

МАДАНИЯТ ТААНУУ ИЛИМДЕРИ
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
CULTURAL SCIENCES

Уметалиева-Баялиева Ч.Т.

**МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЯЗЫК КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРОЛОГИИ.
 МУЗЫКАЛЬНАЯ И РЕЧЕВАЯ ИНТОНАЦИЯ**

Уметалиева-Баялиева Ч.Т.

**МУЗЫКАЛЫК ТИЛ МАДАНИЯТ ТААНУУ ИЛИМИНИН ОБЪЕКТИСИ КАТАРЫ.
 МУЗЫКАЛЫК ЖАНА СҮЙЛӨМДҮК ИНТОНАЦИЯ**

Ch.T. Umetalieva-Bayalieva

**THE LANGUAGE OF MUSIC AS AN OBJECT OF STUDY IN CULTURAL STUDIES.
 MUSIC AND SPEECH INTONATION**

УДК : 782.1 (575.2) (04)

В статье сравниваются «музыкальная речь» и «речевая интонация», отмечаются их сходство и различие. Дается перечень основных элементов музыкальной звукоорганизации, т.е. строительному материалу музыкального языка, и подчеркивается значение музыкальной интонации как важнейшего музыкально-теоретического понятия.

Ключевые слова: музыкальная речь, речевая интонация, интонационный язык, интонационная природа, музыкальный звук, ритм, высота звука, длительность.

Бул макалада “музыкалык тил” жана “сүйлөм интонациясы” салыштырылат, жана алардын бирдиктүүлүгү менен айырмачылыктары каралат. Негизги музыка үн-уюшмасынын элементтерине, башкача айтканда музыкалык курулуш материалдарына аныктама берилет, жана музыкалык интонациянын мааниси негизги музыка-теориялык түшүнүк катары айрыкча белгиленет.

Негизги сөздөр: музыкалык сүйлөм, сүйлөө интонациясы, интонациялык тил, интонациялык тубаса, музыкалык добуш, ритм, добуштун бийиктиги, добуштун созулушу.

The article compares the "musical speech" and "voice intonation," notes their similarities and differences. We give a list of the basic elements of music zvukoorganizatsii, ie building material of the musical language, and stresses the importance of the musical tone as a major musical and theoretical concepts.

Key words: musical speech, speech intonation, intonational language, intonation nature, musical sound, rhythm, pitch, duration.

Музыка – особая форма отражения действительности, которая выражает ее в музыкальных образах. Итак, музыка обладает своим языком, но язык этот не словесный, а музыкальный.

Можно дать еще несколько определений «музыки».

Музыка (греч. musike от musa; музы – легендарные богини, дочери Зевса и Мнемозины, покровительницы наук и искусства) – разновидность

искусства, воплощающая идейно-эмоциональное содержание в звуковых художественных образах. Материалом для музыки служат звуки специальных инструментов и певческих голосов, отсюда ее деление на инструментальную музыку и вокальную музыку, сочетаемую, как правило, со словом.¹

МУЗЫКА (греч. moysikn, от mousa – муза) – вид искусства, который отражает действительность и воздействует на человека посредством осмысленных и особым образом организованных по высоте и во времени звуковых последований, состоящих в основном из тонов (звуков определенной высоты). Выражая мысли и эмоции человека в слышимой форме, музыка служит средством общения людей и воздействия на их психику. Возможность этого вытекает из физически и биологически обусловленной связи звуко-проявлений человека (как и многих других живых существ) с его психической жизнью (особенно эмоциональной) и из активности звука как раздражителя и сигнала к действию. В ряде отношений музыка аналогична речи, точнее – речевой интонации, где внутреннее состояние человека и его эмоциональное отношение к миру выражаются с помощью изменений высоты и других характеристик звучания голоса при высказывании. Эта аналогичность позволяет говорить об интонационной природе музыки² (подчеркивание мое – ЧУБ).

*Итак, «музыкальная речь» аналогична «речевой интонации», и «эмоциональное отношение к миру выражается с помощью изменений высоты и других характеристик звучания голоса при высказывании». Это говорит о безусловном родстве интонационных начал *речевого языка и музыкального*. Все, что касается *интонации*, здесь музыка занимает лидирующее положение в ряду всех видов искусств, и*

¹ Краткий музыкальный словарь., издание 4-ое., Ленинград 1964.

² Музыкальная энциклопедия., Т. 3, М., 1976.

даже в сравнении с речевым языком, "искусством интонируемого смысла," называл музыку выдающийся советский музыковед **Б.В. Асафьев**.

В то же время *музыка* существенно отличается от *словесной речи*, присущими ей свойствами как искусству:

1. Это важнейшая роль эстетической функции, художественная ценность как содержания, так и формы, индивидуальный характер воплощения образов, и т.д.;

2. В сравнении с универсальностью звукового общения людей – речью, специфика *музыки* проявляется в невозможности однозначно выразить конкретные понятия, опосредованный характер отражения действительности, в некоей абстрактности выражаемых мыслей и чувств;

3. В строгой упорядоченности высотных и временных (ритмических) отношений звуков, фиксированности высоты и длительности каждого звука, что намного увеличивает её эмоциональную и эстетическую выразительность.

Будучи "искусством интонируемого смысла" (**Б.В. Асафьев**), *музыка* реально существует и функционирует в обществе только в живом звучании и исполнении. В ряду искусств *музыка* относится к временным видам, которые развертываются во времени (танец, литература, театр, кино), а также – к исполнительским, т.е. требующим посредников между творчеством и восприятием.

Содержание и форма *музыки* специфичны по отношению к другим видам искусства. Содержание *музыки* составляют художественно-интонационные образы, то есть запечатлённые в осмысленных звучаниях результаты отражения, преобразования и эстетической оценки объективной реальности в сознании музыканта (композитора, исполнителя).

Отметим особенности музыкальной интонации. Воспроизведение в музыке *речевой интонации* является часто встречающимся явлением. Преобразованное претворение речевой интонации (разнообразной во многих отношениях и исторически изменяющейся) в музыкальную происходит непрерывно на всём протяжении развития музыкального искусства (вокальная музыка, оперная музыка). Оно во многом определяет: способность музыки воплощать и передавать – различные эмоции, мысли, волевые устремления, черты характера. Источниками выразительности музыкальной интонации служат ассоциации с другими звучаниями (музыкальные, так и внемузыкальные), как следствие прямого физиологического воздействия на эмоциональную сферу человека.

Сходство речевой и музыкальной интонаций. *Интонация* в музыке аналогична пониманию *речевой интонации* как выразительного тонуса речи, эмоциональной окраски ее звучания, зависящей от речевой ситуации, а также черты индивидуальности говорящего и т.д. *Интонация* в музыке, как и в речи,

может иметь эмоциональное, логически-смысловое, характеристическое и др. значения. Экспрессивное выражение *музыкальной интонации* определяется выражаемыми в ней чувствами, настроениями и волевыми устремлениями: в музыкальном произведении могут звучать – интонации призыва, гнева, ликования, тревоги, торжества, решимости, "ласки, сочувствия, участия, сострадания, дружеской поддержки" (Б. В. Асафьев о музыке Чайковского) и т. п. Логически-смысловое значение *музыкальной интонации* определяется: выражает ли она утверждение, вопрос, завершение мысли и др. Наконец, *музыкальная интонация* может быть различной по своему национальному и социальному, а также по жанровому значению (песенная, ариозная, речитативная; бытовая, ораторская и т. п.).

Интонацию иногда метафорически называют музыкальным "словом" (**Б.В. Асафьев**). Уподобление *музыкальной интонации* слову в языке частично обосновано чертами их сходства по содержанию, форме и функции. *Интонация* подобна слову, обладающее определённым значением и возникшее в процессе общения людей, она представляет собой смысловую единицу, которая может быть выделена из звукового потока. Подобие состоит и в том, что *музыкальные интонации*, как и слова, являются элементами развитой системы, функционирующей в определённых социальных условиях. По аналогии со словесным языком, система *интонаций*, встречающихся в творчестве какого-либо композитора, в музыкальной культуре какого-либо народа и т.д., условно может быть названа "интонационным языком" этого композитора, культуры.

Отличие музыкальной интонации от слова состоит в том, что она представляет собой сопряжение качественно иных звуков – *музыкальных тонов*, которое выражает особое, художественное содержание, возникает на основе иных звуковых свойств и отношений: не обладает устойчивой формой (устойчивы лишь типы *интонаций*), и потому создаётся каждым автором в каждом произведении заново (хотя с ориентацией на определённый интонационный тип).

Интонация весьма многозначна по содержанию. Только в исключительных случаях она выражает конкретное понятие, и все же, её смысл не может быть точно и однозначно передан словами. *Интонация* намного больше, чем слово, зависит в своём значении от контекста. При этом содержание конкретной *интонации* (эмоция) неразрывно связано со звучащей материальной формой, и может быть выражено только ею. Связь между содержанием и формой в *музыкальной интонации* является, как правило, менее опосредствованной, чем в слове, благодаря чему элементы одного "интонационного языка" не нуждаются в переводе на другой "язык." Понимание значения *музыкальной интонации* в меньшей степени требует знания соответствующего "языка," так как осуществляется на основе ассоциа-

ций с другими звучаниями, и заключённых в ней предпосылок психофизиологического воздействия (вспомним расхожее выражение «музыка – понятна без слов»). *Музыкальные интонации*, входящие в конкретный "интонационный язык", не связаны устойчивыми и обязательными правилами их соединения. Поэтому, в отличие от слова, *интонация в музыке* не может быть названа знаком, а "интонационный язык" – знаковой системой.

Благодаря серьёзным отличиям *музыкальной интонации* от слова, так называемый "интонационный словарь" представляет собой совершенно иное явление по сравнению с лексическим фондом словесного (вербального) языка и должен пониматься как условный, метафорический термин.

Композитор в своём творчестве обращается к "интонационному словарю" той или иной эпохи, что может проявиться в отборе *интонаций*: их видоизменении, их обобщении, переосмыслении (переинтонировании), т. е. таком изменении, которое придаёт им новое значение. Поэтому "интонационный словарь эпохи" тесно связан с бытующими в данную эпоху жанрами, её "жанровым фондом". Например, опора на этот фонд ("интонационный словарь эпохи") и обобщённое воплощение его типических черт в творчестве того или иного композитора ("обобщение через жанр" – *А. Альшванг*), во многом определяет доходчивость, понятность музыки для слушателей данного общества.

Та или иная *музыкальная интонация* в решающей степени предопределяется автором музыки – композитором. Созданные им музыкальные звучания обладают смысловым содержанием, зависящим от их физических свойств и ассоциативных связей. Исполнитель же своими средствами (динамическими, агогическими,³ колористическими; в пении и игре на инструментах без фиксированной высоты звуков – путём варьирования высоты в пределах зоны) выявляет авторскую *интонацию* и истолковывает её в соответствии со своей индивидуальной позицией. Интонирование является реальным бытием музыки. Свою полноту это бытие обретает только при условии восприятия музыки слушателем. Слушатель воспринимает, воспроизводит в своём сознании, переживает и усваивает композиторскую *интонацию* также индивидуально, на основе собственного музыкального опыта, в свою очередь входящего в общественный опыт. Т. об. "явление интонации связывает в единство музыкальное творчество, исполнительство и слушание – слышание" (*Б. В. Асафьев*).

"Интонационный словарь" композитора также постоянно обновляется. Преобразования *интонации* происходят благодаря включению новых вариантов

типовых интонационных форм, лежащих в основе этого "словаря". Средствами служат: изменения интервалки и ладовой структуры, ритма, гармонии и жанрового характера. Кроме того, на выразительность *интонации* влияют изменения темпа, тембра, регистра.

"Интонационные словари" разных стран и культур постоянно развиваются и обновляются. Например, в некоторые исторические периоды интенсивность этого процесса резко увеличивается. Возможно, это можно объяснить большими сдвигами в социальной жизни. Значительное и быстрое обновление "интонационного словаря" произошло во 2-й пол. 18 в. во Франции, в 50-60-е гг. 19 в. в России, в первые годы после Великой Октябрьской социалистической революции (*Б. В. Асафьев* – "интонационный кризис"). В целом "интонационный словарь" любой национальной музыкальной культуры очень устойчив.

Основопологающие элементы музыкальной звукоорганизации или средства музыкальной выразительности (музыкальный язык)

Интонация, музыкальный звук, ритм, высота звука, длительность, музыкальная фраза, интервал, динамика, темп, регистр, тембр, лад, звукоряд, температура, гамма, диапазон, тональность, мелодия, гармония, контрапункт, форма и т.д.

Музыкальная интонация (от лат. *intono* – громко произношу) – важнейшее музыкально-теоретическое и эстетическое понятие, имеющее взаимосвязанные значения:

1. Высотная организация (соотнесённость и связь) музыкальных тонов;
2. Манера ("строй", "склад", "тонус") музыкального высказывания, "качество осмысленного произношения" в музыке (*Б. В. Асафьев*). Оно заключается в комплексе характерных особенностей музыкальной формы (высотных, ритмич., тембровых, артикуляционных и др.), которые обуславливают её семантику (эмоциональное, смысловое и др. значения);
3. Наименьшая частица музыки, обладающая самостоятельной выразительностью; семантическая единица в музыке, обычно состоит из 2-3 и более звуков в одноголосии или созвучии;
4. Мелодический оборот (мотив).

Музыкальная интонация родственна по происхождению и во многом аналогична *речевой интонации*:

- изменение звучания голоса ("тона") и прежде всего его высоты ("мелодия речи"), то есть высотные отношения звуков;
- в содержательной функции: хотя в речи основным носителем содержания является слово, а в музыке – звук, интонация;
- по некоторым физиологическим особенностям: *музыкальная интонация*, как и речевая интонация, представляет собой процесс высотных изменений звуков, выражающий эмоции, и регули-

³ Агógica (от др.-греч. ἀγωγή – увод, унесение), в музыкальном исполнительском искусстве – небольшие отклонения (замедления, ускорения) от темпа и метра, подчинённые целям художественной выразительности.

руемый в речи и вокальной музыке закономерностями дыхания и мышечной деятельности голосовых связок.

Зависимость *музыкальной интонации* от этих закономерностей сказывается:

- в построении звуковысотной, мелодической линии: наличие опорных звуков, аналогичных таким же звукам в речевой интонации, чередование подъёмов и спусков, нисходящее направление высотной линии в заключительной фазе движения и др.;

- в членении *музыкальной интонации*: наличие цезур различной глубины и др.;

- в общих предпосылках её выразительности: в речи и вокальной музыке рост эмоционального напряжения при движении вверх и разрядка при движении вниз, связанные с увеличением усилий мышц голосового аппарата и с мышечным расслаблением.

Существенны и различия между *музыкальной интонацией* и *речевой*, как по их содержанию, так и по форме:

- если в речевой интонации звуки не дифференцированы и не имеют зафиксированной высоты, то *музыкальные интонации* создают музыкальные тоны – звуки, более или менее строго разграниченные в высотном отношении (хотя здесь закреплённость высоты не абсолютна), благодаря постоянству частоты колебаний, характеризующей каждый из них;

- высотные отношения тонов – подвижные и гибкие, очень многообразные, определённые психофизиологическими предпосылками обуславливают их ведущую роль в выражении средствами музыки изменчивого, и бесконечно богатого мира душевных движений человека;

- музыкальные тоны, в отличие от речевых звуков, в каждом случае принадлежат к какой-либо исторически сложившейся музыкально-звуковой системе. Они образуют между собой постоянные, закрепившиеся в практике высотные соотношения (интервалы) и взаимно сопряжены на основе определённой системы функционально-логических отношений и связей (звукоряд, лад).

Благодаря этому *музыкальная интонация* качественно отличается от речевой – она более самостоятельна, развита и обладает неизмеримо большими выразительными возможностями.

Музыкальная интонация, как высотная организация тонов, служит конструктивной и выразительно-смысловой основой музыки. Без *интонации* музыка существовать не может. Музыка в целом имеет интонационную природу. (ЧУБ)

Литература:

1. Музыкальная энциклопедия., Т. 3, М., 1976.
2. Краткий музыкальный словарь., издание 4-ое., Ленинград 1964.
3. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. М., 1986.

Рецензент: доктор искусствоведения, профессор,
член-корр. НАН КР Уметалиева Дж.Т.