

УДК 78.071.1

DOI: 10.24411/2308-1031-2019-10008

С. Н. Лосева

СИНЕСТЕТИЧНОСТЬ В СТРУКТУРЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ОДАРЕННОСТИ И ЕЕ СВЯЗЬ С МУЗЫКАЛЬНЫМ ТЕКСТОМ

Как отмечено в исследовательской литературе, эстетическое переживание музыкальных образов и восприятие музыкальной ткани зависит от ассоциаций, вызываемых музыкальным материалом. Явление синестетических (межчувственных) ассоциаций заключается в том, что музыка возбуждает те или иные представления, ощущения, эмоции неадекватного (нефизиологического) характера, т. е. музыкальным воздействием возбуждаются другие органы чувств, стимулирующие воображение, память о виденном или пережитом. В этом процессе возникает тесная связь между эмоциональным и ассоциативным значениями, причем они соотносятся как часть и целое: эмоции являются только небольшой составляющей чрезвычайно широкого списка ассоциаций¹.

В проведенном нами ранее исследовании музыкальной одаренности было предложено рассматривать в ее структуре четыре основных компонента – собственно музыкальный, интеллектуальный, креативный и духовный [5]. При этом изучение развития музыкальной одаренности может свидетельствовать о том, что значительное число корреляционных связей музыкальности с интеллектом, креативностью и духовностью, формированием четкой структуры положительных ранговых корреляций подвержено влиянию различных факторов.

Можно предположить, что характерной составляющей музыкальной одаренности как качества творческой композиторской деятельности может быть при-

знана синестетичность, которая является свойством музыкального мышления. Она функционирует в качестве центральной целостной линии межчувственных ассоциаций в музыкальной одаренности, активно интегрируя ее структурные компоненты. Обратившись к анализу процесса взаимосвязи структурных компонентов музыкальной одаренности и синестезии, можно представить модель синестетичности музыкальной одаренности композиторов. Необходимо отметить, что соблюдение целостной линии синестетического восприятия обусловливает равноправие компонентов музыкальной одаренности.

В научной литературе вопросы творческого процесса композиторов рассматриваются в основном в общепсихологическом аспекте. Иной подход, связанный с существованием симультанного психического образования, сопровождающего все этапы творческого процесса и, как следствие, являющегося формой существования музыкального текста, был впервые применен М. Г. Арановским [1], который обозначил данную форму предбытия музыкального произведения «эвристической моделью».

Данная «эвристическая», «предваряющая» или «проектировочная модель», по предложению Н. П. Коляденко, может быть рассмотрена также и как «синестетическая перспективная модель» [4, с. 110], поскольку она обладает качествами симультанности, пространственности и в некоторых случаях основана на пересечении разных модальностей восприятия. Синестетическая модель становится тем психическим образованием, которое концентрирует в себе «ка-

чественные элементы трех стадий художественного процесса» [Там же] – замысла, текста и восприятия. Синестетические модели могут быть как предваряющими, так и перцептивными, отражая соответственно стадии композиторского замысла и восприятия в творческом процессе. Исследование стадиальности творческого процесса композиторов сквозь призму синестетичности их сознания осуществлено в работе А. Мельниковой [6], анализирующей особенности творческого процесса Э. Денисова.

Для формирования синестетической перспективной модели основой избрана «карта сознания», которая впервые рассмотрена в музыковедении Н. Коляденко сквозь призму синестетичности музыкально-художественного сознания [4]. Фундаментом карты сознания служит модель сознания В. Налимова (карта сознания в вероятностно-ориентированной модели личности), включающая шесть уровней. К ним относятся уровни логического мышления, предмышления (формирования образов), «подвалов сознания», «коллективного бессознательного», самый глубинный уровень «телесности», связанный с возникновением различных ощущений (в том числе межчувственных), и высший уровень – «сверхсознание» [Там же, с. 30].

Синестетическая перспективная или проективная модель музыкально-художественного сознания сформирована исследователем по отношению к творчеству К. Дебюсси [4], а в работе Е. Стариковой применена к творчеству О. Мессиана [7]. Она становится основой для выявления синестетичности на разных уровнях творческого процесса композиторов. При этом такая проективная модель предназначена не только для осмыслиения музыкально-художественного сознания композиторов, но и представителей других искусств. Она охватывает область взаимодействия смежных искусств с музыкой.

Модель же музыкальной одаренности композиторов имеет некоторые точки пересечения с указанной синестетической проективной моделью, но более не-

посредственно связана с качествами, необходимыми в музыкальном творческом процессе. Присутствующий в проективной модели уровень мышления правомерно соотнести с интеллектуальным компонентом музыкальной одаренности. Уровень предмышления, на котором происходит формирование неверbalных музыкальных образов, можно сопоставить с креативностью как качеством музыкальной одаренности, необходимым композитору. Уровень сверхсознания, который является сферой формирования высших смыслов, соответствует в модели музыкальной одаренности духовному компоненту. «Подвалы сознания» и «коллективное бессознательное» специально не выделены в модели музыкальной одаренности, хотя нередко «подпитывают» собой креативность и духовность.

Наконец, в модели музыкальной одаренности отсутствует и уровень, который обозначен в проективной модели музыкально-художественного сознания как телесность, на котором возникают межчувственные связи или синестезии. Но при этом в ней сознательно выделен основной компонент – музыкальность. Как установлено, музыкальное звучание содержит телесно-перцептивную энергию и глубинные межчувственные связи с визуальными и кинестетическими ощущениями, компенсирующими беспроблемный и невербальный характер музыкальных образов [4]. Синестетичность же, как одна из глубинных основ музыкальности, является интегрирующим фактором музыкальной одаренности, проникая и в другие ее компоненты (креативность, духовность, интеллект).

Обратившись в качестве примера к модели музыкальной одаренности создателя микрохроматики композитора И. Вышнеградского, отметим, что микрохроматика была для него средством достижения «всезвучия», т. е. синестетического единства звука с пространственными, гравитационными и визуальными ощущениями, что выражалось в создании цветовых мозаик («Этюд на

круговые движения», «Этюд на магический квадрат», «Радуга», «Транспаренция»). Синестетичность можно считать основой музыкального компонента модели его музыкальной одаренности.

Креативный компонент одаренности композитора проявился в том, что его эксперименты в области микрохроматики с пространственно-визуальными и гравитационными координатами показали свою перспективность для развития в XX в. представлений о звуковой материи. Интеллектуальный компонент выступил в многочисленных экспериментах с традиционной 12-тоновой темперацией и работе с числовыми пропорциями, необходимыми для расширения шкалы звучания. Уровень же духовности как высший метауровень сверхсознания взаимосвязан у него с эволюцией музыкального творчества и мыслится в качестве движение к единству новых Искусств, Литургии и Религии, движение по направлению к Храму, куполу [2]. В статье «О новом и старом искусстве и сверхискусстве» композитор прямо указывает на синестетический источник, стимулировавший возникновение собственной концепции: «Исходя из синтеза не искусств, а художественных впечатлений, мы невольно пришли к чему-то такому, что мы называли сверхискусством и что должно объединить в своем лоне искусство, религию, философию, общественность» [3, с. 221].

Как можно установить, модель музыкальной одаренности, включающая синестетичность, коррелирует с основной стадией реализации музыкального смысла и конечным продуктом творения композиторов – музыкальным текстом. В исследовании мы придерживаемся точки зрения [4], что синестетический аспект интерпретации музыкального смысла, основным объектом которого является не только реально слышимый акустический ряд звучания, но и его наполненность «аурой» свернутых полимодальных характеристик, относится к сфере психологических подходов в музыказнании («психомузыказнании»). Признано, что синестетический подход

в первую очередь задействует различные механизмы, принадлежащие субъективно-психологическому опыту.

Рассмотрение синестетичности как психологического качества в структуре музыкальной одаренности взаимосвязано с конкретными областями музыкального текста. В сложной целостной системе музыкального текста, с входящими в нее пересекающимися и обменивающимися энергией различными уровнями порождениями смысла, можно выделить три масштабно-временных уровня, предложенных в музыказнании (см.: [4]): *фонический, композиционный, интонационный*. Состоящий из трех уровней музыкальный текст представляет собой выразительный продукт творчества композитора. С выразительной стороны продукта творчества композитора неразрывно связана смысловая интерпретация процесса исполнительства и восприятия, опирающегося на музыкальность, духовный внутренний мир автора, креативность и интеллект.

Если сопоставить три уровня членения музыкального текста (взятого как модус музыкального сознания, характеризующий результат его деятельности) и структуру музыкальной одаренности композиторов, то можно предположить, что между ними существует своего рода корреляция. Музыкальный текст как некое специфическое взаимодействие трех уровней может служить полем реализации качеств музыкальной одаренности. Интеграцию же структурных компонентов музыкальной одаренности и компонентов музыкального текста обеспечивает синестетичность.

Для выявления роли синестетичности в творческом процессе композитора можно провести аналогию между компонентами структуры музыкальной одаренности и тремя уровнями текста (учитывая приблизительность и неполноту прямых соответствий). Как можно предположить, интеллектуальный компонент музыкальной одаренности преимущественно реализуется на композиционном уровне текста, являющемся «аналитической формой» (В. Медушевский). Креативный

компонент пронизывает собой все уровни текста, наиболее непосредственно обнаруживаясь на фоническом уровне. Как отмечает Н. Коляденко, в интерпретации фонического слоя визуальный гештальт представляет собой отражение образа-представления или амодальной, предмодальной формы воспринимаемого звучания [4]. Данные проявления взаимосвязаны с креативными синестетическими признаками музыкальной одаренности: визуальными импульсами, воображением, интуицией, слуховыми ассоциациями и образами. Собственно музыкальный компонент как глубинное свойство музыкального мышления также реализуется на фоническом уровне, но имеет большое значение и для интонационного процесса. Духовный компонент правомерно соотнести с формированием образов на интонационном уровне, поскольку, как известно, музыка является искусством интонируемого смысла. При этом синестетичность, которая наиболее ощутимо проявляется на фоническом уровне текста, вместе с тем, являясь интегрирующим фактором, проникает на другие уровни текста и во все компоненты музыкальной одаренности (креативность, музыкальность, духовность, интеллект).

Для проверки данной гипотезы было сделано дополнительное исследование, результаты которого будут представлены далее. Для выявления корреляции синестетической модели структуры музыкальной одаренности композиторов и уровней музыкального текста нами было проведено экспериментальное исследование, основанное на восприятии музыкальных текстов композитора-художника М. Чюрлениса, И. Вышнеградского и иркутского композитора А. Теплякова.

Как установлено в работах по музыкальной синестетике [7], синестетические чувствования характерны не только для композиторов, обладающих цветотональным слухом, или синопсией, но и для людей различных творческих профессий. Поэтому в экспериментальном исследовании участвовали музыкально-одаренные школьники средней школы

№ 23 г. Иркутска и студенты гуманитарно-эстетического факультета Иркутского государственного университета. Всего было задействовано 200 человек. Основой эксперимента послужил комплекс диагностических методик, включающий «Тест Люшера» (Цветовой тест Люшера – М. Люшер) и вариант анкет, составленных Б. М. Галеевым и И. Л. Ванечкиной в Казанском НИИ «Прометей», адаптированный нами на основе восприятия материала композиторского наследия избранных композиторов.

Результаты исследования адаптированного нами варианта анкет включают три таблицы:

1. Соотнесение уровней музыкального текста и структурных компонентов музыкальной одаренности.

2. Механизм взаимодействия уровней музыкального текста и структурных компонентов музыкальной одаренности (на основе восприятия музыкальных произведений М. Чюрлениса, И. Вышнеградского и А. Теплякова).

3. Сопоставление цвета и различных явлений (на основе восприятия музыкальных произведений указанных композиторов).

В результате анализа исследовательских данных были сделаны достоверно значимые выводы. Согласно показаниям результатов исследования отдельных фрагментов анкет, в работе над которыми анкетируемым предлагалось соотнести уровни музыкального текста и структурные компоненты музыкальной одаренности, по результатам исследования были получены следующие данные:

1) **фонический** уровень отнесли к такому компоненту музыкальной одаренности, как креативность – 90% испытуемых, к интеллектуальному компоненту 1, к музыкальности 5 и духовности 4 %;

2) **композиционный** уровень – к интеллектуальному компоненту 80%, к духовности 10, к музыкальности 6 и креативности 4 %;

3) **интонационный** уровень – к музыкальности 40 и духовности 41, к креативности 15, к интеллектуальному компоненту 4 %,

В результате можно констатировать: *фонический* уровень обнаруживает корреляционные связи с креативностью, *композиционный* уровень – с интеллектуальным компонентом, *интонационный* – с музыкальностью и духовностью.

Вместе с тем анализ данных экспериментального исследования продемонстрировал, что, по мнению испытуемых, механизм взаимодействия уровней музыкального текста и структурных компонентов музыкальной одаренности (на основе восприятия произведений М. Чюрлениса, И. Вышнеградского и А. Теплякова) определяется синестетичностью возникновения мыслимых образов и представлений цвета и звучания произведения (конкретное сочинение). Синестетичность присутствует при взаимодействии композиционного уровня и интеллектуального компонента музыкальной одаренности (75%). Она включает связь цвета и эмоции, цвета и отдельного звука в соотношении интонационного уровня с музыкальностью и духовностью (65%), музыки и пластических / графических образов (цвет и регистр, цвет и тембр, цвет и тональность, цвет и аккорд) при взаимосвязи фонического уровня с креативностью (80%).

Результаты цветовых предпочтений школьников и студентов продемонстри-

ровали разнообразие в цветовых предпочтениях, показали некоторое различие в восприятии цвета, звука, цвета и эмоции у школьников и студентов. Так, школьники указывали большее количество цветов и оттенков, во многом их «цветовые» ответы совпадали, что говорит о более точной закрепленности за определенными цветами конкретных эмоциональных и иного рода характеристик. В отличие от них, студенты ИГУ показали большую разбросанность ответов в данной части анкеты, что, как можно предположить, показывает свободу восприятия цвета и индивидуальность каждого респондента в обнаружении связи разных чувственных модальностей с цветовыми впечатлениями.

Таким образом, анализ исследования подтвердил правомерность соотнесения трех уровней членения музыкального текста (фонического, интонационного, композиционного) и компонентов структуры музыкальной одаренности композиторов. Это, в свою очередь, доказывает, что в процессе реализации музыкальной одаренности на различных уровнях музыкального текста значимая роль принадлежит синестетичности как фактору, осуществляющему их взаимосвязь.

ПРИМЕЧАНИЕ

¹ Так, Л. Н. Миронова говорит о практически безграничном списке групп ассоциаций (весовые, температурные, осознательные, пространственные, акустические, вкусовые; возрастные, сезонные, этические, эмоциональные, культурные (напоминающие коло-

рит всевозможных явлений культуры от живописи знаменитых художников до изделий кулинарного искусства) (<http://mironovacolor.org/theory/humansandcolor-colorassociations/>).

ЛИТЕРАТУРА

1. Арановский М. Г. Музыка. Мысление. Жизнь. Статьи, интервью, воспоминания. – М.: Гос. ин-т искусствознания, 2012. – 440 с.
2. Высоцкая М. С., Григорьева Г. В. Музыка XX века: От авангарда к постмодерну. – М.: Моск. консерватория, 2011. – 440 с.
3. Иван Вышнеградский: Пирамида жизни: Дневник, статьи, письма, воспоминания //

4. Коляденко Н. П. Синестетичность музыкально-художественного сознания (на материале искусства XX века). – Новосибирск, 2005. – 392 с.
5. Лосева С. Н. Возрастные и структурные особенности музыкальной одаренности учащих-

- ся и ее развитие в процессе вокально-хоровой деятельности: Дис. ... канд. психол. наук. – Иркутск, 2011. – 149 с.
6. Мельникова А. Н. Синестетическая интерпретация творчества Эдисона Денисова (на примере инструментальных произведений): Дис. ... канд. искусствоведения. – Новосибирск, 2011. – 282 с.
7. Старикова Е. Н. Синестетичность как основа «витражного мышления» Оливье Мессиана: Дис. ... канд. искусствоведения. – Новосибирск, 2016. – 248 с.

REFERENCES

1. Aranovskij M. G. *Muzyka. Myshlenie. Zhizn. Statii, interviyu, vospominaniya* [Music. Thinking. A life. Articles, interviews, memories]. Moscow, 2012. 440 p.
2. Vysotskaya M. S., Grigorieva G. V. *Muzyka XX veka: Ot avangarda k postmodernu* [Music of the 20th century: from avant-garde to postmodern.]. Moscows, 2011. 440 p.
3. Ivan Vyshnegradsky: The Pyramid of Life: Diary, articles, letters, memories. *Russkoe muzykalnoe zarubezhie v materialakh i dokumentakh* [Russian musical abroad in materials and documents]. Moscow, 2001. Book 2. 320 p.
4. Kolyadenko N. P. *Sinestetichnost muzykalno-khudozhestvennogo soznaniya (na materiale iskusstva XX veka)* [Synesteticity of the musical-artistic consciousness (on the material of the art of the 20th century)]. Novosibirsk, 2005. 392 p.
5. Loseva S. N. *Vozrastnye i strukturnye osobennosti muzykalnoj odarennosti uchashchikhsya i ego razvitiye v protsesse vokalno-khorovoj deyatelnosti: Dis. ... cand. psikhol. nauk* [Age and structural features of musical endowments of students and its development in the process of vocal and choral activity. Candidates thesis]. Irkutsk, 2011. 149 p.
6. Melnikova A. N. *Sinesteticheskaya interpretatsiya tvorchestva Edisona Denisova (na primere instrumentalnykh proizvedenij): Dis. ... cand. iskusstvovedeniya* [Synesthetic Interpretation of Edison Denisov's Works (Using Instrumental Works as an Example). Candidates thesis]. Novosibirsk, 2011. 282 p.
7. Starikova E. N. *Sinestetichnost kak osnova "vitrazhnogo myshleniya" Olivie Messiana: Dis. ... cand. iskusstvovedeniya* [Synesthesia as the basis of “stained glass thinking” Olivier Messiaen. Candidates thesis]. Novosibirsk, 2016. 248 p.

Синестетичность в структуре музыкальной одаренности и ее связь с музыкальным текстом

В статье рассмотрен феномен музыкальной одаренности и ее взаимосвязь с осмысливанием музыкального текста в композиторском творчестве. В исследовании музыкальной одаренности выявлена структура, состоящая из четырех основных компонентов – музыкального, интеллектуального, креативного и духовного. Синестетичность представляется установленным свойством музыкального мышления и позиционируется как характерная составляющая музыкальной одаренности (качества творческой композиторской деятельности). Она функционирует как центральная целостная линия межчувственных ассоциаций в музыкальной одаренности, активно интегрируя структурные компоненты музыкальной одаренности.

Для формирования модели взаимосвязи синестетичности в структуре музыкальной одаренности и музыкального текста основой

The relationship of synesthetics in the structure of musical talent and musical text

The article discusses the phenomenon of musical endowments and its relationship with the synesthetic understanding of the musical text in the composer's work. The study of musical talent conducted by the author revealed a structure consisting of four main components – musical, intellectual, creative and spiritual. Synesthetics is an established property of musical thinking and can be recognized as a characteristic component of musical talent as a quality of creative composing activity. It functions as a central holistic line of intersensual associations in musical talent, actively integrating the structural components of musical talent. For the formation of a model of the relationship of synesthetics in the structure of musical talent and musical text, the basis of the study was the chosen “map of consciousness”, first considered in musicology by N. P. Ko-

исследования избрана синестетическая проектичная модель музыкально-художественного сознания, предложенная Н. Коляденко. В статье синестетичность определяется как психологическое качество в структуре музыкальной одаренности при ее взаимодействии с конкретной областью наиболее продуктивного применения конечного продукта творения композиторов – музыкальным текстом, состоящим из трех уровней – фонического, интонационного и композиционного. Показано, что синестетичность участвует в интеграции психических процессов в структурных компонентах музыкальной одаренности и корреляции музыкальной одаренности с уровнями музыкального текста.

Ключевые слова: синестетичность, музыкальная одаренность, уровни музыкального текста, музыкальность, духовность, креативность, интеллект.

Лосева Светлана Николаевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры музыкального образования Иркутского государственного университета

E-mail: loseva@bk.ru

lyadenko. In the article, synaesthetics is defined as the psychological quality in the structure of musical talent in the interaction of a specific area of the most productive application of the final product of the composers' creation – the musical text. In the complex holistic system of musical text, with various levels of meaning generated by intersecting and exchanging energy, there are three scale-time levels: timbre-phonic, intonational-dramatic, structural-compositional. In the structure of musical talent of composers, musical text serves as one of the components of the model of musical talent, and synaesthetics participates in the integration of mental processes in the structural components of musical talent.

Keywords: synaesthetics, musical talent, levels of musical text, musicality, spirituality, creativity, intellect.

Loseva Svetlana Nikolaevna, Candidate psychological sciences, Docent, associate professor at the Department of Musical Education at the Irkutsk State University

E-mail: loseva@bk.ru

Получено 09.06.2019