

**КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ
УНИВЕРСИТЕТСКОГО КУРСА
«ВВЕДЕНИЕ В ДИНАМИЧЕСКОЕ МУЗЫКОЗНАНИЕ»**

Названный курс, входящий в программу подготовки студентов музыкального факультета университета, построен нами по концентрическому принципу²⁰. Это позволяет следовать в изложении содержания (и, соответственно, в освоении его студентами) по определенному направлению, последовательно, развивая материал от темы к теме, начиная от своеобразной

²⁰ Принцип концентричности характеризуется группировкой (смысловым «вращением») элементов какой-либо системы вокруг общего объединяющего центра.

отправной точки. Этой отправной точкой является в данном случае звук – первичный элемент музыки, образующий как бы ее «зерно», из которого она рождается и постепенно «разрастается». Свойства музыкального звука – высота, длительность, сила, тембр – носят статус генетических элементов музыки (музыкального языка)²¹. Из них образуются последующие более сложные компоненты: мелос, гармония, метроритм, динамика, окраска звучания, форма и т. п.²². Эти элементы в теоретическом плане составляют соответствующие музыкальные понятия и категории.

Согласно концентрическому принципу, каждое проявление (аспект, измерение) музыки приобретает форму соответствующей учебной темы (проблемы) курса. Новая проблема является спиралевидным продолжением предыдущей. Каждая тема, в свою очередь, соотносится через свои ключевые термины/понятия/категории с другими, «родственными» терминами/понятиями/категориями другой темы, расширяя, таким образом, круг рассматриваемой проблемы и, соответственно, развивая и углубляя ее. В конце курса студент получает общее и цельное представление о музыке в многоаспектном, но в то же время унитарном ее проявлении.

Курс содержит в своем названии термин «динамическое» (музыказнание)²³ в силу определенной концепции, лежащей в его основе. Исходя из природы музыки как процессуального явления, которое складывается во времени, в развитии-становлении, а также из того факта, что элементы музыкального языка образуют «живую» систему, где определяющей категорией является «отношение» (где каждый элемент «предстает» перед остальными в своеобразном виде, выполняя в контексте определенную роль/функцию) – все происходящее в музыке находится в динамике, в движении-развитии, в живом виде обращаясь к слушателю и «общаясь» с ним. Таким образом, музыкальные понятия рассматриваются в своем динамическом аспекте²⁴.

²¹ Строго говоря, теория музыки, в самом общем смысле, есть не что иное, как теория музыкального звука в его возможном развитии, приобретающем различные формы в виде мелодии, гармонии, ритма и т.д.

²² Например, высота звука генерирует мелодию, гармонию, лад и т. п.; длительность – ритм, метр, темп и т. д.

²³ В другом, синонимичном, варианте мы называем курс «Введение в функциональное музыказнание».

²⁴ Например, темп/темповые обозначения являются не только «скоростью» движения музыкального дискурса, но и категорией характера (образа) музыки (Adagio, скажем, не

Излагаем, согласно вышеназванным соображениям, основные темы курса, а также их суть²⁵. Так как темы представляют собой те или иные измерения музыки, они названы соответственно: «Вертикальное измерение музыки», «Горизонтальное измерение музыки» и т. д.

Под измерениями музыки мы подразумеваем разные аспекты (формы) ее создания и функционирования. В этом смысле, музыка проявляется в следующих основных измерениях:

- **Вертикальное**, обусловленное высотой музыкального звука, как определяющее его свойство, генерирующее целый ряд элементов музыкального языка, которые проявляются по вертикальной плоскости: *тон*²⁶, *интервал*, *мотив*, *мелодия*, *гармония*, *интонация*, *лад*, *тональность* и др.²⁷

- **Горизонтальное**, обусловленное длительностью музыкального звука, как второе определяющее его свойство, генерирующее другой ряд элементов музыкального языка, которые проявляются по горизонтальной плоскости: *размер*, *метр*, *ритм*, *темп*, *пауза*, *акцент*, *цезура* и др.²⁸

- **«Статическое»**, обусловленное охватом (упорядочением) музыкальных звуков в рамках определенной звуковой системы (звукового строя), находящихся в строгих соотношениях по определенным правилам, обусловленным натуральными (акустическими, физическими) их свойствами и образующими точные структуры; они могут быть зафиксированы в письменной *форме/нотной записи* и предназначены для визуального

только темп, но и настроение); интервал – не только «расстояние» между двумя звуками, но и смысловое отношение между ними; легато выражает один смысл («дай руку, пошли вместе»), а стаккато – другой («идем рядом, сохраняя дистанцию»); размер 2/4 – представитель одного типа пульсации/метроритмичности (т.е. одного «смысла»), а 3/4 – другого типа и т.д. Любой элемент музыки (любая точка в партитуре, любое движение в звучании) «говорит» что-то слушателю.

²⁵ Данные темы составляют основной корпус курса. Но он содержит также вступительный раздел с соответствующими темами («Предмет музыковедения», «Статус музыковедения», «Становление и развитие науки о музыке», «Теория музыкального звука»), а также – завершающий («Элементы исторического музыкознания» и «Музыка как искусство и как наука»).

²⁶ Термины, выделенные курсивом, являются ключевыми либо для данной темы, либо для другой, «родственной». Прибегая к методу ссылки на другой термин, обсуждаемая проблема расширяется, развивается и углубляется в своем содержании.

²⁷ В связи с этим проявлением музыки мы пользуемся понятием *вертикальность*.

²⁸ В связи с этим проявлением музыки мы пользуемся понятием *горизонтальность*.

изучения/анализа в виде *гамм, ладов, тональностей, интервалов, аккордов, форм-схем* и т. д.²⁹

- **Текстуальное**, обусловленное виртуальной, потенциальной формой музыки, выраженной в письменном виде (в нотном тексте, в партитуре); но данная форма это еще не музыка как звуковое искусство; она является таковой только в сонорной, исполнительской (интонируемой) форме.

- **Структурное**, обусловленное строением музыкального произведения согласно четким структурным элементам (*мотивы/субмотивы, фразы, предложения, периоды, части* и т. д.), которые, подчиняясь строгой композиционной логике, формируют *синтаксис* и *форму* произведения.

- **Звуковое**, обусловленное акустической природой музыкального искусства, адресованное слуху; *звуковая форма* музыки – это собственно *музыка*, ее реальное бытие (по сравнению с *текстуальной* формой, которая составляет всего лишь потенциальный, возможный ее аспект); музыка проявляется как музыка лишь в «живой» форме *интонирования, исполнения*.

- **Пространственное**, обусловленное распространением звука в пространстве в *динамическом (сила звучания) и тембровом (окраска звучания) аспектах*³⁰.

- **Временное**, обусловленное основополагающим принципом *становления* музыки во времени (в отличие от изобразительных, пространственных искусств); музыкальное произведение – *временной процесс*, оно складывается в органичном *развитии* как «живой организм», являясь слуху в своем поступенном *движении*³¹.

- **Динамическое**, обусловленное кинетической природой музыки; *движение* – определяющая характеристика звука и, соответственно, музыки, создающая *динамизм*, *вибрацию-пульсацию*, *энергию* (физическую и психическую). Динамическое измерение музыки проявляется в двух планах: а) как сила звучания (обозначенная понятием *динамические оттенки*: *forte, piano* и т.д.), б) как скрытое движение, образующееся благодаря различным отношениям между звуками – *звуковысотными, метроритмическими,*

²⁹ Термин «статическое» взят в кавычки, подчеркивая этим, что музыка не статическое, а динамическое явление и существует как собственно музыка только в реальном звучании, хотя, в определенных целях, кодифицируется в виде специфических (графических) знаков.

³⁰ В связи с этим проявлением музыки мы пользуемся понятием *пространственность*.

³¹ В связи с этим проявлением музыки мы пользуемся понятием *темпоральность*.

тембровыми, по силе звучания (динамика в первом значении); они создают своеобразную «внутреннюю» («внутренне-звуковую») энергию, воспринятую слухом и воздействующую на наш внутренний мир³².

- **Функциональное**, обусловленное ролями (функциями) самого различного характера (мелодическими, ладогармоническими, ритмическими, композиционными, коммуникативными и т. д.), выполненными соответствующими элементами музыкального языка (мелодией, ладом, гармонией, ритмом, формой и т. д.) в процессе образования музыкального произведения.

- **Интонационное**, обусловленное центральной категорией музыки – интонацией; *музыкальное содержание* интонационно по своей сути; в музыке *интонация* – это произнесение, выражение, *massage*, специфический («чистый» музыкальный) *смысл*.

- **Креативное**, обусловленное универсальностью (для музыки) творческого начала; *творчество* в музыке проявляется в двух аспектах: «узком» – *сочинение/создание музыки* композитором, и «широком» – все формы музыкальной деятельности носят творческий характер: *исполнение, слушание, анализ-трактовка*.

- **Исполнительское**, обусловленное спецификой музыки, которая, в отличие от других искусств, предполагает ее *воспроизведение* специальным лицом – *исполнителем*; в связи с этим образовалась специальная музыкальная деятельность со специфическими законами, относящимися к *трактовке произведения* – *музыкальное исполнение* (или *исполнительское искусство*).

- **Коммуникативное**, обусловленное *коммуникативным* характером музыки; *музыкальный язык* – универсальное специфическое (невербальное) *средство общения*, проявляющееся по линиям «композитор-исполнитель-слушатель», «музыка-человек» и «человек-музыка-человек».

- **Дискурсивное**, обусловленное «повествовательным» (дискурсивным) характером *содержания музыкального произведения*, которое проходит определенные этапы (*драматургию*): *вступление, развитие, кульминацию, каданс, коду* и т.п.; музыка – своеобразная речь, она «сообщает»; музыкальное произведение – «рассказ» в звуках.

³² В связи с этими проявлениями музыки мы сформулировали понятия *внешняя динамика* и, соответственно, *внутренняя динамика*.

- **Семантическое**, обусловленное «понятным», «ясным» (по сути) смыслом *музыкального образа*; музыка сообщает человеку определенную «информацию», выражает идеи, мысли, эмоциональные состояния того или иного содержания и т. д.

- **Аналитическое**, обусловленное теоретическим изучением (научным исследованием) музыки, ее различных явлений/проявлений; *теория (анализ) музыки/музыковедение* – специфическая форма музыкальной деятельности, направленная на познание природы, истории, языка, форм, жанров, особенностей (закономерностей) сочинения, исполнения, слушания музыкального искусства и др.

- **Теоретическое**, обусловленное образованием в процессе эволюции музыки собственной системы *понятий, категорий, правил, закономерностей, принципов* и т.д., которые определяют (характеризуют) различные ее явления и которые составляют *музыкальную (музыковедческую) терминологию*.

- **Перцептивное**, обусловленное психологическим и философским отношением «человек-музыка», воздействием музыки на внутренний мир человека, ее восприятием с целью проникновения в образное содержание через *слушание/слышание, переживание, понимание/осмысление, рефлексию/размышление* и т. д.

- **Психологическое**, обусловленное эмоциональной природой музыки; музыка «психологична» по своей сути, она выражает внутренний мир человека во всех его проявлениях; содержание музыки составляют эмоции, чувства, мысли, душевные настроения, состояния, переживания, возникающие в процессе ее сочинения, исполнения, слушания; элементы музыкального языка (мелодия, ритм, темп, гармония, динамика и т. д.) – носители огромного психологического потенциала.

- **Эстетическое**, обусловленное понятием *прекрасного* в музыке; *красота* – первичное качество музыки – то, чем она завораживает, очаровывает человека, завладевает его внутренним миром; данное свойство музыки обусловило образование специфической науки – *музыкальная эстетика*.

- **Философское**, обусловленное рассмотрением музыки в контексте фундаментальных проблем бытия: человек, жизнь, смысл жизни, становление, смерть, любовь, вера, Бог и др.; сама музыка – своеобразная философия, она

рассматривает основные вопросы человеческого существования, побуждает к размышлению, к глубокой медитации, дает в своеобразной форме ответы на эти вопросы; самой природе музыки свойственны универсальные («философские») категории: движение, вибрация-звук, время, гармония, космос (порядок, совершенство) и др.

- **Педагогическое**, обусловленное необходимостью передачи музыкального опыта молодому поколению, преподаванием/изучением музыкального искусства с целью его исполнения, сочинения, слушания-восприятия, анализа, научного исследования и т. д. посредством системы специфических принципов, методов, форм, средств и др.; данный аспект музыки способствовал образованию специальной науки – музыкальной педагогики.

- **Воспитательное**, обусловленное «совершенной», «гармоничной» природой музыки с ее огромным созидательным потенциалом, с ее незаменимыми возможностями в деле возвышения человеческого духа – качества, благодаря которым музыка была применена на протяжении всей истории человечества как наиболее действенное средство воспитания, формирования духовной культуры человека и общества.

- **Общекультурное**, обусловленное участием музыки в становлении и развитии мировой культуры, в эволюции цивилизации, в совершенствовании человеческого общества; музыка является неотъемлемой частью общей культуры каждого человека в отдельности и всего общества.

- **Общенаучное**, обусловленное участием музыки в процесс научного исследования совместно с другими дисциплинами (научными сферами) - философией, эстетикой, психологией, педагогикой, социологией, физикой (акустикой), медициной (психотерапией) и др. - образуя новые пограничные дисциплины (философию музыки, музыкальную эстетику, музыкальную психологию и т.д.), что в свою очередь способствует развитию науки в целом; музыка содержит в себе общие законы (принципы) построения мироздания, функционирования природы, жизни, сознания (движение, ритм, развитие, становление, динамичность, системность, гармоничность и т.д.) – качество, которое создает возможности для включения ее в новые научные проекты, позволяя ей стать полноправным участником общего научного процесса.

Осмысление (понимание, изучение, преподавание) музыки в рамках курса «Введение в динамическое музыкознание» в плане вышеизложенных измерений способствует ее охвату во всех основных проявлениях, созданию в сознании студента, исследователя общей, синтетической ее картины.