешний фактор получает форму времени, протяженности, в архитектуре - выливается в пространство, в живописи и скульптуре приобретает пространственные формы - облики тел, вещей, явлений. Звук в музыке не простой звук, а элемент содержания, материал музыки. В музыке - художественный образ, как мы уже отмечали, есть звуковой образ.

Музыка вызывает в нас те эмоции, чувства и мысли, которые принадлежат нам самим, собственными средствами музыка заставляет, чтобы они в нас возникли, ожили.

Поэзия сама выражает чувства, мысли, представления. Поэзия не только является собственностью поэта, в то же время она ведает и тем, что принадлежит слушателю. Музыка же достигает самовыражения с помощью слушателя, с учетом его представлений и дум.

Музыка лишь потому ограничена передачей сферы чувств, что ее материал - тон не позволяет ей ни описывать, ни изображать. Поэтому сами средства музыки привели ее к выражению только чувств.

Музыка покоряет звуковыми сочетаниями, выражающими содержание чувств, поистине подчиняет себе слушателя и работает на чувства с оружием чувств.

В музыке всегда пульсирует настоящее "теперь". Поэтому музыка и является субъективным искусством. Музыка делает внутреннюю жизнь своим содержанием, чтобы имманентно выразить эту жизнь.

Музыка, подобно искусству в целом, имеет классовую природу, и в мире, охваченном борьбой антагонистических сил, она ярко отражает социальные конфликты, так как зависит от общества, от его бытия и его сознания.

Музыкальное произведение, как и все творчество композитора, есть образ того общества, в котором оно возникло. Имеющиеся условия жизни различных слоев и классов общества отражаются в идеологии и психологии композитора. Передовые композиторы прошлого всегда были

связаны с прогрессивным общественным движением, с народом, его душой.

Замечательными примерами прогрессивной идейно-общественной роли музыки могут служить творчество Л.Бетховена, выразившее героико-революционные идеи своей эпохи, творчество Ф.Шопена, ознаменовавшее высокий подъем польской национальной культуры, творчество М.Глинки, воспитавшее идеи русского демократического патриотизма, творчество М.Мусоргского, отразившее глубину социальных противоречий между различными слоями общества в России. В тесной связи с демократическим общественным движением эпохи 60-х годов находилось творчество "Могучей кучки" - М.Балакирева, А.Бородина, Н.Римского-Корсакова, И.Кюи, П.Чайковского и уже отмеченного раньше М.Мусоргского.

Социальная сущность композиторской личности проявляется в результатах её творчества. Так, по ораториям Генделя на Библейские сюжеты ("Самсон и Далила", "Иуда Маккавей"), операм Мусоргского ("Борис Годунов", "Хованщина"), симфониям Бетховена и Шостаковича можно всего вернее судить о том, в какой громадной степени общество воздействует на внутренний мир композитора.

Художник впитывает, поглощает, постигает окружающий мир, наполненный красотой, жизнью, импульсами, любовью. Воспринимать различные впечатления в своем собственном эмоционально-поэтическом видении - это значит, созидать, трансформировать, творить.

Сильные впечатления могут вызвать к жизни "творения", прошедшие горнило воображения и фантазии творца. Настоящий художник должен реагировать на окружающий мир всеми клетками своего существа, всеми фибрами своей души.

Реагировать, а затем преломлять, лепить, конструировать музыкальные творения необычайной силы и яркости.

---

(1) Н.В.Гоголь. Полное собр. соч., М., 1952 г., изд. АН СССР, т.8.