

Гоголева Люция Антоновна

учитель

ГБОУ ВО «Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия)

(институт) им. В.А. Босикова»

г. Якутск, Республика Саха (Якутия)

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ МУЗЫКОЙ И ЛИТЕРАТУРОЙ

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые вопросы взаимодействия двух видов искусства: литературы и музыки. Особое внимание уделяется общим чертам речи и музыки, таким как темп, ритм, диапазон, тембр, интонация. Дается классификация стихов по близости к музыке. Указываются жанровые средства литературных сочинений. Проведено исследование «музыкальности» прозы. Говорится о разных по своему характеру, принципам, содержанию видах связи литературы и музыки.

Ключевые слова: слово, звук, музыкальность стиха, музыка слова, термины теории музыки, термины теории поэзии, классификация стихов, музыкальность прозы.

Каждый вид искусства имеет свой специфический материал, его произведения – особую художественную форму. Основным составляющим литературы служит слово, музыки – звук. А слово обладает и значением, и звуковой оболочкой. Речь человека имеет окраску, интонацию, мелодику, которые влияют на восприятие ее смысла. Она, как и музыка, звучит. Эмоциональная сторона речи показывает оттенки душевных переживаний людей, их темперамент и многое другое. В то же время сфера чувств, переживаний, эмоций являются самой главной составляющей и музыки.

У речи и музыки есть и другие общие черты – темп, ритм, диапазон, тембр, интонация. Особенное значение отведено интонации. В музыке, как и в речи, интонация имеет эмоциональное, логически смысловое, жанровое значение. Сливаясь, речевая и музыкальная интонации обогащают и дополняют друг друга.

га. Слово делает музыку более конкретной по смыслу, музыка подчеркивает эмоциональную сторону текста.

На рубеже IX–XX веков в литературоведении и музикоедении появляются термины «музыкальность стиха», «музыка слова». Под термином «музыка стиха и слова» понималось ритмическое строение стиха, которое, соединяясь с фонетикой, интонацией, определило гармоническое звучание. Сейчас понятие «музыкальности» в поэзии расширилось. Самой яркой стороной музыкальности стиха является его звуковая направленность, «инструментовка» стиха (Б.В. Томашевский). Это фонетико-стилистический подбор в стихе слов, в которых чередование определенных звуков придают стиху особый звуковой тембр. Среди приемов поэтической инструментовки выделяются средства языковой выразительности: аллитерации, ассонансы, анафора, звуковые повторы, звукоподражание, звукопись, внутренняя и кольцевая рифмы.

К «музыкальным приемам стиха можно отнести «бессвязный набор самодавлеющих слов» (В. Брюсов), возникший в поэзии символистов, и «словотворчество» или «заумный язык» (А. Крученых) в творчестве поэтов-футуристов. Поэты – символисты утверждали, что одно слово в поэзии, как и звук в музыке, абстрактно, и не несет конкретной смысловой нагрузки. Брюсов сравнивал поэзию с инструментальной музыкой, выражающей чувство, настроение, но не конкретные образы.

Вместе с поэзией Серебряного века в музыку вошли специфические системы образов. Это можно проследить в сфере камерного вокального творчества Р. Глиэра и А. Гречанинова.

В творчестве Р. М. Глиэра можно найти примеры противоположных тенденций: к явному следованию новой символистской эстетике (с ее стремлением к жанровому обновлению) и к традиционной трактовке жанра. Это «стихотворения с музыкой», написанные на символистские стихи и воплощающие специфическими музыкальными средствами присущие этой поэзии образы и настроения. Сюда можно отнести такие «стихотворения для голоса», как «Одиночество» на слова Д. Мережковского, «Точно призрак умирающий», «Меж

подводных стеблей», «Все мне грезится море» на тексты К. Бальмонта, «Колыбельная песня» на стихи В. Брюсова, «Грезы» на слова А. Белого, «Когда я прозревал» на текст А. Блока, «Под звучными волнами» на стихи Ф. Сологуба и, пожалуй, среди самых ярких произведений этого рода – «Тайна певца» и семь вокальных миниатюр, составивших цикл «Газелы о розе» на стихи Вяч. Иванова. Особенности таких романсов составляют: подчеркнутая декламационность, особая роль фортепианной партии как некоего психологического дополнения образа, новизна гармонических красок, связанная с переосмыслением тональных тяготений и опорой на аккорды полифункциональной природы, обилие всевозможных задержаний к основным тонам аккордов, использование выразительных возможностей остинатности, которая используется в разных выразительных целях: создает состояние тревоги, напряженного ожидания, спутанности сознания. Вокальные миниатюры этой группы отличает также тенденция к разомкнутости строения, сквозному развитию при сохранении четких граней формы.

Результатом деятельности футуристов явился небывалый всплеск словотворчества, что в конце концов привело к созданию теории «заумного языка» – зауми. Заумь представляется или сочетанием звуков, не имеющих значения, или таковых же слов. Новаторство футуристов являлось оригинальным, но было лишено здравого смысла. Обзор заумного творчества можно сделать на примере стихотворения Алексея Евсеевича Крученых. Сам Алексей Крученых считал свою поэзию исключительной.

Дыр бул щыл
убешщур
скум
вы со бу
р л эз

Автор писал, что в этом его стихотворении «больше русского национального, чем во всей поэзии Пушкина».

Мокредная мосень
Сошлися черное шоссе с асфальтом неба

И дождь забором встал
Нет выхода из досок водяного плена
– С-с-с-с-ш-ш-ш-ш -
Сквозят дома
Сипит и ширится стальной оскал!
И молчаливо сходит всадник с неба
– Надавит холод металлической души –
И слякотной любовью запеленат
С ним мир пускает
Смертельный спазмы
Пузыри!

«Музыкальность стиха» выражается и в использовании терминологии, принадлежащей музыкальному искусству. В музыковедении используется лингвистическая терминология: фраза, предложение, период, синтаксис музыкальной речи, цезура, ямбическая форма. В филологии присутствует музыкальная терминология: инструментовка и каденцирование, изохронность тактов, диссонанс и консонанс, созвучие гласных и согласных звуков, мелодия (Б. Эйхенбаум), сольфеджирование стиха (Б. Томашевский), полифония.

Есть термины, представляющие собой общее достояние теории музыки и теории поэзии: образ, интонация, пауза, мотив, темп, метр и ритм, развитие, разработка.

Множество литературных произведений, в особенности
Стихотворения, разные по времени их создания, по жанру, стилю, по художественным достоинствам объединяют близость с музыкой. Она проявляется в общности талантов, вдохновений, в родстве личностей, общности мировоззрений и биографий, принадлежности к единой культуре, к единой эпохе. Советский композитор Б.А. Кац дал следующую классификацию стихам о музыке:
– стихи, «говорящие» о самом явлении музыки;

- в стихах дана попытка выразить то, что бессловесно является слуху, дать имя тому, что звучит в музыке. Эти стихи рождены под впечатлением какой-либо встречи поэта с музыкальным искусством;
- стихи, говорящие более о музыкантах, чем о музыке;
- стихи, в которых мысль поэта сосредотачивается на отношениях творчества музыкального и поэтического;
- группа стихов, упоминающих музыку как явление неземное;
- в стихах музыка предстает неотъемлемой от волнений, сопровождающих отношения двух главных персонажей поэтической лирики – «я» и «ты»;
- группа юмористических, сатирических, пародийных стихов.

Тембр служит для поэтов действенным средством раскрытия душевного мира человека, создания определенной эмоциональной атмосферы. В стихотворении А. Блока «Как прощались, страстно клялись» любовная страсть героя выражена в описании гитарного наигрыша – надрывного и восторженного.

Как прощались, страстно клялись

В верности любви...

Вместе тайн приобщались,

Пели соловьи...

Взял гитару на прощанье

И у струн исторг

Все признанья, обещанья,

Всей души восторг...

Да тоска заполонила,

Порвалась струна...

Не звала б да не манила

Дальня сторона!

Вспоминай же, ради бога,

Вспоминай меня,

Как седой туман из лога

Встанет до плетня...

В литературных сочинениях – свои жанровые средства. У романтиков получили свое распространение «поэма» и «баллада», встречаются в поэзии и жанры «симфонии» (А. Белый), «сонаты» (В. Брюсов), «ноктюрна» (И. Анненский).

Представляет интерес исследование «музыкальности» прозы. Это явление сводится к понятию «симфонизма» в романе, повести, рассказе. «Симфонизм» как построение композиции лег в основу рассказа И. Бунина «Господин из Сан-Франциско». Звуковые образы можно наблюдать в произведениях А.П. Чехова, И.С. Тургенева, М. Горького, А.И. Куприна, Ч. Айтматова, П. Проскурина. музыка у них – духовная атмосфера, средство передачи мыслей и чувств героев.

Рассказ И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско» повествует о том, что всё материальное обесценивается перед фактом смерти. Человеческая жизнь подвластна тлению, она слишком коротка, чтобы растрачивать её напрасно, и главной идеей этого поучительного рассказа, является осмысление сущности человеческого бытия. Смысл жизни героя этого рассказа заключается в его уверенности, что имеющиеся средства помогут купить всё, но судьба решила иначе.

Господин обезличен: автор не называет даже его имени. Жизнь его бесцельна и пуста, он всю жизнь усердно наращивал капитал, эксплуатируя рабочих, и пользовался благами, созданными представителями низшего класса. Теперь, «уйдя на покой» он мечтает купить всё, что только возможно, но не успевает: судьба распорядилась по-своему, отняв у него жизнь. Когда он умер, никто о нём и не вспомнил, мёртвый он доставляет лишь неудобства окружающим, в том числе и своей семье.

Суть в том, что герой рассказа умер – и ему не нужны богатство, роскошь, власть и почёт. Ему всё равно где лежать – в роскошном инкрустированном гробу или в простом ящике из-под содовой. Жизнь прошла зря: поклоняясь золотому тельцу, он не испытал настоящих, искренних человеческих чувств, не знал любви и счастья.

Анализ произведения «Господин из Сан-Франциско» позволяет выделить основную мысль рассказа, которая заключается в философских размышлениях автора о смысле жизни, о сущности бытия.

Связь литературы и музыки рассматривается в контексте общественно-эстетического процесса, который протекает в конкретных исторических условиях. Можно говорить о разных по своему характеру, принципам, содержанию видах связи литературы и музыки. Литература остается для музыки источником идей и художественных мотивов, образов и настроений, словообразований и речевых интонаций, выдвинутых самой жизнью. И потому можно сказать, что между литературой и музыкой существует постоянное тяготение, они взаимодополняют друг друга, связи между литературой и музыкой глубоки и органичны и отражают эстетическую связь между двумя искусствами.

Список литературы

1. Кац Б.А. Стань музыкою, слово! / Б.А. Кац // Критические этюды. – Л.: Советский композитор. Ленингр. отд-е, 1983. – 151 с.
2. Мишлимович М.Я. Анализ и интерпретация эпических произведений в школе / М.Я. Мишлимович. – Якутск: Изд-во ЯГУ, 2002. – 115 с.
3. Шац О.М. Интегрированное изучение литературы и музыки в общеобразовательной школе: учебное пособие / О.М. Шац. – Якутск: Саха гос. пед. академия, 2008. – 126 с.