
АПРОБАЦИЯ МЕТОДА СЛУХОВОЙ РЕЦЕПЦИИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЖАНРА ПЕСЕННО-ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА

Е.В. Бакланова

Ключевые слова: песенно-поэтический текст, жанр, авербальный компонент, вербальный компонент, рэп, джаз.

Keywords: song and poetic text, genre, non-verbal component, verbal component, rap, jazz.

DOI 10.14258/filichel(2018)2-11

Начиная с 70-х годов XX века и до сегодняшнего дня, филологи уделяют большое внимание исследованию языковых особенностей текста песни как поэтического произведения. Изучение песенной поэзии часто находит отражение в работах ученых: Ю.М. Лотмана, Д.А. Соколова, Н.А. Кузьминой и др. Их работы с очевидностью показывают, что песенно-поэтический текст несет информацию о мире, о продуcente, о реципиенте, о жанре, к которому он относится, и пр. Так, например, Н.А. Кузьмина полагает, что песенно-поэтический текст репрезентирует «образ мира, смоделированный сквозь призму сознания художника» [Кузьмина, 1999, с. 227]. Она также считает, что песенно-поэтический текст является результатом познания реальности автором, в том числе и посредством эмоционального опыта. Однако, по ее мнению, картина мира продуцента не может существовать в отрыве от особенностей ее интерпретации реципиентом [Кузьмина, URL].

По мнению Ю.М. Лотмана, на процесс интерпретации влияет и структура песенно-поэтического текста, которая понимается более широко и является сочетанием вербального и авербального (музыкального) элементов, каждый из которых реализуется лишь в отношении к другому и «структурному целому» всего песенно-поэтического текста [Лотман, 1996]. Отсюда следует, что музыка здесь не может существовать отдельно от вербального элемента, выраженного как грамматически, так и лексически. По сути Ю.М. Лотман говорит о том, что такая структура представляет собой не что иное, как жанр песенно-поэтического текста, причем музыка является важным его элементом, что находит и свое историческое подтверждение.

Еще в древности люди придавали музыке сакральное значение, однако в основном применяли ее в качестве сопровождения ритуалов¹. И только позднее появилась стихотворная форма выражения мысли, которая соединялась с музыкальным компонентом. Это в конечном итоге привело к возникновению песенно-поэтических текстов с общеупотребимым языком, лаконичностью и точностью передачи событий². В античном искусстве поэзия и музыка начали восприниматься как единство. В эпоху средневековья одноголосные песни труверов, трубадуров, миннезингеров обнаруживают такое же единство слова и мелодии. Повторяя мысль Ю.М. Лотмана, Н.И. Задорожная утверждает, что в них ясно ощутима связь строения поэтической и музыкальной строфы, «единство рифмы и мелодической каденции»³. Современные вокальные композиции тоже продолжают традицию сочетания слов и музыки. Важно подчеркнуть, что такое единство характеризует все существующие ныне жанры. Однако характер передачи человеческой мысли и переживаний от жанра к жанру отличается.

Учитывая сказанное выше, мы можем утверждать, что песенно-поэтический жанр необходимо рассматривать как способ репрезентации мира в определенном аспекте. На неязыковом (авербальном) уровне жанр песни репрезентируется посредством таких музыкальных кодов, как ритм, темп, эмоциональный окрас – лад, а на вербальном уровне – грамматическими и лексическими элементами. Как отмечает Ю.М. Лотман, в поэтическом тексте любые, даже формальные элементы могут возводиться в ранг значимых и приобретать важные кодовые значения [Лотман, 1972, с. 36], и, как мы можем заметить, эти же элементы в сочетании друг с другом способны более точно передать жанр произведения и раскрыть его смысл.

От особенностей кодирования информации, передаваемой реципиенту на разных уровнях, зависит процесс восприятия жанра и интерпретирования песенно-поэтического текста. Более того, Л.Г. Ким считает, что «потенциальная множественность вариантов интерпретации обусловлена свойствами субъекта интерпретации, чья рецептивная деятельность носит креативный характер» [Ким, 2009,

---

¹ См., например: Соколовский В.В. Влияние музыки на человека.

URL: <http://gopsy.ru/psihologija/kak-muzyka-vlijaet-na-cheloveka.html>.

² См., например: Белова О.В. Русские народные исторические песни: появление, герои и определение. URL: <http://fb.ru/article/147024/russkie-narodnye-istoricheskie-pesni-rojavlenie-geroi-i-opredelenie>.

³ Задорожная Н.И. Какова роль песен в нашей жизни.

URL: <http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-59957>.

с. 7]. На наш взгляд, песенно-поэтический жанр является креативным способом передачи информации со специфическими для жанра кодами, которые помогают человеку отличать одно песенно-поэтическое направление от другого.

Для нас представляется чрезвычайно важной мысль Ф. де Соссюра о том, что структуры песен различных жанров отличают «моменты сходства и различия» [Соссюр, URL], опирающиеся на присущие человеку когнитивные механизмы выявления общих и уникальных черт объектов одного класса, категории. В этой связи представляет особый интерес задача верификации на материале песен полярных жанров нашего предположения о механизме их дифференциации в процессе рецепции. С этой целью нами было проведено экспериментальное исследование особенностей распознавания двух жанров *рэп* и *джаз*. Респондентами стали 155 студентов (1-3 курсов) разных направлений подготовки Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова. Для проведения эксперимента нами был использован метод слуховой рецепции звучащего произведения.

Эксперимент проводился в два этапа. На первом этапе респондентам было предложено прослушать 2 музыкальных произведения – «*Gangster's paradise*» (жанр *рэп*) и «*I put a spell on you*» (жанр *джаз*) – и определить их жанры. На втором этапе перед респондентами была поставлена задача объяснить, на что они опирались при идентификации жанров. Общее количество реакций составило 400, из них на песню «*Gangster's paradise*» получено 144 реакции (при 17 отказах), 256 реакций на песню «*I put a spell on you*». Анализ реакций показал, что все респонденты смогли правильно определить жанры обеих песен.

Выделенные реципиентами особенности двух жанров представлены двенадцатью группами когнитивных признаков: музыкальность / мелодичность; национальная принадлежность исполнителя; связь исполнителя с определенной местностью; внешний вид исполнителя; эмоции / оценка жанра; ритмика и темп, свойственные жанру; особенности вокала; социальная соотнесенность; инструментальная наполненность, сочетание инструментов; исполнитель; компрессированное содержание песни; текстовые особенности жанра.

Рассмотрим более подробно репрезентанты когнитивных признаков, которые оказались важными для реципиентов при определении жанров. Анализ показывает, что наиболее многочисленные реакции репрезентируют признак

музыкальность / мелодичность в отношении жанра *джаз* (94): *музыка* (84), *рок* (3), *мелодия* (3), *аранжировка* (1), *тянучесть* (1), *легкая мелодия* (1), *живая музыка* (1). Обращает на себя внимание частотная реакция *музыка* (84), свидетельствующая о том, что жанр *джаз* характеризуется особой музыкальностью. На этом фоне показательным является минимальное количество реакций, полученных на песню жанра *рэп*, связанных с тем же когнитивным признаком (2): *музыка элементарная на трех аккордах* (1), *музыка* (1).

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, при идентификации жанра *рэп* музыкальный компонент не является значимым. В процессе восприятия песни этого жанра группа реципиентов опиралась преимущественно на текстовый компонент. В свою очередь, идентифицируя жанр *джаз* реципиенты фокусировались на музыкальном компоненте, поскольку песни этого жанра музыкально насыщены. Меньшая степень музыкальности в жанре *рэп* объясняется тем фактом, что продюсеры песенно-поэтических текстов этого жанра выражают свой эмоциональный опыт в большей степени словесно и в меньшей степени посредством авербальных кодов, в то время как в жанре *джаз* эмоции передаются, как правило, посредством музыки.

Реакции, относящиеся к когнитивному признаку **текстовые особенности жанра**, подтверждают этот вывод и показывают, что в восприятии реципиентами жанра *рэп*, в отличие от жанра *джаз*, наиболее значимым является вербальный элемент, поскольку на песню жанра *джаз* была получена только 1 реакция – *лирика*, а на песню жанра *рэп* – 30, в частности *текст* (15), *легкая рифма* (7), *рифма в тексте* (6), *специфический текст* (1), *много слов* (1).

Следующим отличительным для двух жанров признаком стал когнитивный признак **внешний вид исполнителя**. Если жанр *рэп* репрезентируется реакциями *кепка* (8), *репер в кепке* (1), то жанр *джаз* репрезентируется такими реакциями, как *брюки* (1), *костюм* (1), *яркий образ* (1). Такое соотношение реакций является закономерным: исполнители имеют соответствующий музыкальному жанру стиль одежды. Так, для жанра *рэп* характерен спортивный стиль одежды исполнителя (кепка, спортивные штаны, футболка), а жанру *джаз* свойственен классический стиль (брюки, галстук, бабочка, рубашка, пиджак).

Мы видим аналогичное распределение реакций, относящихся и к когнитивному признаку **компрессированное содержание песни**. Если песня в жанре *рэп*, как правило, повествует о нелегкой жизни, полной трудностей и несчастий (*нелегкая жизнь* (2), *работа* (1)), то песня в

жанре джаз, напротив, рассказывает о счастье, любви, наслаждении жизнью (*любовь (2), магия (1)*).

Рассматривая когнитивный признак **ритмика и темп, свойственные жанру**, отметим, что реакции реципиентов помогают выявить разницу между ритмом и темпом песен полярных жанров. Респонденты характеризуют джаз-песню как более размеренную и спокойную: *ритм (10), бит (2), размеренный темп (1), протяжный ритм (1), блюзовая пентатоника (1), блюзовый ритм (1)*. Реакции респондентов на песню жанра *рэп* указывают на иную ритмику, которая отличается четкостью и быстротой: *быстро читают (4), быстрый темп (3), четкий ритм (1)*. Полученные реакции фиксируют тот факт, что у всех песен жанра *рэп* большое количество слов приводит к ускорению темпа их подачи. Песни жанра джаз, как правило, вербально ненасыщены, что дает возможность продуценту накладывать текст на плавную, медленную музыку.

Далее проанализируем реакции, относящиеся к когнитивному признаку **особенности вокала**. Реакции, репрезентирующие особенности вокала песен жанра *рэп*, были следующими: *читает, а не поет (6), читает (7), отрывистое произношение (1), манера чтения (1), интонация (2), речитатив (2), ударения в словах (1), исполнение (1), особое чтение слов, похожее на речь (1), не поется, а читается (1), мужик читает рэп (1), грубый речитатив (1) манера передачи слов (1)*.

Эти реакции подтверждают тот факт, что для жанра *рэп* вокальные данные не столь значимы, как для жанра джаз, где большое внимание уделяется голосовым импровизациям, дублирующим музыкальный компонент: *вокал (4), сильный вокал (1), громкий голос (1), вокальная импровизация (1), стиль пения (1), стиль исполнения (1), своеобразное пение (1), особое пение (2), экспрессивное пение (2), протяжные напевы (1), протяжность слов (1), завывания (1), берет высокие ноты (1), голос (1)*.

Из 12-ти групп когнитивных признаков нами было выделено 2 когнитивных признака, которые репрезентированы несколько иным способом, чем рассмотренные выше. Этими когнитивными признаками стали: **инструментальная наполненность (сочетание инструментов)** и **социальная соотнесенность**. Здесь отличительным при дифференциации оказалось наличие-отсутствие реакций. Так, когнитивный признак **инструментальная наполненность (сочетание инструментов)** был репрезентирован семьдесятю шестью реакциями: *саксофон (40), гитара (19), духовые (3), труба (5), пианино (1), звук инструментов (1), неправильные гармонии (1)*,

инструменты (1), много инструментов (1), клавиши (3), инструментал (1). Примечательно, что респонденты не дали ни одной реакции по данному когнитивному признаку на песню жанра *рэп*. Столь резкий контраст объясняется тем, что песни жанра *джаз* сопровождаются живой музыкой, где каждый инструмент занимает особое место в музыкальном сопровождении, которое зачастую является импровизацией. В песнях жанра *рэп* импровизацию заменяет однообразная электронная музыка.

В свою очередь, когнитивный признак **социальная соотнесенность** оказался репрезентирован реакциями, относящимися к жанру *рэп*: *бандит (1), гангстер (1)*, что неудивительно, поскольку исполнители песен этого жанра часто повествуют о сложностях жизни в неблагополучных «черных» кварталах, где взрослым и детям приходится прибегать к криминальному образу жизни с целью выживания.

Следует указать также и на то, в результате эксперимента было получено 36 реакций, которые мы отнесли к когнитивному признаку **эмоции и оценка жанра**: *суета (1), боль (1), отвращение (1), ужас (1), шлак (14), удовольствие (1), наслаждение (1), успокоение (3), норма (1), скукота (1), приятный (1), слушала бы вечно (1), люблю (5), супер (2), не люблю (2)*. Особенностью этих реакций является невозможность их отнесения к отличительным особенностям того или иного жанра. Можно только догадываться, какой жанр они репрезентируют, но с уверенностью невозможно отнести их ни к тому, ни к другому, поскольку реакции варьируются в зависимости от типа личности, индивидуального опыта и предпочтений.

Также оказалось невозможным отнести к тому или иному жанру репрезентанты двух когнитивных признаков – **национальная принадлежность исполнителя, связь исполнителя с определенной местностью**: *негр (2), поэт черный нигер (1), черный (1), Америка (4), Новый Орлеан (2), Нью-Йорк (2), афроамериканец (7), чернокожий (1), американская манера (1)*.

Репрезентанты когнитивного признака **исполнитель** фиксируют имена конкретных исполнителей: *Coolio (35), Eminem (7), Nina Simone (7), Louis Armstrong (2)*, которые у респондентов связаны непосредственно с жанром. Их вокальные особенности характеризуются своеобразием фонетики, тона голоса, тембрального окраса, что способствует их узнаванию в процессе слуховой рецепции.

В результате эксперимента было выявлено, что реципиенты пользуются разными стратегиями определения жанра. Для определения фокуса внимания реципиентов при идентификации

жанров реакции были разделены на 2 группы с опорой на критерий *вербальность – авербальность* значимых жанровых компонентов.

Нами также были выявлены реакции, которые оказались вне поля рассмотрения и которые мы затруднились отнести к вербальной или авербальной группам. Эти реакции относятся к следующим когнитивным признакам: ***национальная принадлежность исполнителя, связь исполнителя с определенной местностью, эмоции и оценка жанра, социальная соотнесенность, внешний вид исполнителя, исполнитель.***

Оставшиеся реакции, как показал анализ, достаточно четко распределились на 2 группы: группу, характеризующую музыкальную составляющую, и группу, характеризующую вербальный компонент.

Как показал наш эксперимент, определяя жанр *джаз*, **80%** респондентов (205) опирались на авербальные коды – *музыка (84), рок (3), мелодия (3), аранжировка (1), тянучесть (1), легкая мелодия (1), живая музыка (1), ритм (10), бит (2), размеренный темп (1), протяжный ритм (1), блюзовая пентатоника (1), блюзовый ритм (1), вокал (4), сильный вокал (1), громкий голос (1), вокальная импровизация (1), стиль пения (1), стиль исполнения (1), своеобразное пение (1), особое пение (2), экспрессивное пение (2), протяжные напевы (1), протяжность слов (1), завывания (1), берет высокие ноты (1), голос (1), саксофон (40), гитара (19), духовые (3), труба (5), пианино (1), звук инструментов (1), неправильные гармонии (1), инструменты (1), много инструментов (1), клавиши (3), инструментал (1). 2% (4) опирались на вербальные коды – *любовь (2), магия (1), лирика (1), и 18% (47) показали реакции, относящиеся к когнитивным признакам – национальная принадлежность исполнителя, связь исполнителя с определенной местностью, эмоции и оценка жанра, внешний вид исполнителя, исполнитель.**

Что касается жанра *рэп*, в отношении реакций нами была использована та же процедура. Весомая доля реакций (**42%** (61)) относится к вербальной группе – *манера чтения (1), особое чтение слов, похожее на речь (1), не поется, а читается (1), манера передачи слов (1), мужик читает рэп (1), грубый речитатив (1), читает, а не поет (6), читает (7), быстро читают (4), интонация (2), речитатив (2), ударения в словах (1), нелегкая жизнь (2), work (1), рифма в тексте (6), легкая рифма (7), специфический текст (1), много слов (1), текст (15). И только 6% реакций (8) являются авербальными – *музыка элементарная на трех аккордах (1), музыка (1), быстрый темп (3), четкий ритм (1), исполнение (1), отрывистое произношение (1). При**

этом **52%** всех реакций (75) не характеризуют ни вербальную, ни авербальную составляющую.

Представляется, что при сравнении процента реакций, вызванных джазовыми авербальными кодами (**80%**), с процентом реакций на авербальное в стиле *рэп* (**6%**) их значительная количественная разница подтверждает положение Ф. де Соссюра о наличии механизма сходств и различий при дифференциации жанра. Существование этого механизма также верифицируется процентной разницей в реакциях на вербальное в стиле *рэп* (**42%**) и *джаз* (**2%**).

Таким образом, результаты эксперимента подтверждают, что, отличая один жанр от другого, реципиенты акцентируют внимание на разных кодах песенно-поэтического текста. Так, при определении жанра *рэп* значительное количество реципиентов ориентируются на вербальные структуры, а при определении жанра *джаз* реципиенты в большей степени уделяют внимание авербальным структурам. На наш взгляд, этот механизм базируется на эталонном представлении соотношения вербального и авербального в жанре. Такой «*жанровый эталон*» позволяет в процессе слуховой рецепции не только отсеивать отличные по соотношению вербального и авербального структуры, но и идентифицировать общее в жанрах. Так, отличительным показателем жанров *рэп* и *джаз* становится концентрация музыкального и речевого компонента, но в то же самое время их сочетание позволяет отнести жанры к песенно-поэтическим.

Литература

- Ким Л.Г. Вариативно-интерпретационное функционирование текста. Томск, 2009.
- Кузьмина Н.А. Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического языка. Омск, 1999.
- Кузьмина Н.А. Культурные знаки поэтического текста. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.omsu.omskreg.ru/vestnik/articles/y1997-i1/a074/article.html>.
- Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Л., 1972.
- Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. СПб., 1996.
- Соссюр Ф. Труды по языкознанию. М., 1977 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.twirpx.com/file/521978>.
- Чибисова О.В. Музыка как средство межкультурной коммуникации // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. 2011. № 3.

Список источников

- COOLIO LYRICS. Gangstar's paradise [Электронный ресурс]. URL: http://en.lyrsense.com/coolio/gangstas_paradise.
- NINA SIMONE LYRICS. I put a spell on you [Электронный ресурс]. URL: http://en.lyrsense.com/nina_simone/i_put_a_spell_on_you_ns.