

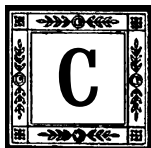

И.А. Карпенко, А.А. Бричка

Музыка как одна из составляющих хореографического произведения

В данной статье авторы рассматривают музыку и хореографическое искусство как творческое отражение действительности. Сущность влияния искусства на человека, взаимосвязь музыки и танца. Авторы акцентируют внимание на том, что музыкальный материал выступает как источник вдохновения для балетмейстерского творчества. Справедливо отмечают, что образ музыкальный и образ хореографический – это синтез художественности в исполнительском искусстве. Особо следует подчеркнуть, что именно музыкальное сопровождение может дать танцевальной пластике, столь необходимую для неё ритмическую основу.

Ключевые слова: танец, музыка, балетмейстер, искусство, хореографическое произведение.

Самый близкий к хореографии вид искусства – музыка. Музыка встречается во всех мировых известных культурах и религиях прошлого и настоящего, широко варьируется в зависимости от времени и места. Поскольку все жители нашей планеты, все социальные общества, охватывая даже самые обособленные группы первозданных, нетронутых племён, располагают своей музыкальной формой, то следовательно нельзя не констатировать тот факт, что музыка, даже в самых различных своих проявлениях, сопутствовала человечеству в его исконных началах, ещё задолго до эволюционирования и расселения народов по всей земле.

Появляются гортанные звуки, рождается ритмическая основа телодвижений: отбивание ритма ногами, руками, разными бытовыми предметами, специально изготовленными средствами и орудиями; начинает проявляться шаманизм. Возникновение мистических традиций порождает горловое пение, звуки,

переходящие в свист – низкочастотное жужжание (дрон) и верхний голос, создающие обертоны, высокие вибрации. Всё это создавало фундаментальную основу, своего рода базовую платформу для развития, как культурного наследия человеческой общественной жизни, так и, впоследствии, возникновения и развития самых разных видов искусств.

Окунёмся для начала в историю и посмотрим, как раньше люди использовали музыку в целях положительного влияния на организм. Например, в Древнем Египте хоровое пение считалось заменой обезболивающих лекарств, а также улучшало сон. А вот в Китае широко было распространено мнение, что музыка может вылечить абсолютно любую болезнь.

Если брать великих мыслителей, то сразу вспоминается Пифагор с его мнением, что музыка способна напрямую управлять всеми эмоциями человека и способствовать стремительному развитию интеллекта человека. Или Платон, который утверждал, что именно данный вид искусства восстанавливает гармонизацию всех процессов в нашем организме.

Авиценна, персидский ученый, философ и врач при лечении душевнобольных людей использовал именно музыку. На Руси популярно было снимать «порчу» колокольным звоном, и действительно позже учёные пришли к выводу, что звук колокола обладает ультразвуком, который способен утилизировать некоторые вирусы.

Ничто не стоит на месте. Искусство как двигатель прогресса имеет самое широкое и объёмное понятие. Его рассматривают с точки зрения человеческой деятельности, в которой осуществляется духовно-образное отражение мира средствами художественно-эстетического творчества.

Невозможно дать точное определение термину «искусство». Во-первых, каждый понимает значение данного термина, по-своему, опираясь на образ жизни и моральное восприятие мира. Во-вторых, даже если мы возьмем словари, мы не найдем одинаково расплывчатых определений. Отсюда следует сделать вывод, что искусство многогранно и имеет множество отраслей.

Нам ближе всего понятие «искусство» раскрывается, как составляющая культуры в целом, которое понимается, как специфический вид выражения душевного состояния мастера или же, один из способов духовного саморазвития посредством изучения произведений искусства. «Всякое искусство по своему условно, но потому оно и искусство, а не ремесло, что отражает жизнь, создаёт образы, будто живопись, музыка, драма и балет» [4, с. 43].

На развитие любого искусства влияет окружающая действительность: природа деятельности человека, исторический событийный ряд факторов в общественном сознании и т.п. Идеи и чувства, предоставляемые музыкой, обстоятельства и условия, в которых эта музыка воспроизводится и слушается, само

отношение к музыкальным произведениям или композиторам, написавших их – зависит напрямую от региона и временного отрезка.

Дать осмысление природы танца, дефиницию его места в деятельности человека и культурной жизни общества – значит определить его как жизнеутверждающий фактор. На развитие хореографического искусства и музыкального искусства, так же как и других видов искусств, как нами было уже определено выше, непосредственно оказывают влияние социально-бытовые, географические, климатические, исторические, религиозные, экономические аспекты, технологические достижения в области науки, продвижки в самых разных культурах.

Невозможно переоценить влияние музыки на творческий процесс в танцевальном искусстве. Музыка устанавливает эмоциональный строй, определяет образную выразительность, даёт точный характер. Она так же служит для балетмейстера источником вдохновения. Иногда музыка настолько драматична, что лишь при одном прослушивании сама диктует, какие движения должны на неё ложиться. Именно благодаря этому факту, балетмейстеры, вдохновившиеся музыкой, способны создавать неповторимые постановочные работы: концертные номера, танцевальные произведения, хореографические полотна и т.п., где пластика и звук сливаются в одно целое. Задача воспитания музыкальности в хореографическом искусстве носит очень существенный характер.

Немаловажное значение музыки в хореографических произведениях отметили многие балетмейстеры различных столетий. Жан-Жорж Новерр писал, что между хореографией и музыкой несомненно присутствует связь и если балетмейстер практически углубится в это искусство, то обязательно найдёт для себя какую-то пользу [5].

Карл Блазис в своей книге «Классики хореографии» пишет, что музыка должна давать определение каждому герою хореографического произведения. Она должна детально описывать его черты характера, эмоции, переживаемые им и, в конце концов, полностью закреплять портрет героя. Каждая мелодия обязательно должна изменяться в соответствии с развитиями действия в хореографии. Мелодия, сопровождающая на сцене пышный царский пир, будет значительно отличаться от той, что звучит во время картины спокойной сельской жизни или же мелодия романтических сцен не может быть похожа на рыцарские сцены [6].

Ростислав Захаров тоже высказал своё мнение по поводу союза музыки и хореографии. Балетмейстер высказывает свою уверенность, что сплоченная и гармоничная работа хореографа и композитора просто обречена на успех. Гармонизация музыки и танца рождает собой форму, относящуюся к строению как музыкального, так и хореографического произведения. Где можно определить