

УДК 785.74

*А. А. Галкина,
кандидат философских наук,
доцент кафедры инструментального исполнительства
(Алтайский государственный университет, Барнаул)*

*О.С. Михайлова,
кандидат искусствоведения,
доцент кафедры инструментального исполнительства
(Алтайский государственный университет, Барнаул)*

ЗНАЧЕНИЕ КАМЕРНОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ СТРУННОГО КВАРТЕТА)

Рассматривается значение камерного музицирования в преодолении современного кризиса «живого» общения и формировании мировоззрения, способного противостоять агрессии и эгоистическому индивидуализму. Все эти идеи проиллюстрированы на примере квартетного исполнительства.

Ключевые слова: музыка, камерная, общение, квартет, исполнительство.

*A.A. Galkina,
Candidate of Philosophy,
Associate Professor of Musical Instruments Playing
(Altai State University, Barnaul)*

*O.S. Mikhailova,
PhD in Art History, Associate Professor of the Department of Instrumental
Performance (Altai State University, Barnaul)*

THE IMPORTANCE OF CHAMBER MUSIC PLAYING IN MODERN MUSICAL CULTURE (ON THE EXAMPLE OF A STRING QUARTET)

The article is devoted to explaining the role of chamber music playing in overcoming of the modern crisis of “live” dialogue and to formation of the out-

look, capable to resist to aggression and egoistical individualism. All these ideas are illustrated on the example of quartet music playing.

Keywords: music, chamber, dialogue, quartet, playing.

В современной науке широко обсуждается проблема опережения и вытеснения научно-техническим прогрессом духовного развития общества. Такое состояние общества в современных исследованиях получило название «техногенно-потребительской цивилизации» [1, с. 4]. «Техногенность» понимается как «влияние техники на человека, на все аспекты цивилизации, а также глубинные технические истоки ее развития» [Цит. по 2, с. 17].

Одним из аспектов научно-технического прогресса, влияющих на процесс образования и воспитания подрастающих поколений, является стремительное развитие информационных технологий. Позитивная сторона информационных технологий очевидна — это расширение возможностей общения, оперативность, доступность информации. Среди негативных воздействий современные исследователи выделяют разрушение традиционных механизмов передачи информации; появление новых форм манипуляции сознанием; формирование новых форм зависимости; возникновение информационной перегрузки, информационного стресса и других негативных последствий как для общества в целом, так и для личности [2, с. 3]. При этом происходит *сокращение «живого общения»*, замена межличностного общения «общением» со СМИ и компьютером [3, с. 58].

Термин «живое общение» трактуется по-разному, но в нашем понимании не включает в себя применение каких-либо технических устройств. Цельность «живого» общения, включающая в себя все уровни и сферы взаимодействия, является особенно ценной и, по-видимому, незаменимой для ощущения полноты бытия.

В современных исследованиях предложена альтернатива техногенно-потребительской цивилизации, которая заключается в построении духовно-экологической цивилизации [1, с. 9]. Данная концепция основана на идеях русских мыслителей XIX–XX вв., где добровольное, сознательное единение человека с человеком и человека с природой получило широкое философское обоснование в таких категориях, как «соборность» и «всеединство» (единство во множестве).

Идея о совершенном воплощении категорий «соборности» и «всеединства» в музыке была высказана также русскими философами (например, П.А. Флоренским). Воплощением «соборности» были признаны хор и симфония. На наш взгляд, необходимо дополнить представление

о выражении этих категорий в музыке камерно-инструментальным ансамблевым музицированием, которое в музыкальном образовании одновременно является *одним из способов развития навыков межличностного живого общения и взаимопонимания.*

Итак, в современном философском осмыслении проблем техногенно-потребительской цивилизации (тесно связанной с эгоистическим индивидуализмом) наметилась отчетливая тенденция, преемственная русской философии XIX–XX вв., в виде современной концепции духовно-экологической цивилизации. Аналогичной тенденцией в музыкальной культуре стало все более усиливающееся внимание к «живой музыке» и, в частности, возрастающая популярность такого вида классического камерного ансамбля, как струнный квартет.

Слова «живая музыка лечит душу» можно было прочесть на корпусах музыкальных инструментов, сделанных средневековыми итальянскими мастерами. Великие мыслители, ученые и поэты древности оставили нам свидетельство того, какую важную роль играла музыка в жизни народов того времени, и ее лечебного воздействия. В XIX в. в Европе музыкальная терапия получила довольно широкое распространение в клиниках. Благодаря трудам знаменитых физиологов, неврологов и психиатров И.М. Сеченова, И.М. Догеля, И.Р. Тарханова, В.М. Бехтерева терапия живой музыкой нашла применение и в России. Интерес к лечению живой музыкой возобновился после Второй мировой войны. Так, в 1950 г. в США была организована Национальная ассоциация музыкальной терапии (МТ), в 1975 г. появился Центр МТ в Лондоне, в 1985 г. в Германии при университете Виттен-Хердек (земля Рейн-Вестфалия) заработал институт МТ. В Москве в 1997 г. открылась Международная академия интегративной музыкотерапии. В настоящее время во многих развитых странах по направлению МТ готовят специалистов учебные заведения, издаются журналы, проводятся внутренние и международные конференции.

В современной культуре музыка занимает особенное, несомненно, важное место. Она как бы пронизывает собой культуру. Мы слышим ее везде. Обращаясь к роли музыки в жизни человека, необходимо понимать, какие функции она имеет, что она несет человеку и обществу. Современный исследователь Г.Г. Коломиец утверждает, что основными функциями музыки являются мировоззренческая, этическая и эстетическая [4, с. 487].

Художник, живущий в социуме, по мнению Коломиец, естественно, в своем творчестве выражает мировоззренческие идеи. С этим нельзя не согласиться, однако необходимо дополнить, что процесс выра-

жения мировоззренческих идей в музыке тесно связан с еще одной важной функцией музыки, которой в современном мире или не придается должного значения, или, напротив, ею умело пользуются в целях различного рода манипуляций. Музыка участвует в самоидентификации человека: поскольку музыкальный стиль часто оказывается ядром определенной культуры, то, принимая этот музыкальный стиль, мы принимаем и все, что вокруг него выстроено, адаптируя под эту среду свой быт, свое поведение, свое понимание жизни. С этой точки зрения музыка подобна вирусу: в обычных условиях люди крайне редко меняют свою культурную принадлежность, но подхватив другую музыку, культурно перевоплотиться оказывается гораздо проще.

В этом смысле особую роль играет вечный *вопрос о соотношении этического и эстетического в искусстве*. В истории эстетической мысли известны две тенденции во взгляде на соотношение эстетического и этического. Первая, идущая от античной философии и развитая русскими философами XIX–XX вв., настаивала на единстве прекрасного и нравственного, на обязанности музыки, искусства морально воздействовать на человека. Вторая, характерная для искусства XIX–XX вв., эти понятия уже не совмещала, а подчас и противопоставляла. Из второй тенденции и возникают два, казалось бы, противоположных направления — элитарная музыка, исповедующая принцип «искусства для искусства», и музыка популярная — сугубо развлекательная, не носящая практически никакого духовно-нравственного значения.

Все усиливающийся разрыв между этими направлениями (этикой и эстетикой музыки) крайне негативно сказывается на такой важной функции музыки, как коммуникативная. В первом случае (элитарная музыка) мы имеем уход в узкую специализацию, когда музыка становится уделом очень ограниченного круга людей. А во втором случае (популярная музыка) — порожденную техногенно-потребительской цивилизацией потребность в музыкальных продуктах сомнительного качества. В результате границы понятия хорошей музыки стали размыты, и особую значимость получило такое неоднозначное свойство, как новизна. Эта своеобразная «революция ценностей» затронула не только музыку, но началась она, возможно, именно с нее. Принцип «каждому — та музыка, которую он хочет, и тогда, когда пожелает» является в музыкальной культуре реализацией потребительства и индивидуализма. Утратив естественные формы общности, приходится довольствоваться тем, что их замещает. Отсюда — многолюдность клубов и дискотек, где каждый «танцует танец своего одиночества», а единая звуковая среда создает иллюзию общего действия.

Целостный подход к изучению струнного квартета позволяет охарактеризовать струнный квартет как жанр камерного музицирования, *объединяющий в себе и мировоззренческую, и этическую, и эстетическую, и, что не менее важно, коммуникативную функции музыки.*

Особую роль занятий в квартетном классе для сохранения и развития «живого общения» можно обосновать, обратившись к его истокам и развитию.

Струнный квартет вырос из традиции домашнего музицирования. Он прошел через многовековую конкурентную борьбу с другими музыкальными коллективами как оптимальный камерный состав. Издавна под понятием «камерная, живая музыка» подразумевалось музыкальное сопровождение праздников в домашнем кругу, объединяющее родственников, друзей, знакомых, единомышленников, которое связывалось не только со слушанием музыки, но и с участием в ее исполнении. Такое искусство имело целью отвлечь человека от повседневных стрессовых состояний, отключение от забот, расслабление. В России XIX в. были широко распространены и часто издавались сочинения «на квартет», составляющие особую разновидность жанра и представляющие собой чаще всего обработки народных песен, различные поурри, вариации.

В современной культуре эта роль успешно реализуется струнными квартетами. Этот вид музыкального сопровождения праздников, безусловно, является развлекательным как по своей сути, так и по своему оригинальному, изначальному предназначению. Но при всем при этом живая музыка, исполняемая классическим ансамблем, несет в себе еще большое обучающее воздействие на потенциальную аудиторию, ненавязчиво внушая, прививая ей хороший вкус, знание, понимание и любовь к выдающимся произведениям мирового классического искусства. Таким образом, сокращается пропасть между элитарной и популярной музыкой и оказываются сбалансированными ее мировоззренческая, этическая и эстетическая функции.

Коммуникативная функция струнного квартета также отчетливо прослеживается в его истоках как жанра. В состоятельных дворянских и буржуазных семьях, как известно, практиковалось, причем весьма широко, домашнее музыкальное воспитание, как правило, не ставившее профессиональные цели. Но обучение живой музыке было распространено не только в привилегированных, но и демократических слоях общества — в среде чиновников, торговцев, ремесленников и крестьян. В этих условиях оказалось, что струнный квартет в значительной степени отвечал сущности подобной исполнительской практики. Он, мож-

но сказать, идеально соответствовал воспитанной в людях потребности музицировать. Любовь к живой музыке не признавала сословных различий, причем струнный квартет выступал как жанр, в котором тенденция к демократизации общественных отношений проявлялась с наибольшей силой.

Это была подлинная «живая музыка друзей» (одно из определений камерной музыки). Именно здесь постепенно утвердилась идея выразить живыми музыкальными средствами наиболее интимные чувства в форме «изысканной», «одухотворенной», «доверительной» беседы. Об этом писали известный немецкий музыковед XVIII в. И. Маттезон, а также И. Гете и Ф. Стендаль.

Действительно, ансамбль равноправных партнеров мог весьма мобильно собираться в самой демократической обстановке. Для современной культуры следует отметить универсальность возможностей организации концертов с участием струнного квартета в любой камерной обстановке. Небольшой состав из четырех человек, играющих «живую музыку» на классических инструментах и не требующих никаких дополнительных электрических или иных средств для исполнения. Все, что нужно, — это четыре стула и немного свободного пространства.

Таким образом, струнный квартет явился в известной мере отражением демократизации общественных отношений в искусстве. Однако это отнюдь не означало какого-либо упрощения музыки. Напротив, струнный квартет воплотил в себе совершенно новые формы, завершенность и красоту гармонического четырехголосия. Именно здесь были достигнуты своеобразная утонченность, пластичность и художественная содержательность голосоведения, которые Гете уподобил «разговору четырех умных собеседников» [5, с. 58]. Если рассматривать классический струнный квартет, сформировавшийся примерно к началу 80-х гг. XVIII в., можно выделить наиболее типичные признаки. Это, во-первых, равноправие четырех солирующих голосов; во-вторых, диалогичность как наиболее характерный признак изложения музыкального сопровождения. В этом отношении квартетное музицирование действительно является *«одной из прекрасных форм духовного общения людей, увлекающей их атмосферой коллективного творчества, дающей радость взаимного живого музыкального общения»* [6, с. 5].

Рост уровня любительского музицирования, несомненно, связан с практикой привлечения в среду дилетантов музыкантов-профессионалов. В XIX в. любительское музицирование постепенно теряло свое общественное значение, и квартетный жанр становился уделом профессиональных музыкантов. Сочинения в жанре струнного квартета

все более выражали глубину и сложность человеческих чувств и предъявляли к исполнителям высокие художественно-технические требования. Со второй половины XIX в. струнный квартет привлек внимание композиторов как возможность показать совершенство овладения искусством сочинения. «В квартете <...> музыкальная мысль является пред вами лишенная обаяния оркестровых красок, лишенная чувственной красоты инструментальных эффектов: содержание, ничтожное и пошлое, нередко вполне скрываемое цветистой нарядностью ловкой оркестровки, здесь в квартете непременно обнаружится во всей своей наготе. Поэтому квартет и близкие к нему роды сочинения служат прекрасным мериллом личного дарования и технической подготовки: отсутствие самостоятельной мысли <...> никак не может скрыться под пестрой игрой оркестровых звучностей» [7, с. 211].

Эта традиция была продолжена и в XX в. В квартетные произведения великие композиторы вкладывали глубокие философские мысли и сокровенные переживания. При этом музыка, по мысли современных исследователей, заметно превосходит другие знаковые системы, поскольку «семантическая неоднозначность отдельных знаков приводит к слиянию содержательных аспектов» [8, с. 8]. Сказанное в большой степени относится именно к инструментальной музыке. Иными словами, каждый «вычитывает» в музыке свой личный опыт, и в то же время по-настоящему великая музыка объединяет людей на основе заложенных в ней общечеловеческих ценностей.

Парадоксально, что жанр квартетного музицирования, изначально вышедший из любительского, на сегодняшний день является одним из самых сложных профессиональных жанров камерной (а возможно, и не только камерной) музыки.

Большинство исследователей современного квартетного исполнительства сходятся во мнении, что организация и длительная устойчивость развития струнного квартета — проблема исключительной сложности. Четыре талантливых человека должны сойтись вместе на уровне музыкальной, психологической и эмоциональной совместимости. И самое главное, желать постоянно репетировать. Таким образом, одним из важных критериев устойчивости существования струнных квартетов является именно желание общаться, из чего и следует вывод, что одна из главных трудностей создания и устойчивого развития современных квартетов напрямую связана с кризисом «живого общения» в современной культуре.

Вместе с тем струнный квартет является действительно замечательным образцом подлинно «живого общения». Навыки, полученные

молодыми музыкантами в квартетном классе, способствуют не только профессиональному росту, но и гармоничному развитию личности. Умение слушать все голоса партитуры и в то же время возможность выразить свою индивидуальную партию на равноправных началах, стремление к органичному слиянию голосов, «созданию единого творческого организма» в высокой степени способствует как личностному совершенствованию молодых музыкантов, так и развитию умения вести диалог и достигать взаимопонимания в процессе межличностного общения.

Именно такое мировоззрение, по мысли современных философов, должно стать основой современного гуманизма, который должен быть «прорывом сквозь индивидуальность к бытию», где путь к всемирной культуре лежит не через подавление одних культур другими, а через объединение людей и наций на базе общечеловеческой нравственной мудрости [9, с. 4]. Эти идеи, глубоко преемственные русской философии XIX–XX вв., нашли воплощение в классической музыке, в классическом музыкальном образовании и, в частности, в квартетном исполнительстве.

В силу своей специфики (диалогичности, равноправия, гибкости) и специфики живой музыки вообще (цельности воздействия на человека) квартетное исполнительство приобщает нас к некоему таинству, способствуя своей возрастающей популярности как в образовательной и концертной деятельности, так и в организации торжественных мероприятий.

В качестве примера можно упомянуть созданный на базе Алтайского государственного университета струнный квартет «Классика», который существует в разных составах с 1998 г. Квартет приглашают для выступлений на мероприятиях, проводящихся в Алтайском государственном университете и на других концертных площадках города и края. Квартет неоднократно выезжал по грантам губернатора на гастрольные поездки по городам и селам Алтайского края с обширными концертными программами. Также квартет принимает участие в спектакле Алтайского краевого драматического театра им. В.М. Шукшина «Танго длиною в жизнь». В репертуаре коллектива — западноевропейская и русская популярная классика, ретромузыка XX в. и произведения современных композиторов. В целях расширения репертуара квартет сотрудничает с солистами Алтайского края и Сибирского региона, включая обработки различных произведений в сопровождении квартета.

Струнный квартет является одновременно общедоступным и элитарным, имеет выходы едва ли не ко всем существующим жанрам.

Струнный квартет — и как жанр, и как собственно состав музицирующих — действительно является и «центром, повсюду распространяющим свои лучи, и периферией огромной системы, их отражавшей» [10, с. 13], что обеспечивает его уникальные возможности для современной музыкальной культуры.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Иванов А.В., Фотиева И.В., Шишин М.Ю. Время великого размежевания: от техногенно-потребительской — к духовно-экологической цивилизации, // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. 1999. № 6. С. 3–25.

2. Жуликова О.В. Компьютерное общение как атрибут духовной социализации личности : дис. ... канд. социолог. наук Тамбов, 2004. 200 с.

3. Хлопаева Н.А. Социологические медиаисследования в информационном обеспечении управленческой деятельности : дис. ... канд. социолог. наук. М., 2007. 156 с.

4. Коломиец Г.Г. Концепция ценности музыки как субстанции и способа ценностного взаимодействия человека с миром : дис. ... д-ра филос. наук. М., 2006. 454 с.

5. Фельдгун Г.Г. История западноевропейского смычкового квартета: от истоков до начала XIX в. : дис. ... д-ра искусствоведения. Новосибирск, 1994. 309 с.

6. Давидян Р.Р. Квартетное искусство: Проблемы исполнительства и педагогики. М. : Музыка, 1984. 270 с.

7. Ларош Г.А. Избранные статьи ; В 5 вып. ; Вып. 4. Симфоническая и камерно-инструментальная музыка. Л. : Музыка, 1977. 320 с.

8. Швайдак В.В. Межличностное общение и процесс понимания (Социально-философский аспект) : дис. ... канд. филос. наук. Липецк, 2004. 170 с.

9. Горелов А.А. Развитие гуманизма (от древности до наших дней) : материалы Международной научной конференции «Гуманистические основы взаимодействия цивилизаций». М., 2007. URL: <http://www.humanist-center.ru/doklady/Razvitiegumanizmaotdrevnostidonashihdnei.doc> — 7 с.

10. Моисеев Г.А. Струнный квартет. Из истории жанра (XIX в.) : Международная интернет-конференция «Музыкальная наука на постсоветском пространстве». М. : Российская Академия музыки им. Гнесиных, 2010. 20 с.

BIBLIOGRAPHY

1. Ivanov A.V., Fotieva I.V., Shishin M.Yu. The time of the great demarcation: from technogenic and consumer — to spiritual and ecological civili-

zation // Bulletin of Moscow University. Series 7. Philosophy. 1999. № 6. Pp. 3–25.

2. Zhulikova O.V. Computer communication as an attribute of the spiritual socialization of a person : Dis. ... Cand. sociologist. Sciences. Tambov, 2004. 200 p.

3. Khlopaeva N.A. Sociological media research in information support of management activities : dis. ... Cand. sociologist. Sciences. M., 2007. 156 p.

4. Kolomiets G.G. The concept of the value of music as a substance and a way of human value interaction with the world : Dis. ... Doctor of Philosophy Sciences. M., 2006. 454 p.

5. Feldgun G.G. History of the Western European bow quartet: from the origins to the early 19th century : Dis. ... Doctor of Art History. Novosibirsk, 1994. 309 p.

6. Davidyan R.R. Quartet art: Problems of performance and pedagogy. M. : Music, 1984. 270 p.

7. Laroche G.A. Selected articles. In 5th issue. Issue 4. Symphonic and chamber instrumental music. L. : Music, 1977. 320 p.

8. Shvaidak V.V. Interpersonal communication and the process of understanding (Socio-philosophical aspect) : Dis. ... Cand. Philos. Sciences. Liptsk, 2004. 170 p.

9. Gorelov A.A. The development of humanism (from antiquity to the present day) : materials of the international scientific conference “Humanistic foundations of the interaction of civilizations.” M., 2007. URL: <http://www.humanist-center.ru/doklady/Razvitiiegumanizmaotdrev nostidonashihdnei.doc> — 7 p.

10. Moiseev G.A. String Quartet. From the history of the genre (XIX century) : International Internet Conference „Musical Science in the Post-Soviet Space“. M. : Russian Academy of Music named after the Gnesins, 2010. 20 p.