

СИНЕСТЕТИЧНОСТЬ В ВОКАЛЬНО-ХОРОВОМ ТВОРЧЕСТВЕ А.И. ТЕПЛЯКОВА

Т.И. Позднякова¹, С.Н. Лосева¹

¹ Иркутский государственный университет, Иркутск, 664003, Российская Федерация

Аннотация. Цель статьи связана с выявлением синестетичности в вокально-хоровом творчестве иркутского композитора А.И. Теплякова. Отмечается, что музыкальная одаренность композитора определяется особыми свойствами воздействия синестезии, взаимосвязанной с нарушением у незрячего композитора координации отдельных ощущений сенсорной системы. Решаются задачи, связанные с рассмотрением основных подходов в исследовании вокально-хорового творчества композитора и уровней перспективной синестетической модели сознания А.И. Теплякова. Рассмотрение обнаруженных уровней в перспективной синестетической модели сознания А.И. Теплякова позволяет проследить особенности его музыкальной одаренности. На первом уровне в синестетической проективной модели (уровне мышления) происходит компенсация зрительного анализатора на способность к интеллектуальному постижению мира. С творческим подходом и интуицией связывается уровень предмышления. Ретроспективный характер мышления А.И. Теплякова активизируется на уровне «подвалы сознания» (воспоминания), связанном с архетипами личного и коллективного бессознательного. Телесно-перцептивный уровень в перспективной синестетической модели сознания взаимодействует с музыкальным мышлением А.И. Теплякова на основе функционирования общесоматического состояния человека. Метауровень как отражение космического сознания или метафизических образов представлен в творчестве А.И. Теплякова православной верой в Бога, в высшие духовные силы. Результаты анализа дают возможность расширить понимание как указанных синестетических процессов в целом, так и конкретно вокально-хорового творчества А.И. Теплякова.

Ключевые слова: синестетичность, музыкальная одаренность, слухо-зрительная синестезия, межчувственные ассоциации.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Позднякова, Т.И., Лосева, С.Н. Синестетичность в вокально-хоровом творчестве А.И. Теплякова. *Вестник музыкальной науки*. 2020. Т. 8, № 3. С. 140–146. DOI: 10.24411/2308-1031-2020-10053.

SYNAESTHETIC IN A.I. TEPLYAKOV'S VOCAL AND CHORAL WORKS

T.I. Pozdnyakova¹, S.N. Loseva¹

¹ Irkutsk State University, Irkutsk, 664003, Russian Federation

Abstract. The purpose of the article is to identify synaesthetics in the vocal and choral work of the Irkutsk composer A.I. Teplyakov. It is noted that the musical talent of the composer is determined by the special properties of the effects of synesthesia, which is interconnected with a violation in the blind composer of the coordination of individual sensations of the sensory system. The problems associated with the consideration of the main approaches in the study of the vocal and choral work of the composer and the levels of the promising synesthetic model of consciousness A.I. Teplyakov. Consideration of detected levels in a promising synesthetic model of consciousness A.I. Teplyakov allows you to trace the features of his musical talent. The article notes that at the first level in the synaesthetic projective model (level of thinking), the visual analyzer is compensated for

the ability to intelligently comprehend the world. Creativity and intuition are associated with a level of premeditation. The retrospective nature of A.I. Teplyakov's thinking is activated at the level of "basements of consciousness" (memories) associated with archetypes of the personal and collective unconscious. The bodily-perceptual level in a promising synesthetic model of consciousness interacts with the musical thinking of A.I. Teplyakov on the basis of the functioning of the general somatic state of a person. The meta-level as a reflection of cosmic consciousness or metaphysical images is presented in the work of A.I. Teplyakov orthodox faith in God, in higher spiritual forces. The results of the analysis provide an opportunity to expand understanding of both these synesthetic processes in general, and specifically the vocal and choral work of A.I. Teplyakov.

Keywords: synesthetic, musical talent, auditory-visual synesthesia, inter-sensory associations.
Conflict of interests. The authors declare the absence of conflict of interests.

For citation. Pozdnyakova, T.I., Loseva, S.N. (2020), "Synaesthetic in A.I. Teplyakov's vocal and choral works", *Journal of Musical Science*, vol. 8, no. 3, pp. 140–146. DOI: 10.24411/2308-1031-2020-10053. (in Russ.)

Уникальный феномен синестетического восприятия ранее уже был описан в предыдущих статьях авторов. В данной публикации будет освещен материал хорового творчества иркутского композитора А.И. Теплякова. Результаты нашего исследования показали (Лосева С., 2018; 2019), что музыкальная одаренность композитора определяется особыми свойствами воздействия синестезии, взаимосвязанной с нарушением координации отдельных ощущений сенсорной системы из области тифлопсихологии¹. В связи с этой особенностью возрастает значимость феномена актуализации слуховой модальности в результате потери музыкантом чувства зрения². Таким образом, произведения, созданные иркутским композитором, показательно отражают исследовательский ракурс указанного феномена, поскольку его инструментальные и вокально-хоровые произведения вызывают отчетливые «визуально-живописные и двигательные-пластические образы, обусловленные спецификой музыкальной одаренности композитора – его глубинным «видением» музыки»³ (Лосева С., 2018, с. 132).

Компенсация отсутствующего зрения у А.И. Теплякова проявлялась в специфике его музыкальной

одаренности: в уникальной памяти, тонком музыкальном слухе, необычайном музыкальном мышлении и высочайших интеллектуальных способностях. Данный факт также можно подтвердить из тифлопедагогики тем, что компенсирующая функция зрительного анализатора активизирует различные органы чувств, в частности, путем развития межсенсорной сферы звукового спектра.

При отсутствии зрения у музыканта усиливается восприятие межчувственных связей и, как следствие, ассоциативных представлений. Анализируя синестезию как психологический и эстетический феномен, необходимо отметить, что данное качество характеризует людей с творческой и художественной направленностью. Б.М. Галеев (2009) называл искусство «полигоном» для формирования синестезии и полагал, что музыкальному мышлению свойственна синестетичность. Творческое воображение музыканта естественным образом устремляется «в глубь времен и пространства» (Курт Э., 1975, с. 303).

В данной статье, разбирая особенности творческих характеристик А.И. Теплякова, обратимся к опи-

санию методологического приема, который поможет в дальнейшем выявить особенности проявления синестетичности в его вокально-хоровом творчестве. Данный анализ будет основан на создании проективных, эвристических или перспективных моделей композиторского творчества. За основу нашего исследования мы взяли синестетическую проективную модель музыкально-художественного сознания Н.П. Коляденко (2005; 2015), созданную на основе модели сознания В.В. Налимова, которой в общих чертах соответствует композиторский замысел иркутского композитора. Такая «модель включает установление межчувственных связей на телесно-перцептивном уровне музыкально-художественного сознания композитора и их интегрирующую роль в движении через архетипы личного и коллективного бессознательного, уровень предмышления – к возникновению со-представлений, включающих высшие, духовные смыслы» (Лосева С., 2019, с. 37). Данная модель позволит нам подробно описать особенности проявления синестетичности в вокально-хоровом творчестве А.И. Теплякова.

Первым в синестетической проективной модели является уровень *мышления*, который подразумевает, по В.В. Налимову, «редукцию спонтанно-чувственного» (1989, с. 29).

Отсутствие зрения у А.И. Теплякова приводит к снижению точности и степени дифференциации сенсорных рефлексов окружающего мира. Таким образом, по сравнению с нормально видящими композитору с отсутствием зрения приходится производить усиленную дополнительную работу: за счет компен-

сации зрительного анализатора обостряется способность к интеллектуальному постижению мира.

В творчестве А.И. Теплякова большое место занимают различные жанры, но более значимыми направлениями являются вокально-хоровая музыка и инструментальные произведения. Компенсаторная функция синестезии проявляется очень ярко в процессе создания музыкальных образов в различных жанрах. Отсутствие визуальных возможностей у композитора способствует тому, что ему удается с помощью творческого воображения смоделировать недостающие звенья восприятия на основе звуковых (фактурных, регистровых, метроритмических) элементов, содержащих кинестетические и гравитационные координаты. Созданные композитором образы имеют настолько осязаемый эффект полимодального воздействия, что у воспринимающих музыку А.И. Теплякова слушателей возникают визуальные (светоцветовые и пространственные) ассоциации.

С творческим подходом и интуицией можно связать следующий уровень в синестетической проективной модели – *предмышления*. Музыкальное искусство отличается эмоциональным воздействием и представляет отдельную разновидность художественного мышления. В процессе музыкального восприятия происходит формирование беспредметных смыслов. Поэтому на уровне предмышления в синестетической проективной модели возможно обратиться к «закону общего эмоционального знака» Л.С. Выготского (1986), так как эмоции и чувствительная восприимчивость человека способны создавать определенный ряд образов, формиру-

ющих образное единство сенсорных качеств и структурных признаков мышления композитора.

В вокально-хоровом творчестве А.И. Теплякова (песни «Дни разлуки», «Не зря предчувствия томили...», «Ты меня тревожишь» и др.) можно установить координаты общего эмоционального знака «раскрытие, распахивание, расширение». В данных произведениях вокально-хоровой направленности прослеживаются особенности эмоционального состояния и воздействия на слушателей того настроения персонажей, которое передается композитором посредством общей направленности (осветление, потепление, заполнение окружающего пространства) в процессе формирования межчувственных связей различных модальностей.

На уровне предмышления в процессе создания глубинных художественных смыслов занимают значительное место спонтанность и континуальность. Определенные фрагменты его произведений отличаются строго выверенными элементами, которые складываются в необычные структуры, имеющие сквозное континуальное строение. Примерами таких форм могут быть представлены как инструментальные произведения (пьеса «Дворец» из фортепианного цикла «Заметки из "Сетевого дневника"» и «Триптих для органа»), так и вокально-хоровые сочинения (хоровая сюита для мужского хора без сопровождения «Семь стихотворений русских и советских поэтов»).

Ретроспективный характер мышления А.И. Теплякова активизируется на уровне «подвалы сознания» (воспоминания), связанном с архе-

типами личного и коллективного бессознательного. Показательным примером данного утверждения являются интервью с композитором, в которых А.И. Тепляков отмечает важность качества рефлексии в композиторском творчестве.

Необходимо отметить, что продуктивности создания композитором музыкальных образов способствует такое первостепенное присущее ему свойство, как *эмпатия*. Данная характеристика содействует активизации творческого процесса композитора и способности находиться одновременно в разных мирах. Примером синестетической эмпатии в творчестве А. Теплякова могут быть хоровые произведения (песни «Шорох травы», «Ты меня тревожишь», «Романс»), определенные межчувственным алгоритмом.

Телесно-перцептивный уровень в перспективной синестетической модели сознания А.И. Теплякова занимает очень важное место, так как включает в себя бессознательный телесно-чувственный опыт и, в частности, опыт синестезии. Особную роль в функционировании телесно-перцептивного уровня занимает синестетичность мышления композитора, а активность действия аудиальной сенсорной системы всегда компенсирует отсутствие зрения у композитора и возможности визуального восприятия художественных элементов действительности. «Лишь благодаря предметно развернутому богатству человеческого существа, – писал К. Маркс, – развивается, а частью и впервые порождается, богатство субъективной человеческой чувственности: музыкальное ухо, чувствующий красоту формы глаз, – короче говоря, такие чувства, ко-

торые способны к человеческим наслаждениям и которые утверждают себя как человеческие сущностные силы» (1956, с. 593–594).

Отсутствие зрения у композитора А.И. Теплякова спровоцировало полную утрату функций зрительного анализатора и сказалось на разрушении его межанализаторных связей с другими каналами восприятия. «Увлеченность любимой работой и эмоционально-волевая сфера композитора повлияла на повышение чувствительности тех анализаторных систем, которые были включены в трудовой процесс и предотвратили необратимые патологические изменения» (Лосева С., 2019, с. 39). Замечено также, что «интегративная деятельность мозга, осуществляемая музыкой, ведет к многообразным следствиям. Являясь высокоэффективным средством управления нейрофизиологическими процессами работоспособности мозга, она приводит к повышению уровня гуманитарно-философского мышления» (Коляденко Н., 2005, с. 40).

Бессознательный телесно-чувственный опыт А.И. Тепляков описывает так: «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»⁴. Таким образом, уровень телесности тесно взаимодействует с музыкальным мышлением на основе функционирования общесоматического состояния человека.

Наконец, в синестетической проективной модели А.И. Теплякова особое значение также имеет высший уровень сознания, взаимосвязанный с духовностью в структуре музыкальной одаренности. *Метауровень* как отражение космического сознания или метафизических образов представлен в творчестве А.И. Теплякова православной верой в Бога, в высшие духовные силы. Его присутствие определяет выбор литературных первоисточников для вокальных произведений («Земля иркутская», «Песня о России» и др.), формирует духовный смысл вербальных текстов «...и с верой в Бога под родимым небом Россия на Востоке устоит» (Тепляков А., 2018, с. 6), «Они с тобой, они от Бога густые, спелые хлеба» (Тепляков А., 2018, с. 18) и наполняет возвышенной духовной энергетикой музыкальное звучание произведений композитора.

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно отметить, что рассмотренные уровни модели сознания, связанные с особенностями музыкальной одаренности, у А.И. Теплякова, в большей степени, чем у зрячих композиторов, интегрируются посредством синестетичности, компенсирующей нарушенную целостность сенсорной системы и восстанавливающей взаимосвязь психических процессов. Вокально-хоровое творчество А.И. Теплякова, отражая межчувственный аспект исследования, является показательным примером синестетического воплощения музыкальных образов композитора.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Тифлопсихология – раздел специальной психологии, который изучает психическое развитие слепых и слабовидящих людей.

² См. об этом: С. Эйзенштейн «Неравнодушная природа», а также рассказ В. Королёно «Слепой музыкант».

³ А.И. Тепляков продуктивно сочиняет в различных музыкальных жанрах, и его творчество получило заслуженную высокую оценку слушателей и профессионального общества.

⁴ Из интервью с А.И. Тепляковым.

ЛИТЕРАТУРА

Выготский Л.С. Психология искусства. М.: Искусство, 1986. 573 с.

Галеев В.М. Природа и функции синестезии в музыке // Психология и психотерапия. 2009. № 2. С. 78–90.

Коляденко Н.П. Синестетичность музыкально-художественного сознания (на материале искусства XX века). Новосибирск, 2005. 392 с.

Коляденко Н.П. Проблемы музыкальной синестетики. Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2015. 160 с.

Курт Э. Романтическая гармония и ее кризис в «Тристане» Вагнера. М.: Музыка, 1975. 551 с.

Лосева С.Н. Инструментальное творчество иркутского композитора А. Теплякова: Синестетический аспект исследования // Манускрипт. 2018. № 8. С. 130–133.

Лосева С.Н. Синестетический аспект исследования хорового творчества иркутского композитора А. Теплякова // Искусство и образование. М., 2019. № 3. С. 33–41.

Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Из ранних произведений. М., 1956. С. 517–642.

Налимов В.В. Спонтанность сознания. Вероятностная теория смыслов и смысловая архитектуроника личности. М.: Прометей, 1989. 287 с.

Тепляков А.И. «В саду, где пела радио...»: Эстрадные и детские песни. Иркутск, 2018. 221 с.

REFERENCES

Galeev, V.M. (2009), “The nature and functions of synesthesia in music”, *Psihologiya i psihoterapiya* [Psychology and psychotherapy], no. 2, pp. 78–90. (in Russ.)

Kolyadenko, N.P. (2005), *Sinestetichnost' muzykal'no-hudozhestvennogo soznaniya (na materiale iskusstva XX veka)* [Synesthetic music and artistic consciousness (based on art of the twentieth century)], Novosibirsk, 392 p. (in Russ.)

Kolyadenko, N.P. (2015), *Problemy muzykal'noi sinestetiki* [Problems of musical synesthetics], Novosibirskaya gosudarstvennaya konservatoriya imeni M.I. Glinki, Novosibirsk, 160 p. (in Russ.)

Kurt, E. (1975), *Romanticheskaya harmoniya i eyo krizis v “Tristane” Vagnera* [Romantic harmony and its crisis in Wagner's Tristan], Muzyka, Moscow, 551 p. (in Russ.)

Loseva, S.N. (2018), “Instrumental work of the Irkutsk composer A. Teplyakov: the synesthetic aspect of research”, *Manuskript* [Manuscript], no. 8, pp. 130–133. (in Russ.)

Loseva, S.N. (2019), “The synesthetic aspect of the study of choral work of the Irkutsk composer A. Teplyakov”, *Iskusstvo i obrazovanie* [Art and education], no. 3, pp. 33–41. (in Russ.)

Marks, K. (1956), “Economic and philosophical manuscripts of 1844”, *Iz rannih proizvedenij* [From early works], Moscow, pp. 517–642. (in Russ.)

Nalimov, V.V. (1989), *Spontannost' soznaniya. Veroyatnostnaya teoriya smyslov i smyslovaya arhitektonika lichnosti* [Spontaneity of consciousness. Probabilistic theory of meanings and semantic architectonics of personality], Prometei, Moscow, 287 p. (in Russ.)

Teplyakov, A.I. (2018), *“V sadu, gde pela radiola...”: Estradnye i detskie pesni* [“In the garden, where she sang a radio...”: pop and children's songs], Irkutsk, 221 p. (in Russ.)

Vygotskii, L.S. (1986), *Psihologiya iskusstva* [Psychology of art], Iskusstvo, Moscow, 573 p. (in Russ.)

Сведения об авторах

Позднякова Татьяна Ивановна, профессор, заслуженный работник культуры РФ, заведующая кафедрой музыкального образования Педагогического института Иркутского государственного университета

E-mail: muzobr01@mail.ru

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

E-mail: loseva@bk.ru

Authors information

Tatyana I. Pozdnyakova, Professor, Honored Worker of Culture of the Russian Federation, Head of the Department of Music Education Pedagogical Institute at the Irkutsk State University

E-mail: muzobr01@mail.ru

Svetlana N. Loseva, Cand. Sc. (Psychology), Docent, associate professor of the Department of Music Education Pedagogical Institute at the Irkutsk State University

E-mail: loseva@bk.ru

Поступила в редакцию 17.06.2020

После доработки 28.06.2020

Принята к публикации 31.07.2020

Received 17.06.2020

Revised 28.06.2020

Accepted for publication 31.07.2020