

Ферапонтова Елена Владимировна

eferapontova@mail.ru

Кандидат искусствоведения, преподаватель
Кафедры междисциплинарных специализаций музыковедов Историко-теоретического факультета Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского

Asst. Prof. Elena V. Ferapontova,

Ph.D. in Art Studies

eferapontova@mail.ru

Tchaikovsky Moscow State Conservatory, Department of Music History and Theory, Division for Musicologists' Interdisciplinary Majors

«Musurgia universalis» XXI века: рецензия на книгу: Холопова В. Н. Феномен музыки. М.-Берлин: Директ-Медиа, 2014

***Musurgia universalis* of the 21st century: review of a book *The Phenomenon of Music* by Valentina Kholopova (Moscow-Berlin: Direct-Media 2014)**

Е. В. Ферапонтова

«MUSURGIA UNIVERSALIS» XXI ВЕКА¹

Новое масштабное монографическое исследование В. Н. Холоповой «Феномен музыки» — это подлинный теоретический трактат, своего рода «Musurgia universalis» XXI века. Перед нами уникальный труд, который (будучи, по замыслу автора, продолжением исследования «Музыка как вид искусства», выдержавшего к настоящему времени уже пять изданий, с 1990 по 2014 год) исследует сущность музыкального искусства начиная с его истоков.

Противопоставляя традиционному, чисто конструктивному подходу к изучению музыки новую теорию, в основе которой лежит смысловой, содержательный подход, В. Н. Холопова решает развернутый спектр проблем музыкального искусства, так что музыковедение начинает брать на себя функции и некоторых смежных гуманитарных наук, в частности эстетики, которая во многом себя исчерпала.

Что есть музыка? Как постичь ее неохватную широту во времени и пространстве? Этим и другим вопросам посвящена первая часть книги, названная «Основные категории музыки как вида искусства». Связь музыки и числа, музыки и религии, музыки и философии, понятие «абсолютной музыки», канон и эвристика, музыкальный образ, музыка как язык, сознательное и бессознательное в восприятии музыки, — вот главные научные проблемы, поставленные в первой части исследования, которые как раскрыты в рамках собственно авторской концепции, так и обобщены через высказывания крупнейших ученых: А. Михайлова, Т. Чередниченко, А. Лосева, А. Сохора, Б. Асафьева, Г. Когана, Ф. Блюме, К. Дальхауза, Х. Х. Эггебрехта и др.

¹ Рецензия на издание: *Холопова В.Н.* Феномен музыки. М. - Берлин: Директ-Медиа, 2014. 384 с.

Художественный образ как одна из основополагающих категорий в эстетике дается в актуальной трактовке, отличной от его толкования в марксистско-ленинской эстетике. Художественный музыкальный образ определяется как целостное представление субъекта об идее и об интонационно-звуковом строе музыкального произведения. Музыкальный образ рассматривается в аспектах музыкально-эстетическом и музыкально-психологическом, с позиций целостного анализа и теории музыкального содержания.

Понятия канона и эвристики на материале музыки разрабатывались еще в книге «Музыка как вид искусства», и тогда впервые были объединены в диалектическую диадду. «Искусство растет на почве канона и впитывает солнечную энергию эвристики», — пишет автор (с. 67). Каноничность жанра, музыкальной формы, индивидуального стиля композитора, музыкально-текстовые каноны и эвристическая природа музыки, — в этом парадоксальном взаимодействии развивается музыкальное искусство. «Произведение искусства обретает статус вечно ценного, пройдя сквозь взлеты уникальной фантазии, бесценной своей неповторимостью» (с. 104).

Теория музыкального содержания тесно связана с теорией Б. Асафьева, а его определение музыки — «искусство интонируемого смысла» — стало своеобразным фундаментом данной концепции. Пятая глава книги «Интонация, сонор, звук» посвящена понятию музыкальной интонации, по Асафьеву — «выразительно-смысловой ячейке музыки», в авторском определении — «выразительно-смысловому единству, существующему в невербально-звуковом воплощении, функционирующему при участии музыкального опыта и внемузыкальных ассоциаций» (с. 131). В. Н. Холопова рассматривает музыкальную интонацию в связи с семиотической триадой Ч. Пирса, которой дает собственную, музыковедческую трактовку. Сонор и звук предстают также как интонационные явления музыки XX и XXI веков. Приводя примеры из музыки В. Тарнопольского, Ю. Воронцова, Ю. Каспарова, автор подчеркивает новаторский характер интонационных процессов в современной музыке.

Музыка как язык — один из самых дискуссионных вопросов в современной гуманитарной науке, не только музыковедческой. В. Н. Холопова представляет собственный взгляд на проблему, предлагая считать минимальной смысловой единицей, аналогичной слову или лексеме, асафьевскую «интонацию». Автор вводит понятие музыкальной лексемы, сопоставляет художественный (музыкальный) и естественный (вербальный)

язык и завершает рассуждения на эту тему следующим выводом: «музыка есть язык, но не всё в музыке сводится к языку» (с. 161).

Одна из самых интересных и значительных глав книги — «Сознательное и бессознательное в восприятии музыки», написанная на стыке музыковедческой и психологической наук. Здесь В. Н. Холопова рассматривает целый ряд проблем: иерархию сознательного и бессознательного в музыке, музыкально-бессознательное на уровне субсенсорного восприятия, бессознательное на нейропсихологическом уровне восприятия, музыкально-бессознательное на уровне ощущений, бессознательное в музыкально-эмоциональном восприятии, эмоциональный слух, бессознательность психологических механизмов при восприятии зримого предметного мира в музыке, пять типов интонаций в коллективном бессознательном, смысловой слух и многое другое.

Вторая часть книги «Музыкальное содержание» представляет авторскую теорию музыкального содержания, наполненную новой терминологией, новыми категориями. Исходя из известной семиотической триады Ч. Пирса «икон — индекс — символ», автор монографии построила теоретическое понятие «три стороны музыкального содержания» (эмоциональная, изобразительная, символическая). Оно позволило делать обобщения содержательного порядка о разных исторических эпохах, композиторах, отдельных произведениях. Устаревшая концепция, опирающаяся на философскую диадку «форма — содержание», уступает место новой теории и другим категориям. Для этого вводятся понятия «специального» и «неспециального содержания», где «специальным» считается аспект содержания, присущий исключительно музыкальному искусству, а «неспециальным» — присутствующий как в музыке, так и вне ее. Основываясь на асафьевской теории музыкальной интонации, которую он рассматривает не как конструктивный, а как смысловой элемент, В. Н. Холопова вводит собственную классификацию пяти типов интонаций (эмоциональный, жанровый, стилевой, изобразительный, композиционный). Понятия трех сторон музыкального содержания, специального и несспециального содержания, пяти типов интонаций — это живые современные научные категории, которые позволяют анализировать музыку во всей ее содержательной полноте.

Категория музыкального содержания сравнивается с другими смысловыми понятиями, принадлежащими семантике и герменевтике. Новаторски освещена музыкальная композиция — с эстетической и с психологической сторон. Отмечается, что эстетическая функция музыкальной композиции — достижение эстетической гармонии произ-

ведения — хорошо известна. Но эстетическая гармония в искусстве — явление, переживаемое человеком, поэтому музыкальная композиция рассматривается с психологической точки зрения, при помощи психологических установок, ожиданий, их нарушений, сопровождаемых энергетическими «напряжениями» и «разрядками». Подобная психологическая разработка сущности музыкальной формы, применимая как к классическим видам композиции, так и к новейшим аклассическим, в данном исследовании изложена впервые в отечественном музыкознании.

Оригинально рассмотрено содержание произведения в восприятии слушателя. В сегодняшнем культурном пространстве разрыв между массовой и академической музыкой огромен: по сути, это два отдельно существующих мира — при этом академическая музыка стремительно теряет своего слушателя. Ставя задачу изучить проблемы восприятия академической музыки, В. Н. Холопова задает вопрос: каково назначение слушания музыки для аудитории? Одна из целей, по мнению автора, состоит в пребывании слушателя в русле культуры, в высшем слое цивилизации, в стремлении к облагораживанию своего существования, к нахождению жизненной гармонии. При этом выделяется особая ценность в общении с академической культурой — способность к катарсису. Из триады «композитор — исполнитель — слушатель» последний особенно нуждается в контакте с содержательной стороной музыки, — такой вывод делает автор.

Однако каждый член этой целостной триады имеет свои функции. В. Н. Холопова отмечает, что без изучения исполнительского творчества нельзя решить многие актуальные проблемы музыкознания: психологии восприятия музыки, музыкально-социологические проблемы, проблемы жизни произведения от эпохи к эпохе, музыкального текста, музыкального стиля, музыкальных эмоций и т. д.

Завершает монографию выстроенная автором система критериев художественной ценности в музыке академической традиции — сверхактуальная проблема сегодняшнего дня. В. Н. Холопова приводит свою систему — «квадрат ценностных критериев»: позитивность, крупность, оригинальность, полнота выражения, добавляя к этим этическим и эстетическим критериям пятый — психологический: желание возвращаться к услышанному не один раз. Предлагаемая ценностная система в музыке относится как к сочинению, так и к исполнению. Публика ощущает ее в непосредственном восприятии, а исследователь может применить ее в своей работе.

С момента возникновения теории музыкального содержания, построение которой начато В. Н. Холоповой в 1980 году (в рукописи работы «Музыка как вид искусства»), были выпущены десятки научных трудов, защищены дипломные работы и диссертации. Сегодня эта теория внедряется в качестве самостоятельных курсов во многих учебных заведениях России и фактически реформирует музыкально-теоретическое образование.

Всеобъемлющая широта рецензируемого научного труда состоит, кроме названного, в том, что музыкальное искусство характеризуется на основе самых общих гуманитарных категорий; при этом автор апеллирует не только к собственно музыковедческой науке, но также к эстетике, к философии, к психологии, к лингвистике и к аксиологии. Книга адресована музыкантам-профессионалам, а также ученым смежных гуманитарных областей. Идея интеграции является сегодня одной из самых актуальных в современной науке в целом, и в этом ракурсе исследование В. Н. Холоповой, как это характерно для трудов авторитетного исследователя, отвечает самым современным научным тенденциям. Подтверждение этому — высокая награда, которой удостоилась В. Н. Холопова в 2014 году: орден «Первый среди равных», учрежденный Европейским научно-промышленным консорциумом и Российской академией естествознания, за значительный вклад в развитие мировой науки.