

Муниципальное казённое образовательное учреждение
«Фёдоровская основная общеобразовательная школа
имени Леонида Владимировича Виноградова»
Ясногорского района Тульской области

Доклад на тему:

«Музыка как вид искусства»

Подготовила: учитель музыки
Веренич Оксана Владимировна

2015 г.

План

Введение

1. Качественный анализ музыки как вида искусства

1.1 Общая характеристика музыки как вида искусства

1.2. Роль музыки как фактор развития личности

Заключение

Литература

Введение

Искусство существует в конкретных своих видах: литература, театр, графика, живопись, музыка, архитектура, кино, фотография и т.д. Причина разделения искусства на виды – многообразие типов общественной практики человека в сфере художественного освоения мира, опирающегося на эстетическое многообразие действительности. На основе всемирно-исторической практики возникло богатство человеческого духа, развились эстетические чувства человека, его музыкальное ухо, глаз, умеющий наслаждаться красотой.

Каждый вид искусства специфически влияет на формирование человека. Социологические исследования показывают, что в современной социокультурной ситуации музыка все больше выдвигается на передний план в структуре художественных предпочтений молодежи. Она «обгоняет» другие виды искусства по «объему» потребления, а также непосредственно-чувственным особенностям воздействия.

1. Качественный анализ музыки как вида искусства

1.1 Общая характеристика музыки как вида искусства

Музыка возникла на низших ступенях общественного развития, выполняя преимущественно утилитарную роль – ритуальную, ритмическую в трудовой деятельности, способствуя при этом объединению людей в едином процессе.

В дальнейшем музыка стала неразрывно связана с литературой. Поэтические произведения – сказы, баллады и пр. интонировались мелодией, напевались. Музыка находилась и в синтезе с танцем.

Музыка - вид искусства, рассчитанный на слуховое восприятие и отличающийся прямым и особо активным действием на чувства людей, Л.Н. Толстой говорил, например, что музыкальное искусство "по своему свойству имеет непосредственно физиологическое воздействие на нервы". Главным выразительным средством здесь

является звук и другие стороны и компоненты музыкальной формы: мелодия, полифония, гармония, ритм, композиция и т.п.

Музыка создает звуки особого свойства, которых нет в природе и которые не существуют вне музыки. Музыкальный звук имеет интонационную природу. Основа музыки – ритм и гармония, в своем соединении дающая мелодию. В отличие от всех видов изобразительного и словесного искусств, музыка не воспроизводит видимых картин мира и лишена смысловой конкретности. Видимо, поэтому ее можно считать подлинно общечеловеческим, универсальным "языком", не требующим перевода.

Многие выдающиеся деятели культуры - и не только композиторы - из всех видов искусства отдавали предпочтение именно музыке. Вот как писал о ней великий немецкий писатель и мыслитель Иоганн Вольфганг Гете: "Величие искусства, пожалуй, ярче всего проявляется в музыке, ибо она не имеет содержания, с которым нужно считаться. Она - все формы и наполнения. Она делает возвышенным и благородным все, что берется выразить".

По сравнению с произведениями всех видов пространственных искусств, музыкальные творения практически не уничтожаемы, ибо, если не считать их далеко не обязательной нотной записи, они существуют не в материальной, предметной, а в идеальной форме. Их нельзя пощупать, подделать, как это случается с картинами и скульптурами, хотя и можно украсть, дав свое авторство чужому произведению.

В отличие от изобразительного искусства в музыке играют огромную роль другие искусствоведческие категории - интерпретация и исполнительство. По существу, у виртуозно исполненного музыкального произведения не один, как в живописи, а несколько "авторов", если считать композитора, исполнителя (или исполнителей), а также возможности используемых инструментов.

В музыкальном творчестве, если иметь в виду и его исполнительскую сторону, больше, чем в других видах первоначальных искусств, присутствует коллективность. Вот почему понятие фольклора ассоциируется, прежде всего, с музыкой, песней и стихами, также связанными с музыкальным началом.

1.2 Роль музыки как фактор развития личности

Главной проблемой, связанной с осмыслением роли музыки в воспитании человека, является её специфика. Не углубляясь в теорию вопроса, отметим лишь те основные черты, которые отличают музыку от других видов искусства по силе воздействия и выразительности.

Первая и главная особенность музыки, порождающая все другие, кроется в интонационном периоде этого вида искусства. Музыка становится нам близкой и понятной в силу сходства с интонациями человеческой речи. На заре становления общественной жизни, когда язык и звуковая речь стали средствами общения между людьми, возникли и первые образцы вокальной музыки – музыки для голоса. Самый древний музыкальный инструмент – человеческий голос – воспроизводил мелодически и ритмически оформленную человеческую речь, зовы, кличи, восклицания, шумы природы. Мелодичные возгласы объединяли усилия людей в труде, повторяющиеся напевы матери убаюкивали младенцев в колыбели, смерть близких людей оплакивали в песнях – причитаниях.

Интонирование в музыке как проявление человеческой речи, сознания и мысли глубоко раскрыто в работах академика Б.В. Асафьева. Со времени появления его теории интонации ни один из эстетических вопросов музыкознания не решается диалектико-материалистическим направлением искусствознания без обращения к данной концепции. Б.В. Асафьев писал: «В самом звучании слова отражается интонационный смысл смысла... Музыка не выдумывается, а плавится из реальности». Перефразируя слова академика Астафьева, можно сказать, что главное в восприятии музыкального произведения состоит в том, чтобы услышать «смысл интонационного смысла». Это обстоятельство позволяет воспринимать музыкальное отражение души и разума человека.

Материалистическое научное истолкование музыкальный образ получает только в свете диалектической теории отражения, где он выступает как категория гносеологии искусства. У музыкального искусства есть объективная основа. Но лежит она не в натуралистическом воспроизведении эмоций, не в воссоздании звуковых картин предметного мира, не в перенесении акустических явлений в область

музыкального мышления. Человек интонирует о мире и о себе с помощью исторически сложившихся средств музыкальной выразительности, часто называемых музыкальным языком. Интонируемая музыкальная мысль всегда обличена в форму музыкального языка и от этого превращается в художественный язык – особый язык человеческого общения.

О чём не может поведать нам музыка? Бесспорно, она обладает намного меньшей предметной и понятийной конкретностью, чем другие виды искусства. Она, например, не может столь же непосредственно, как живопись, графика или скульптура, отражать и изображать конкретные предметы или явления. Она не может собственными средствами выразить философские или научные идеи, которые поддаются в строгом смысле лишь словесно – логическому воплощению. Но зато музыка способна более ярко и разнообразно передавать переживания человека, внутренний мир его чувств и треволнений, эмоционально – психологические состояния, их динамику и переливы. Внутренние, тончайшие, сокровенные стороны души человека, то, что порой не передаваемо на привычном языке человеческого общения, становится доступным выражению музыкальными звуками, выступает основой особой образности в музыке. Не случайно Р. Шуман любил повторять, что там, где кончается слово, начинается музыка. Музыкальные звуки, особым способом переработанные, построенные в определённую ладовую, ритмическую систему, являющиеся в сообщённом им порядке в музыке Баха, Бетховена, Чайковского, как бы вырастают из чувств, эмоций, душевных состояний композитора.

Область чувств и эмоций человека – один из основных предметов отражения в музыкальном образе. Но их нельзя рассматривать как чисто субъективное явление, они, подобно другим формам осознания действительности человеком, есть «субъективный образ объективного мира».

«Стенографией чувств» назвал музыку Л.Н. Толстой, в «звуках выраженная жизнь души» сказал о ней А.Н. Серов. Воссоздавая эмоциональный опыт человечества, музыка заставляет каждого переживать, сложнейшие чувства, придаёт людям нравственные силы, воспитывает в них мужество, веру в жизнь, правду,

красоту, подсказывает воображению интересную мысль, обогащает чувство и интеллект.

Древние греки использовали музыку как средство врачевания от телесных и психических недугов. Музыка – это искусство временное и звуковое. Материалом, физической основой построения музыкального образа выступает звук. И хотя из бесконечного многообразия звуков природы материалом для музыки служат лишь специально обладающие музыкальными свойствами, действие звуковых волн на органы слуха происходит объективно. Оно передаётся через слуховой нерв в головной мозг и порождает ощущение звука. Громкость, тембр, высота, продолжительность музыкального звука имеют не только специфическое художественно – образное значение, но и физически воздействует на человека, вызывая в нём определённое физиологическое состояние. Научные наблюдения показывают, что звук является более сильным сенсорным раздражителем для человека, чем свет или цвет.

Человеческий слух способен воспринимать различия в высоте от 16 до 20000 колебаний в секунду. Нарушение верхнего порога способно вызвать серьёзные нарушения в человеческом организме.

В музыке используются главным образом звуки в пределах от 16 до 4000 колебаний в секунду. Такой диапазон связан с исторически сложившейся практикой человеческой речи и пения. Досадно то, что современные технические средства репродуцирования музыки, имеющие значительную звуковую мощность, не предусматривают контрольных точек для уровня громкости. Если в быту громкий разговор человека мы воспринимаем как признак недостаточной культуры, то в молодёжной среде сегодня общепринята абсолютно бескультурная позиция восприятия музыки, звучащей при превышающей всякую художественную меру громкости звука.

Особенно такое явление характерно для танцевальных дискотек, где колебательные движения мембран аппаратуры способны вызвать болезнь органов слуха: «в дискотеке сила звука доведена до такой степени, когда она ещё не убивает, но и начинает воздействовать уже сразу на подсознание, на глубинные слои психики, производя на человеческий организм как бы наркотическое действие. Причём это не

мелодическая музыка, не Чайковский и не Шопен, но музыка ритмическая, поп – музыка, рок – музыка, и когда удары музыкального ритма начинают вдруг совпадать с ударами вашего сердца, создаётся впечатление, что внутри вас раскачивается тяжёлый колокольный язык, который лупит о ваши рёбра, о все ваши клетки, и всё гудит и звенит, и не то вы сейчас сорвётесь с места и начнёте неистовствовать в своих движениях, не то взорвётесь и разлетитесь на мелкие части, - писал Солоухин.

Бесспорно, мера громкости музыкального звука – величина историческая. Изначально она была задана характеристиками самого древнего музыкального инструмента – человеческого голоса. Позднее появляются музыкальные инструменты, сопровождающие пение. Любимыми инструментами древних греков были лира, кифара, многотрубчатая флейта. В период средневековья в Европе инструментом домашнего музицирования стала лютня, в концертной и религиозно – обрядовой жизни - орган, XVII век называют золотым веком скрипки. Совершенствование механики клавесина ведёт к появлению фортепиано. Его универсальная природа способствовала увеличению популярности этого «самого интеллектуального инструмента». Каждый инструмент воспитывал музыкальный слух поколения в соответствующем диапазоне громкости. В условиях развития средств массовой информации заметно увеличилась плотность звучания. Досадно, что микрофоны «съедают» природную красоту звука пианиста или певца классического репертуара. Ещё печальнее наблюдать за тем, как многочисленные оркестрики спешат вооружиться техникой: электрогитарами, микрофонами, динамиками, синтезаторами. Наш слух способен оценить достоинства «технической» музыки во всех случаях, где техника не становится «вычетаемым» из музыки, а, напротив, обогащает её новыми выразительными возможностями. Живое инструментальное и вокальное музицирование, культура и богатство музыкального звука в условиях непосредственно творящегося исполнительства должны стать школой музыкального восприятия для молодёжи.

Заключение

Итак, мы видим, что воздействие музыки на человека имеет ярко выраженную не только художественно–образную, но и физиологическую природу. Отмеченные нами главные особенности музыкального искусства: его интонационная выразительность, гносеологическая природа и конкретно-чувственное физиологическое воздействие на человека – позволяют сделать вывод, что музыка способна оказать влияние на развитие личности в целом.

Литература

1. Астафьев Б. Музыкальная форма как процесс.- Л.: Музыка, 1971.
2. Борев Ю. Эстетика. - М.: Политиздат, 1988.
3. Коган Л.Н. Всестороннее развитие личности и культура. - М.: Знание, 1981.