

Таниева Гульнара Маратовна
кандидат социологических наук, старший преподаватель
кафедры социология культуры и духовной жизни ФСН,
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского»
Tanieva Gulnara Maratovna
E-mail: Tanieva_gulnara@mail.ru

ЭЛЕКТРОННОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО: В МИРЕ ЗВУКОВЫХ ИЛЛЮЗИЙ

ELECTRONIC MUSIC CREATIVITY: IN THE WORLD OF SOUND ILLUSIONS

АННОТАЦИЯ

В статье предпринята попытка обосновать быстро растущую потребность общества в электронном музыкальном творчестве (прослушивании электронной музыки и её создании). Разбирая природу музыкального восприятия (перцепции), автор проводит аналогию с визуальным восприятием многомерного пространства. Именно это свойство человеческого организма, отличающего его от других живых существ, позволяет делать «неосознанный вывод», превращающий прослушивание электронной музыки и её создание в захватывающий творческий процесс. Электронное музыкальное творчество является одним из важнейших проявлений музыкальной идентичности, которая имеет три формы: музыкальные знания, музыкальный вкус, способы обращения с музыкой и формируется в процессе социокультурной идентификации личности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Электронная музыка, творчество, музыкальная перцепция, музыкальная идентичность

SUMMARY Author made an attempt to prove quickly growing requirement of society in electronic musical creativity(listening of electronic music and its creation). By analysing the nature of musical perception (perception), the author draws an analogy to visual perception of multidimensional space. This property of

the human distinguishing him from other living beings allows to draw the "an unconscious conclusion" turning listening of electronic music and its creation into fascinating creative process. Electronic musical creativity is one of the most important manifestations of musical identity which has three forms: musical knowledge, musical taste, ways of the manipulation with music, which formed in the course of sociocultural identification of the personality.

KEYWORDS Electronic music, creativity, musical perception, musical identity

Электронная музыка обладает такими средствами выразительности, которые позволяют передать как изображение, так и психологические состояния. Сегодня на фоне утраты интереса к массовым музыкальным мероприятиям такой способ обращения с музыкой, как уединённое аудиопрослушивание музыки, продиктованной собственным выбором и с помощью миниатюрных воспроизводящих средств, преобладает. При этом предпочтение наряду с классической и популярной музыкой отдаётся электронной музыке.

Основная направленность музыкальных предпочтений выглядит так: важнейшим мотивом обращения к музыке является желание отдохнуть в уединении, насладиться красотой и гармонией, создать себе настроение. Вторым столь же распространённым мотивом служит стремление размышлять под музыку в одиночестве. Этим потребностям в полной мере отвечает музыка, созданная и воспроизведённая с помощью высокотехнологичных электроакустических средств. Чем же так подкупает электронное музыкальное творчество современного человека и в чём его отличие от традиционного? Начнём с психофизиологического исследования этого феномена.

Среди основных факторов, отличающих электронное творчество от традиционного существует первостепенный фактор перцепции звуков и музыки в акустическом пространстве. Музыкальные события развёртываются в виртуальном акустическом пространстве, они могут приближаться и уда-

ляться, перемещаться влево, вправо, менять свою окраску, объём и конфигурацию. Именно эти современные и яркие средства выразительности создают представление о музыкальном образе и обогащают исполнительскую интерпретацию музыкальных произведений за счёт аранжировки, превращая электронное творчество в сказочный мир звуковых образов. Представление об электронной музыке можно получить, прослушав, к примеру, любое произведение немецкого композитора Клауса Шульце, созданное и озвученное с использованием электронных технологий.

Электронное музыкальное творчество тесно связано с восприятием звуков и музыки. Каковы же общие принципы человеческого восприятия и познания, которые помогут нам понять, как происходит восприятие электронных звуков и электронной музыки композиторами, исполнителями и слушателями? Это длинная цепь процессов между физическими явлениями и их восприятием как музыкальных событий. Процесс восприятия включает в себя череду внешних физических явлений, их преобразование и трансляцию через пространство от объекта к субъекту, а так же приём и обработку явлений чувственными рецепторами и трансляцию сигналов в мозг. Возможно, конечный результат – это формирование представления о том, что происходит во внешнем мире по принципу соответствия реальности, присущему когнитивной способности человека.

Психология не изучает того, что происходит в сенсорных преобразователях за слуховым и визуальным восприятием человека. Её интересует восприятие человеком происходящих «звуковых событий» и конечный результат этого восприятия. Мы не задумываемся о механизме, так как он происходит быстро, автоматически, бесконтрольно и независимо от нашего сознания.

Известный математик, физик, физиолог и психолог Герман Гельмгольц, разработал классическую физиологическую теорию восприятия звуков. В книге «Учение о слуховых ощущениях как физиологическая основа для тео-

рии музыки» он изложил резонансную теорию слуха, согласно которой мембрана уха человека, на которой расположен кортиев орган, колеблется при воздействии звуков определённой частоты. Кортиев орган передаёт колебания в мозг слуховым центрам. Восприятие звуков разных частот происходит в разных частях мембраны, а корковые центры синтезируют полученные импульсы в слуховые ощущения.

Г. Гельмгольц внёс большой вклад в теорию познания, сформулировав принцип «неосознанного вывода». В частности, в «Трактате по физиологической оптике» он утверждал, что наше восприятие неосознанно преобразовывает линейные двухмерные изображения в трёхмерные объекты. Он так же сделал вывод о том, что линейная и пространственная перспективы влияют на зрительное восприятие человеком предметов таким образом, что они изменяют свой размер и плотность.

Принцип «неосознанного вывода» мы используем не только для интерпретации двухмерных изображений, но и в процессе познания фотографий, фильмов, реальности, в том числе музыкальной.

В мире звуков постоянство громкости – прямой аналог постоянства размера (объёма). Если источник звука перемещается в пространстве, то изменяется интенсивность воспринимаемого звука, так как его энергия, равномерно распределённая по сферической поверхности, имеющей определённый радиус, уменьшается с увеличением радиуса и увеличивается с уменьшением расстояния до источника звука.

В мире звуков помимо громкости, размера и расстояния существуют другие факторы, определяющие причину изменения интенсивности звука. Интенсивность звука может изменяться в зависимости от исполнительского приёма – усилия (форте – пиано), изменения тембра (вместо трубы – скрипка), интенсивность звука пропорциональна низким и высоким компонентам музыкального спектра.

Таким образом, кроме расстояния от источника звука факторами интенсивности звука являются амплитуда звуковых волн и спектральный баланс¹. Кроме того, в окружающем нас пространстве существуют поверхности, отражающие звук и вызывающие такие эффекты как эхо (хорус²) и реверберация³. В этом случае неосознанный вывод о звуке формируется с поправкой на его отражение от этих поверхностей. Разница во временной задержке между восприятием прямого и отражённого от поверхности звука зависит от размера пространства комнаты, её обстановки, расстояния и интенсивности источника звука. Мы слышим звук в закрытом пространстве, которое определяет характер отражённых звуковых сигналов. Это напоминает визуальный эффект от комнаты с большими зеркалами на противоположных стенах.

Сегодня существуют технические возможности преобразовывать звук таким образом, что эхо и реверберация будут предшествовать прямому звуку. Обработанный таким способом звук чрезвычайно труден для человеческого восприятия. Целесообразными будут такие манипуляции со звуком, которые учитывают возможности человеческой физиологии, более того учитывают один из основных принципов восприятия – перцепционное завершение. Суть его заключается в том, что человек завершает неполную информацию в соответствии с неосознанным выводом, чтобы дать объяснение происходящему в реальности, опираясь на имеющийся опыт и совместив его с существующей картиной мира.

1. Спектральный баланс – тембральный окрас (резко, ярко, тепло, глухо, и т.д.), а так же частотный диапазон, в котором находится тот или иной инструмент: низ (от 20 до 100 Гц); нижняя середина (от 100 до 600 Гц); верхняя середина (от 600 до 2-3 кГц); верх (от 2-3 до 20 кГц). Звукорежиссёр сведения спектрального баланса называется mixer.

2. Chorus – воспроизводство звука с задержкой и панорамой.

3. Reverberatio – лат.: отражение. Процесс постепенного затухания звука в закрытых помещениях после выключения его источника.

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что электронное музыкальное творчество кардинально отличается от традиционного. Среди отличительных факторов таких как работа с оцифрованным звуком, более широкая тембровая палитра, возможность использования разнообразных шумовых эффектов, включение фонографических элементов (автоаккомпанемент, мультипады, арпеджаторы, сонги), возможность монтировать и редактировать звуковой объект, важнейшим является фактор, связанный с характером акустического пространства, наполняющего музыку мощным образным и эмоциональным содержанием, обусловленным богатой темброво-звуковой палитрой, придающей разнообразие и манящую красочность музыке.

Электронное музыкальное творчество позволяет на последовательных этапах его освоения не только слушать, но и легко создавать музыкальные образцы. Электронная музыка имеет свою концепцию развития, отличную от традиционной академической музыки прошлых столетий, в ней нет запретов и ограничений, свойственных традиционной музыке. Отсутствие качеств звучания, свойственных традиционным инструментам компенсируется новыми качествами звуковой среды, позволяющими оперировать искусственно созданным акустическим пространством, использовать необычные тембры с многослойной структурой, функцию синтеза звука и его преобразование в режиме реального времени.

Увлекаясь творческой деятельностью, создавая мир звуковых иллюзий, человек удовлетворяет не только гедонистическую, эмоциональную и рекреативную потребности, но и самовыражается и самоутверждается в процессе творческой самореализации, что соответствует потребностям более совершенного состояния: эстетической потребности и потребности быть личностью. Таким образом, гедонистическая потребность, как нижележащая потребность превращается в «опору», «точку роста» для возвышающей, руководящей потребности, соответствующей более высокой ступени развития человека – творческой деятельности.

Потребность в музыкальном творчестве – как важный фактор музыкальной идентичности – это наивысшая форма связи с социальной средой и близким социальным окружением, выступающая средством сохранения и развития личности, максимально полной реализации «человеческих сущностных сил».

Особенность творческой деятельности в области электронной музыки, как специфического процесса, имеющего прямое отношение к духовной жизни современного общества по сравнению со стремлением к материальному богатству как смыслу жизни, имеет то преимущество, что оно неотчуждаемо и может быть использовано человеком в динамическом процессе общественного развития.

Литература:

1. Зиммель Г. Психологические и этнографические изучения первопричин музыки.
2. Таниева Г.М. Групповая и личностная идентификация молодёжи в сфере музыки. Диссертация на соискание учёной степени к.с.н., 2012. С.30-31.
3. Семиотика: учебное пособие к лекционным занятиям для студентов специальности «Теоретическая и прикладная лингвистика» / сост.И. В. Арзамасцева. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 89 с.
4. Music, Cognition, and Computerized Sound: An Introduction to Psychoacoustics author: Cook, Perry R. 1999. P. 21-37. (Перевод автора Г.М.Т.)
5. Гельмгольц Г. Учение о слуховых ощущениях как физиологическая основа для теории музыки. М.: Либрком, 2011г.
6. Practicum. Академия художеств. [Электронный ресурс]. Доступ: www.practicum.org/index, – свободный. Заглавие с экрана.
7. Передня Д. Г. Социология духовной жизни: Учебное пособие. - М.: ВУ. 2008. – С. 19.