

С. Н. ЛОСЕВА, Л. А. МОНИНА

Иркутский государственный университет

ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО А. ТЕПЛЯКОВА: СИНЕСТЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Творческий процесс относится к числу мировых загадок. Как отмечает Н. Коляденко, в музыкальном творчестве композиторов «в интерпретации звукового, темброво-фонического уровня задействованы интермодальные синтезы, позволяющие выявить межчувственную составляющую музыкального звучания. В анализе интонационно-драматургического и композиционно-тематического уровней могут быть применены комплексные межчувственные связи, в частности, гештальтная синестезия “пространство и время”» [3, с. 108].

Если сопоставить указанные три уровня членения музыкального текста (взятого как модус музыкального сознания, характеризующий результат его деятельности) и структуру музыкальной одаренности композиторов, то можно предположить, что музыкальный текст может служить моделью сознания, а синестетичность участвовать в интеграции психических процессов в структурных компонентах музыкальной одаренности [5, с. 128]. Так, темброво-фонический уровень можно отнести к духовности, композиционно-тематический уровень – к интеллектуальному компоненту структуры музыкальной одаренности, интонационно-драматургический – к музыкальности и креативности.

Для анализа вокального творчества А. И. Теплякова на основе представленной модели необходимо подчеркнуть роль синестетичности и её участие в интеграции психических процессов в структуре музыкальной одаренности композитора. Обозначенные в модели три уровня музыкального текста – темброво-фонический, композиционно-тематический и интонационно-драматургический – включают разного рода межчувственные ассоциации.

Первый уровень – темброво-фонический – взаимосвязан с компонентом структуры музыкальной одаренности – креативностью. Наличие мысленного и реального визуального симультанного гештальта мы можем проследить, аргументируя синестетичность музыкальной одаренности биографическими данными А. И. Теплякова.

Анализируя свое творчество А. И. Тепляков отмечает: «Тактильное восприятие окружающего мира для меня никогда не было определяющим посылом для создания музыкального образа. Как известно, А. Солженицын не мог воевать в первую империалистическую войну, а имел большой опыт войны Великой Отечественной, и, тем не менее, всеми отмечается его глубокое знание особенностей первой мировой войны и описания его в своих произведениях. То есть весь слуховой и жизненный, в особенности, опыт музыканта позволяет на основе мыслительных обобщений создать музыкальное пространство.

О замысле: на самом деле, и это отмечалось и другими, при начале работы над произведением имеют значение два момента: толчок извне и идея внутри самого автора. Думаю, что первый имеет более активное стимулирующее действие на автора, ибо внешний толчок чаще всего подразумевает материальную заинтересованность и, как правило, четкие временные рамки. Тогда как при собственной идее нового сочинения автор может позволить себе некоторые послабления. Однако качественный результат творчества непредсказуем и не в прямой зависимости от этих моментов.

О самом процессе творчества: после психического воздействия на сознание композитора литературного сюжета, человеческого образа, образов природы возникает слышание соответствующих этим сюжетам интонаций, которые, вначале, могут стать протоинтонациями довольно бесформенными музыкальными образами. В дальнейшем же они обретают более конкретные интонационные формы»¹.

Наиболее важную роль на темброво-фоническом уровне играет взаимосвязь с творческим (креативным) компонентом музыкальной одаренности композитора. Данную связь можно обнаружить при анализе регуляции межчувственных связей общего эмоционального фона.

Второй уровень – композиционно-тематический взаимосвязан с интеллектуальным структурным компонентом музыкальной одаренности. Для

определения взаимосвязи композиционно-тематического уровня с интеллектуальной структурной составляющей музыкальной одарённости необходимо проследить особенности развития музыкального творчества А. Теплякова и провести параллели для сравнений в этих направлениях.

Известно, что числовая сущность музыки была установлена еще в античных учениях. А. Волошинов отмечает, что «отправным пунктом в пифагорейском учении о числе была музыка» [1, с. 120]. По мнению А. Лосева, «музыка – идеальна; в этом она отличается от всех вещей, чувственных и сверхчувственных, и тут она тождественна с математикой» [4, с. 498].

С математическим и числовым отражением творчества А. И. Теплякова тесно взаимосвязан интеллектуальный компонент его музыкальной одарённости. Символически-числовая направленность творчества композитора отражается в его замыслах. Из комментариев А. И. Теплякова можно проследить удивительную выразительность вокального слова, синестетическую окрашенность звучания и тонкого интеллектуального юмора в «Пяти балладах»: «Эксцентричность стихотворного сюжета не могла не зацепить меня. Коротко, но так образно и живо строки Ринаты Мухи и подтолкнули меня к музыкальному изложению ее мысли. Чтобы подчеркнуть юмор сюжета всей “кантаты” я дал название своему произведению “Пять баллад”».

Если взять любую из частей, становится понятно, что музыка соответствует тексту и напоминает и пионерский задор, и детские игры, и определённый жизненный драматизм на детском же уровне, который понятен и волнует и слух, и ум и взрослого человека. “Таракан” – начало музыки, некоторым образом, отсылает нас к характеру звучания пионерских песен, что соответствует беззаботному житью-бытью таракана, в конце же пьесы предполагается трагический финал жизни таракана, поэтому после окончания вокальной линии в фортепианной постлюдии можно заметить погребальную песнь о нашем герое. “Собаку обидели” – в изложении этого стихотворения мне важно было услышать и попытаться изобразить средствами хора настроение этой самой обиженной собачки. “Дождик” – данная пьеса по сути звучит, как жалобная просьба ребенка к матери. В музыке можно услышать изобразительный момент капель дождя. “Колыбельная для книжки” – лирический центр “кантаты”. Музыка построена на контрасте обычной человеческой колыбельной в хоровой линии и шутливой углубления в тонко-

сти русской грамматики. Некоторая терпкость аккордов все-таки свидетельствует о современности звучания по сравнению с традиционным звучанием колыбельной. «Плохая погода» – при всей тяжести положения, оставаясь, в конце концов, с бутербродом, безо всего, средствами музыки показываем на контрасте с текстом задор и оптимизм человека. В целом, данное музыкальное произведение звучит живо и оптимистично, с юмором, что и хотелось донести до детей»².

Третий уровень – интонационно-драматургический со структурными компонентами музыкальной одарённости музыкальностью и духовностью. Для взаимосвязи интонационно-драматургического уровня и составляющих структуры музыкальной одарённости (духовности и музыкальности) в процессе интеграции синестетичности психологического процесса ценными и первостепенными являются синестезии ассоциативного происхождения [2, с. 23].

Учитывая акустические параметры и активизацию слуховых представлений на основе контакта с музыкальными явлениями, мы можем представить вокальное произведение А. Теплякова «Песня о Байкале». В данном вокальном произведении композитор использует звукоподражание байкальским волнам и крикам чаек в сочетании со стихами Е. Кравля и М. Константиновой, что является мощным аудиальным импульсом для создания произведения.

Также примером синестетического импульса может служить вокально-хоровое произведение «Серебристая дорога». Произведение «Серебристая дорога» написано для баса и мужского хора без сопровождения. Исполнители моделируют звучание зимнего ночного пейзажа в сочетании с поэтическим текстом С. Есенина, которое является импульсом, несущим в себе энергию жизни и движения.

Рассуждая о методах творчества, А. И. Тепляков говорит: «считаю, что реальны, как бетховенский, так и моцартовский метод. Первый метод для меня применим в том случае, когда сочинение музыки по каким-то причинам прерывается. При обилии многообразной информации в голове трудно держать множество неформальных музыкальных моментов, поэтому лучше иметь эскизы уже более менее готового материала, чтобы в дальнейшем, возвращаясь к завершению целого, возможно было бы восстановить полную картину замысла. В этом случае, можно признать и преимущество этого метода. Имеется ввиду некоторое временное отстранение от начального, казалось бы уже выстроенного произведения, так как через время возникает более

критическое осмысление задуманного. Второй метод применим при менее пространственно или временно продлённых сочинениях.

Перед началом работы мне очень важно попытаться исследовать музыкальный материал в этом жанре вообще: то, что Томас Манн называл терапией корней, чтобы в тысячный раз – велосипед.

Мне, например, очень удобно бывает проверять некоторые элементы будущих произведений, записывая их с помощью компьютера. Думается, что в таком случае мы можем иметь более объективный взгляд, например, на форму сочинения, моменты инструментовки и прочее.

В моем случае говорить о роли визуальных импульсов некорректно, наверное. Это скорее аудио импульсы из уст близких людей, способных описать мне предмет или задачу так, чтобы в моем представлении сложился нужный образ. О таком случае вспоминает Родион Щедрин при написании “Дамы с собачкой”, когда он просил продекламировать своего друга актера рассказ Чехова с тем чтобы иметь новый толчок для восприятия этого шедевра.

И вот, казалось бы, произведение уже закончено, однако мыслительный процесс еще по инерции продолжается и все-таки через некоторое время могут возникнуть некоторые, вплоть до нот, нюансы, которые начинают тревожить сознание автора своей неправильностью или неуместностью и, конечно же, их необходимо изменить»³.

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно отметить, что проблема исследования синестетичности в структуре музыкальной одарённости А. Теплякова решается на основе анализа модели интеграции синестетичности психических процессов структуры музыкальной одарённости композитора, включающую три уровня: темброво-фонический, композиционно-тематический и интонационно-драматургический. Интеграция синестетичности в структуру музыкальной одарённости взаимообусловлена тесными связями: темброво-фонический взаимосвязан с креативностью, композиционно-тематический с интеллектуальным компонентом, а интонационно-драматургический – с музыкальностью и духовностью.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Из интервью с А. И. Тепляковым.

² Из интервью с А. И. Тепляковым.

³ Из интервью с А. И. Тепляковым

ЛИТЕРАТУРА

1. Волошинов А. Математика и искусство. М.: Просвещение, 2000. 399 с.

2. Галеев Б. Проблемы синестезии в искусстве // Симпозиум «Проблемы художественного восприятия»: сб. тезисов. Л.: АН СССР, 1968. С. 23–25.

3. Коляденко Н. Синестетичность музыкально-художественного сознания (на материале искусства XX века). Новосибирск: НГК (академия)

им. М. И. Глинки, 2005. 392 с.

4. Лосев А. Музыка как предмет логики // Форма. Стил. Выражение. М.: Мысль, 1995. С. 405–603.

5. Лосева С. Возрастные и структурные особенности музыкальной одарённости учащихся и ее развитие в процессе вокально-хоровой деятельности: дисс. ... канд. психол. наук. Иркутск, 2011. 149 с.

REFERENCES

1. Voloshinov A. Matematika i iskusstvo [Mathematics and art]. Moscow: Prosveshchenie. 2000. 399 p.

2. Galeev B. M. Problemy sinestezii v iskusstve [Problems of synesthesia in art] // Simpozium «Problemy hudozhestvennogo vospriyatiya»

[Symposium “Problems of artistic perception”]. Leningrad: Academy of Sciences of the USSR. 1968. P. 23–25.

3. Kolyadenko N. P. Sinestetichnost' muzykal'no-hudozhestvennogo soznaniya (namaterialeiskusstva XX veka) [Synesteticity of the musical-artistic

consciousness (on the basis of the art of the twentieth century)]. Novosibirsk: Novosibirsk State Conservatory, 2005. 392 p.

4. Losev A. Muzyka kak predmet logiki // Forma. Stil. Vyrazheniye [Music as a subject of logic // Form. Style. Expression]. Moscow: Mysl, 1995. P. 405–603.

5. Loseva S. Vozrastnyye i strukturnyye osobennosti muzykalnoy odarennosti uchashchikhsya i eye razvitiye v protsesse vokalno-khorovoy deyatelnosti [Age and structural features of musical talents of students and its development in the process of vocal and choral activity]: PhD thesis. Irkutsk. 2011. 149 p.

ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО А. ТЕПЛЯКОВА: СИНЕСТЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рассмотрение проблемы основывается на анализе многообразных данных, посвящённых описанию научного познания синестетической модели интеграции психических процессов в структуре музыкальной одарённости А. И. Теплякова. Анализируется синестетическая интерпретация творчества А. И. Теплякова и особенности трактовки феномена его творчества. Эстетические и этические ценности творчества А. И. Теплякова описываются как основа музыкального, духовного, творческого и интеллектуального развития человека. Представлены исследования синестетической модели интеграции психических процессов в структуре музыкальной одарённости А. И. Теплякова, проявляющихся на темброво-фоническом, интонационно-драматургическом, структурно-композиционном уровнях музыкальных текстов. Первый темброво-фонический уровень взаимосвязан с компонентом структуры музыкальной одарённости – креативностью. Второй композиционно-тематический уровень взаимосвязан с интеллектуальным структурным компонентом музыкальной одарённости и включает

в себя конструктивно-логические структуры. Третий интонационно-драматургический уровень взаимосвязан со структурными компонентами музыкальной одарённости музыкальностью и духовностью. Для взаимосвязи интонационно-драматургического уровня и составляющих структуры музыкальной одарённости (духовности и музыкальности) в процессе интеграции синестетичности психологического процесса ценными и первостепенными являются синестезии ассоциативного происхождения. Эстетические и этические ценности творчества А. И. Теплякова описываются как основа музыкального, духовного, творческого и интеллектуального развития человека. Представлены исследования синестетической модели интеграции психических процессов в структуре музыкальной одарённости А. И. Теплякова – темброво-фонический, интонационно-драматургический, структурно-композиционный уровни.

Ключевые слова: А. И. Тепляков, вокальные произведения, синестезия, музыкальная одарённость, музыкальность, духовность, креативность, интеллект.

VOCAL CREATIVE WORK BY A. TEPLYAKOV: SYNESTHETIC ASPECT OF RESEARCH

Consideration of the problem is based on the analysis of diverse data devoted to the description of the scientific knowledge of the synesthetic model of the integration of mental processes in the structure of A. I. Teplyakov's musical talent. The synesthetic interpretation of the works of A. I. Teplyakov and the features of the interpretation of the phenomenon of his creativity are analyzed. The aesthetic and ethical values of A. I. Teplyakov's creative work are described as the basis of a person's musical, spiritual, creative, and intellectual development. The

studies of the synesthetic model of the integration of mental processes in the structure of musical talent of A. I. Teplyakov, which are manifested at the timbre-phonetic, intonation-dramatic, structural-compositional levels of musical texts, are presented. The first timbre-level is interconnected with the component of the structure of musical talent – creativity. The second compositional thematic level is interconnected with the intellectual structural component of musical talent and includes constructive and logical structures. The third

intonational-dramatic level is interconnected with the structural components of musical talent by musicality and spirituality. For the interconnection of the intonational-dramatic level and components of the structure of musical talent (spirituality and musicality) in the process of integrating the synesthetic character of the psychological process, synesthesias of associative origin are valuable and paramount. The aesthetic and ethical values of A. I. Teplyakov's creativity are described as the basis of a

person's musical, spiritual, creative, and intellectual development. The research of the synesthetic model of the integration of mental processes in the structure of musical talent of A. I. Teplyakov – timbre-phonetic, intonational-dramaturgical, structural-compositional levels are presented.

Keywords: A. I. Teplyakov, vocal works, synesthesia, musical talent, musicality, spirituality, creativity, intellect.

Лосева Светлана Николаевна

кандидат психологических наук,
доцент кафедры музыкального образования
Иркутский государственный университет

Россия, 664000, Иркутск
e-mail: loseva@bk.ru

Svetlana N. Loseva

PhD in Psychology, Associate Professor
at the Department of music education
Irkutsk State University

Russia, 664000, Irkutsk
e-mail: loseva@bk.ru

Монина Любовь Анатольевна

доцент кафедры музыкального образования
Иркутский государственный университет

Россия, 664000, Иркутск
e-mail: muzobr01@mail.ru

Lyubov A. Monina

Associate Professor
at the Department of music education
Irkutsk state university

Russia, 664000, Irkutsk
e-mail: muzobr01@mail.ru

