ВЗАИМОСВЯЗЬ МУЗЫКИ И РЕЧИ

Докладчик: Чебунина Ольга Николаевна

МБОУ ДО «Детская школа искусств»

с.Рышково Курского района Курской области

Изучение названной выше проблемы необходимо начинать с сопоставления словесной и музыкальной речи. Эта взаимосвязь рассматривалась многими представителями различных областей науки. К сравнительному анализу музыки и речи обращались музыковеды, психологи, лингвисты, этнографы. Учеными изучались процессы восприятия музыкальных и речевых ритмов, их воздействие на психику человека (А.Н. Леонтьев, О.В. Овчинникова и др.); вопросы эмоциональной окраски музыки и речи (В.П. Морозов, В.Н. Холопова и др.); исследовались закономерности музыкальных и речевых интонаций (Б.В. Асафьев, Е.В. Назайкинский, Н.В. Черемисина) и т.д.

В педагогике взаимосвязь речи и музыкального искусства находит свое применение в виде создания новых дидактических концепций на основе интеграции музыки и других учебных предметов. Известны методики использования музыки в преподавании литературы, истории, иностранных языков (Г.Б. Вершинина, Л.В. Куриленко, В.Г. Граф, Н.Ф. Орлова, Т.С. Овчинникова, И.Г. Ревес, И.И. Невежина, Т.Н. Иванова, Н.М. Свирина). Однако потребность в поиске новых оригинальных форм и методов обучения на основе синтеза искусств еще далеко не удовлетворена.

Музыка и речь – наиболее важные формы человеческого общения. По своему жизненному значению человеческая речь многофункциональна. Она является в первую очередь средством общения, мышления, носителем памяти, информации. Речь может принимать разные формы, она может быть внешней (общение), внутренней (средства мышления), устной, письменной (запоминание информации); речь также может быть представлена в форме монолога или диалога (односторонний и двусторонний обмен информацией) и т.д. Вместе с тем, качество речи, способы ее построения, ее смысл дают нам представление о личности человека, который ею пользуется. Характеризуя речь, мы можем говорить о ее музыкальности и о таких понятиях, как гармония, благозвучие.

Особая «общительность» музыки вытекает из ее универсальной природы, специфики ее выразительных средств. В физических свойствах музыкального звука уже заключена вероятность вовлечения слушателя в музыкальный поток. Музыка с ее высотной, ладовой, метрической организацией воздействует на психику человека, на деятельность сердца, артериальное давление, обмен веществ, работоспособность, о чем писал еще В.М. Бехтерев. Причем восприятие музыки, подобно языку, может происходить как на сознательном, так и на подсознательном уровне, так как анализ частотно-временных соотношений акустических сигналов осуществляется при обеих формах восприятия (А.В. Торопова).

Американские исследователи Leng, Shaw пришли к выводу, что мозг человека с момента рождения способен к восприятию музыки и она является своего рода предъязыком. Есть даже предположение, что музыка является архаичной формой мышления (Lehtonen, 1995). Подобные утверждения лишний раз доказывают, что музыкальное искусство, как форма общения, на протяжении веков вбирало в себя опыт всей человеческой коммуникации.

Итак, коммуникативность – наиболее очевидный параметр сходства речи и музыки. Кроме того, можно выделить и такие характерные для этих звуковых явлений компоненты, как знаковость, ритмичность, интонационная основа, а также акустические параметры: высота звука, сила, тембр, длительность, динамика. Что касается общности акустических параметров речи и музыки, то она очевидна.

Остановимся подробнее на других взаимосвязях. Музыка, как знаковая система, обладающая специфическими средствами выражения, подобно языку, несет смысловую нагрузку – информацию. Но информативность языка совсем иного рода. Музыка возвышается над понятийным языком, потому что она является лишь отражением представлений о предметах и явлениях окружающей действительности. Музыка в гораздо большей степени связана с миром чувств и эмоций, и поэтому музыкальный язык иногда может передать глубже и выразительнее полный смысл высказывания. Музыка, как знаковая коммуникация, является системой со своей инфраструктурой.

Строение музыкального произведения имеет много общего с композицией текста, его синтаксической структурой. Даже отдельные понятия, используемые и в языке, и в музыке указывают на существующие аналогии: такт, пауза, ритм, метр, кульминация, композиция, фраза, период и др.

Что касается понятия ритма, то можно с уверенностью утверждать, что ритм – это форма и способ существования мира вообще, поскольку ритмическое начало интегрированно проявляется и в природе, и в любой человеческой деятельности. Вся наша жизнь состоит из ритмичной последовательности рассветов и закатов, дней, лет, столетий... Дыхание, сердцебиение – вся жизнедеятельность человека регулируется ритмическими законами. Ритм входит в категории симметрии, гармонии, меры как периодичность повторов сходных и разнородных явлений во времени.

По мнению ученых-филологов, ритм также является универсальным свойством, организующим и дисциплинирующим началом любой языковой системы (А.М. Антипова, И.А. Назаренко). По словам Н.В. Черемисиной, в качестве естественных истоков речевого ритма выделяют физиологическую и интеллектуальную его основы. Как элемент звучания речевой ритм опирается на физиологические основы, на ритм дыхания. Как элемент формы речи, выполняющий коммуникативную функцию, ритм соотносится со смыслом, т.е. организуется, управляется и корректируется интеллектуально. Речевая ритмичность проявляется не только в стихосложении, как может показаться на первый взгляд. Художественная проза также ритмична, и любое целостное произведение строится по принципу связности и членении своих частей. Для осознания смысла произведения необходимо воспринимать его ритм.

В музыке ритм, несомненно, является истоком музыкальной мысли и фундаментом всего музыкального построения. Без ритма не существует музыки, как не существует жизни без дыхания. По образцу известного диалектического закона формулируется основной закон ритмического процесса в музыкальной форме – единство и борьба ритмической регулярности и нерегулярности. Проявления ритмической регулярности в музыке выражаются как постоянство такта, долей такта, акцентов и т.д. Ритмическая нерегулярность – это переменность такта, долей такта, нерегулярность акцентов, полиритмия и т.д.

Темп и ритм, как правило, соотносятся слушателем с частотой дыхания. Ритмическая организация музыкальной ткани организует и ритм восприятия. Так как ритм речи зависит от ритма дыхания, а музыкальный ритм в свою очередь воздействует на ритмы сердечной деятельности человека (В.С. Мархасин, В.М. Цеханский), то нетрудно установить существование зависимой связи между музыкальным ритмом и речью.

В вопросе о взаимосвязи музыки и речи нельзя обойти вниманием такой компонент, как интонация. В языкознании это понятие в широком смысле понимается как звуковое воплощение речевого высказывания. Речевую интонацию характеризуют звуковысотная кривая (то, что мы называем «мелодия речи»), изменения динамики и тембра и т.д. Интонация в музыке – это, по высказыванию В.В. Медушевского, звуковое воплощение сочинения в единстве всех средств его выразительности в масштабах целого. В узком смысле под музыкальной интонацией имеется в виду звуковысотная кривая мелодии, музыкальный отрезок, кратчайшая музыкальная мысль (Б.В. Асафьев). Музыкальная интонация представляет собой обобщение, несущее в себе некую музыкальную информацию, в ней кроется выразительность музыкальной темы.

В отличие от музыкальной, речевая интонация вносит дополнительный эмоциональный смысл в речевое высказывание, подчас настолько изменяя этот смысл, что он начинает противоречить словам. Тем не менее, функции музыкальной интонации весьма близки к функциям, выполняемым речевой интонацией. Так, В.Н. Всеволодский-Гернгросс и А.Н. Гвоздев выделяют вопросительную, восклицательную, утвердительную, перечислительную интонации в музыке. В.А. Васина-Гроссман отмечает в музыке интонации скорби, восклицания, вопроса, утверждения, повеления, перечисления, призыва и другие. Как видим, наиболее типичные интонации наблюдаются, как в речи, так и в музыке. Хотя некоторыми учеными предложена система фиксирования речевой интонации на нотном стане с помощью средств музыкального письма, в настоящее время пока отсутствует единая система записи как музыкальной, так и речевой интонации [6].

Рассмотренные связи между музыкальным искусством и речью позволяют нам констатировать, что музыка и речь – это звуковые процессы с характерными для них общими объективными законами, расчлененностью, звуковой стилистикой, распределением акцентов и кульминаций. Композиция, форма, ритм, звук, слово, темп, динамика, ритм, интонация, ударение группируются вокруг общих закономерностей художественно-образного языка музыки и человеческой речи. Такой подход позволяет создавать интегрированные курсы, составные элементы которых взаимодополняют и обогащают друг друга.

Использованная литература

1. Коляденко Н.П. Музыкально-синестетический аспект взаимодействия искусств. – М.: Литера, 2002. – С. 64–67.
2. Рапацкая Л.А.. Русское искусство XVIII века. – М.: Просвещение, 1995. – 190 с.
3. Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. – М.: Прометей МПГУ им. В.И. Ленина, 1992. – 79 с.
4. Ручьевская Е.А. О соотношении слова и мелодии в русской камерно-вокальной музыке начала XX века // Русская музыка на рубеже XX века. – М. – Л.: Музыка, 1966. – С. 65-111.

Интернет-ресурс

5. Художественное творчество: при исследовании взаимодействия. [Электронный ресурс]. URL: <http://cebok.info/index/pri-issledovanii-vzaimodeystviya/#more>