

Бойчук Вероника

Одесская национальная музыкальная академия имени А. В. Неждановой.

Научный руководитель – доктор искусствоведения, профессор Александр Викторович Сокол.

СОНОРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИНТОНИРОВАНИЕ И ЕГО ОБРАЗНОЕ ОТРАЖЕНИЕ В ВОСПРИЯТИИ СЛУШАТЕЛЯ. НА ПРИМЕРЕ «ПЛАЧ ПО ЖЕРТВАМ ХИРОСИМЫ» К. ПЕНДЕРЕЦКОГО.

В статье поднимается вопрос восприятия сонорной музыки человеком: какое образное впечатление вызывают сонорные интонации на примере произведения К. Пендерецкого «Плач по Жертвам Хиросимы».

Ключевые слова: сонорика, интонация, выразительность.

Актуальность работы – определена открытым вопросом, связанным с исследованием актуальных тенденций современной композиторской поэтики и сонорными средствами музыкальной выразительности, а также претворением в композиторском творчестве одного из самых выдающихся композиторов XX-XXI века – Кшиштофа Пендерецкого.

Для музыки XIX века характерно развитие колористической линии в гармонии, фактуре и конечно же – оркестровке. Со временем мелодико-тематическая выразительность интервала уступает место звуковой окраске и насыщенности [2, 52]. К такому итогу приводит вечное искание нового звучания, новых тембров, новое видение хроматики и аккордики, стремление аккорда освободится от сдерживающих рамок гармонии. Поэтому, в XX-м веке сонорика становится ожидаемым итогом пути развития музыки. Основным материалом музыкального искусства остается интонационно-организованная совокупность звуков. Таким образом, звук – это мельчайший элемент материи музыки, вне которой этот вид искусства не существует и существовать не может [5]. Музыка, в свою очередь, изучает и изображает мир посредством звуков и их сочетаний.

Сонорика (от лат. sonorous – звонкий, звучный, шумный) – вынесение на первое место явления звучности так таковой, непосредственно чувственного

звукового аффекта. В то же время для сонорики характерно отступление от традиционного звукояда, мелодики, гармонии, метро-ритмики, а также полифонии. [3, 53]

Как результат поиска «нового звучания», сонорика уходит от тональных, мелодико-песенных аспектов, от гармонии в привычном ее виде, заменяя это все новыми различными проявлениями: сонорные массы инструментальных и вокальных звучаний, расщепление звука и использование микротонов, глиссандо (скольжение звука), своеобразные составы исполнителей, а также иные приемы звукоизвлечения как на музыкальных инструментах, так и голосом, ансамбли ударных инструментов (с определенной и без определенной высоты звучания). Электронная музыка, которая исполняется на экспериментальных музыкальных «машинах». Использование записи звуков из обыденной жизни человека или же мира животных, с их последующей обработкой. Также имеет место быть такое новшество, как – пространственная музыка, когда источники звука разобщены в пространстве, исполнители спокойно передвигаются по сцене или же концертному залу. Нередко встречается алеаторика что обозначает музыкальное произведение, в котором нет однозначно закрепленного нотного текста. Все чаще встречается групповая импровизация исполнителей и новые формы исполнения, такие как: инструментальный театр, хэппенинг, перформанс, графическая музыка (разновидность импровизации) и другие виды либо выражения сонорной музыки. [1, 415]

Сонорное интонирование, как отдельное понятие, на сегодняшний день малоизучено, но весьма актуально. Оно дает возможность понять многие явления музыкального искусства XX-го столетия. Под «интонированием» мы предполагаем творческую деятельность, особенность развития музыкальной мысли, которая способствует кристаллизации в интонации. В итоге, интонирование – это процессуальность в образовании музыкальной мысли. «Интонация – выражение жизни в звуке» - Б.Яворский. Понятие «художественного интонирования» обозначает, что все сонорные эффекты а также его элементы

имеют все же эстетическую направленность, являются в определенном смысле прекрасными, выражающими личностную красоту отражения духовной жизни композитора.

Из всего вышесказанного, мы можем подытожить, что музыкальная интонация представляет собой единицу смыслового членения музыкальной речи, а также обладатель смысла и причина смысло-образования. Музыкальное интонирование, в первую очередь, выступает как «образно-смысловое отражение действительности», образно-музыкальная речь, в процессе которой происходит музыкально-художественное общение. [7,18]

Источниками сонорного интонирования становятся такие аспекты как: звукоизобразительность, звукоподражательность, сигнальность, шумоподражание, темброподражание. [1, 171]

Сонорное интонирование – это система отражения музыкальной мысли при помощи неразграниченных или слабо разграниченных по высоте, разрозненно организованных или неорганизованных вовсе метроритмических звуковых элементов. Данное средство выразительности можно отнести как к композиторскому, так и к исполнительскому. В процессе звучания, сонорное интонирование возможно опознать с хаотичной высотно-ритмической организацией звуковых элементов, главной особенностью которых, является отсутствие традиционной структурной ладогармонической, метроритмической или тембровой определенности. Уходят в прошлое и законы организации звуковысотности (от обертонового звукоряда) и метроритмической организации – от структуры организованного человеческого движения и речи – с определенными элементами устойчивости и неустойчивости.

XX-й век – эпоха вечного поиска нового, время противоречий, контрастов, перемен. Несмотря на все эти факторы все направления авангарда сходились. Сонорное интонирование тесно взаимодействует с образно-смысловым содержанием музыки. На первый план выдвигается новая концепция музыкального звука – он отходит от привычной связи с психическими реакциями

человека на окружающий его мир, перестает быть средством выражения чего-то отдельного, а создает свой мир удивительного, прекрасного, художественно ценного. Звук является первопричиной красоты, поражающей воображение необычностью и новизной звуковых красок. Вместе с этим, необходимо заметить, что сонорная музыка не содержит эстетических стереотипов. Это связано с тем, что каждый композитор независим в вопросе выбора и сам создает собственную систему ценностей, вкладывая в это свои представления о мире внутреннем и внешнем, и его специфического отражения в интонирование. При этом весь звуковой мир делится для индивида на 2 сферы: звук, обладающей высотой и шум. Противостояние Тона и шума в своей работе «О путях развития языка современной музыки» рассматривает Л.Мазель. Тон представляется, как положительное начало, имеющее свойство успокоения и даже исцеления. В тоже время шум – как отрицательное явление, раздражающее, вредное [6].

Возвращаясь к аспектам сонорного интонирования, которые мы уже называли ранее (звукоизобразительность, сигнальность и т.д.), также необходимо добавить подражание обыденным явлениям человеческого выражения (крик, стон, плач), явлениям природы (пение птиц, шум ветра или дождя и многое другое). Существуют также смешанные типы интонирования. Об этом пишет А. Сокол в монографии, посвященной теории артикуляции. Он приводит в пример такие возможные виды смешанного типа сонорного интонирования: сонорно-речевые, сонорно-моторные, сонорно-мелодические и многие другие. [8]

Сонорное интонирование в целом осуществляется при помощи комплекса таких средств выразительности, как звуковысотность, тембр, динамика, ритмика, артикуляция, фактура. алеаторическая организация интонирования.

В данной работе дана попытка вскрыть круг духовных явлений восприятия сонорной музыки человеком: какое образное (жизненное, природное, душевное, бытовое, антиобыденное и так далее) впечатление вызывают интонации произведения «Плач по Жертвам Хиросимы» Кшиштофа Пендерецкого.

Кшиштоф Пендерецкий – польский композитор и дирижер, один из ярчайших представителей авангарда в музыкальной культуре. В его творчестве отразились контрасты, противоречия и вечные поиски нового звучания, что характерно для музыки XX-го века в целом. Музыкальные стили, к которым прикоснулся композитор – весьма разнообразны: духовная музыка, обращение к традиционности, тяготение к неоромантизму, эксперименты в области атональной музыки. В раннем творчестве Пендерецкий экспериментировал в области современных свойств выразительности – в первую очередь сонорике.

В своем произведении «Плач по жертвам Хиросимы», написанным в 1960 году, композитор использовал сонористические приемы. «Плач» написан для 52 струнных инструментов. Главной художественной задачей перед собой композитор поставил – достижение максимально эмоционального воздействия на слушателя. [9]

В данном произведении композитор активно применяет кластеры, нетрадиционные способы звукоизменения, имитацию крика, стоны, свиста, падение бомбы, сигнальности с помощью музыкальных средств выразительности. Музыка передает состояние огромного напряжения, ужаса и хаоса. На первый план выдвигаются необычные артикуляционные техники, разнообразные фактуры и тоны, процессуальная форма. Отражение тех страшных событий композитор Кшиштоф Пендерецкий постарался передать не только в звучании, но и в самой партитуре. Так на 13 странице партитуры произведения «Плач по Жертвам Хиросимы» композитор создает очертание боеголовок посредством нот [11, 13]

Произведение начинается кластером всех инструментов на фортиссимо в верхнем регистре, затем уступает место алеаторическим фигурам с экстремальной артикуляцией, звучание которых постепенно нарастает по плотности и динамике.

Следующий эпизод резко контрастен с началом, он наполнен тихими, завывающими глиссандо и унисонами, которые перетекают между регистрами и в итоге – вовсе расщепляются. Звукоизобразительность этого момента

ассоциируется с воем сирен, которые информируют местное население о приближающейся беде, а после – лишь пронзающая тишина (2.56 минута). Новым контрастом, в полной динамике происходит возвращение то расширяющегося, то сужающегося кластера, разбегающимся косыми полосами по октавам. Этот момент в партитуре расписан таким образом, что линии создают очертания боеголовки (5.50 минута). Вновь появляются редкие фактуры еще более резких звучаний – отчетливее становятся удары по резонаторам (7.15 минута). Произведение кончается так же, как и начиналось – композитор снова вводит кластер, создавая своеобразную арку. Происходит динамическая игра, громкость то увеличивается, то уменьшается. Также неизменным остается постоянная смена регистров (8.20 минута). [10]

Композитору удалось достигнуть своей цели – данное произведение производит невероятное эмоциональное воздействие на слушателя. В голове проецируются страшные картины, эмоция отчаяния и боли сохраняется надолго после прослушивания произведения. Мне бы хотелось охарактеризовать «Плач по Жертвам Хиросимы» как музыкально-исторический очерк, ибо даже не будучи осведомленным о том страшном событии, музыка передает все в мельчайших деталях: и падение бомбы, и вой сирен, и пронзающие душу стоны раненых, а также оглушительная тишина, которая настигла людей, от которых осталась только тень.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бычкова В.В. Лексикон неклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Buchkov_Lexikon/Lex_08.php
2. Година И.В. Типология сонорного интонирования в стилевой поэтике современных украинских композиторов., 2017. 52 с. URL: http://onmavisnyk.com.ua/uploads/editor/molod_konf_tip/c9adcb605e4d1134f4d2937e29ee9b4.pdf
3. Година И.В. Типология сонорного интонирования в стилевой поэтике современных украинских композиторов., 2017. 53 с. URL: http://onmavisnyk.com.ua/uploads/editor/molod_konf_tip/c9adcb605e4d1134f4d2937e29ee9b4.pdf
4. Година И.В. Типология сонорного интонирования: в поисках образно смыслового единства сонорной музыки. Музичне мистецтво і культура. 2012. Випуск 16. 171с.
5. История мировой культуры. — М.: Филологическое общество «Слово», 1996. — С. 337

6. Мазель Л. О путях развития языка современной музыки. Сов.музыка, 1965
7. Ментюков А.П. О понятии «Музыкальное интонирование». 18 с. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-ponyatii-muzykalnoe-intonirovanie>
8. Сокол А.В. Теория музыкальной артикуляции / А. Сокол. – Одесса : ОКФА, 1996. – 206 с.
9. <https://culture.pl/ru/article/kshishtof-pendereckiy-i-nacionalnaya-filarmoniya-nagrazhdeny-premiy-gremmi>
10. <https://www.youtube.com/watch?v=HilGthRhWP8>
11. <https://primanota.ru/pendereckii-kshishtof/plach-po-zhertvam-xirosimy-tren-pamieci-ofiar-hiroszimy-sheets.htm>

Бойчук Вероніка. Сонорно-художнє інтонування та його образне відображення в сприйнятті слухача. На прикладі «Плач за жертвам Хіросіми» К. Пендерецького. Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Олександр Вікторович Сокол. Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової. У статті підіймається питання сприйняття сонорної музики людиною: яке образне враження викликають сонорні інтонації на прикладі твору К. Пендерецького «Плач за Жертвами Хіросіми».

Ключові слова: сонорика, інтонація, виразність.

Boichuk Veronika. Sonoristic-artistic intonation and its figurative reflection in the listener's perception. On the example of «Crying for the victims of Hiroshima» by K. Penderetsky. Scientific adviser – Doctor of Arts, Professor Aleksandr Sokol. Odessa National Music Academy named after A.V. Nezhdanova. The article raises the question of the perception of sonor music by a person: what a figurative impression the sonor intonations cause on the example of the work of K. Penderetsky «Crying for the Victims of Hiroshima».

Keywords: sonoristic, intonation, expressiveness.