

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
Дом детства и юношества «Факел» г. Томска

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
МУЗЫКА-ЭТО ИСКУССТВО ЗВУКА

Автор-составитель:
Петровская Ираида Анатольевна,
концертмейстер

Томск - 2023

Музыка-это искусство звука.

«Любите и изучайте великое искусство музыки.

Оно откроет вам целый мир высоких чувств, страстей, мыслей.

Оно сделает Вас духовно богаче...»

Д.Д.Шостакович (1906-1975г.)

Музыка - это искусство. Искусство звукоизвлечения смысла. Ведь доказано, что природа музыки не столько звук (звук как акустическое, физическое явление), сколько интонация - от тона человеческой речи, несущей смысл.

Как известно, музыкальное искусство - одно из самых величественных, чувственных, королевских искусств. Оно оказывает сильное эмоциональное воздействие, с одной стороны, заряжает наши эмоции, обладает способностью вызывать особый подъем чувств и морального состояния, может вызывать прямую физиологическую реакцию, но с другой стороны, оно разряжает, способствует очищению, гармонии, нередко оздоровлению и умиротворению.

Музыкальное искусство считается «самым чувственным среди всех». Поэзию, архитектуру или живопись, например, нельзя воспринимать на уровне физиологических реакций, в то время, как именно музыку можно не только воспринимать. Горизонт ее прослушивания и воспроизведения довольно широк - не зря музыкальную культуру отчасти считают массовой (условно от медитаций - через танцы на дискотеке - до пения пациентов с речевыми нарушениями и расстройством логического аппарата).

ТЕРМИН МУЗЫКА И ЗНАЧЕНИЕ ЕГО В ДРЕВНОСТИ.

Само слово «музыка» происходит от греческого слова «Μοῦσα», что в переводе на русский означает «муза». Для древних греков музыка была не просто способом усладить слух - для них это значило намного больше, это была часть богатейшей культуры. Ей обучались дети, а взрослые боготворили. Именно греки положили начало современной теории музыки и изобрели немало музыкальных инструментов, которые используются до сих пор: цимбалы, кифара (гитара), сиринга (флейта), трубы, лира и т. д. Она играла немалую роль в греческой мифологии. В пример можно привести всем известный миф об Орфее и Эвридике, когда тот с помощью звуков музыки пытался достать из глубокого царства и вернуть к жизни на земле свою возлюбленную.

Музыка - это искусство звука. Своими особыми средствами она передает впечатления об окружающем мире. Она может заставить слушателя почувствовать свет или тьму, дневную летнюю жару или ночную прохладу, возможно, почувствовать эмоции композитора.

Основными элементами и выразительными средствами музыки являются:

- 1) ритм
- 2) метр
- 3) темп
- 4) динамика
- 5) тембр
- 6) мелодия
- 7) гармония
- 8) полифония
- 9) инструментовка.

СОДЕРЖАНИЕ МУЗЫКИ.

Как мы знаем, музыка с давности развивалась вместе с литературой и классической хореографией. Однако музыкальный образ, как и литературный, лишён прямой видимости, но мы представляем его, слушая музыку, он совершенствуется на основе наших чувств, эмоций и переживаний, выраженные через особые звуки. Тремя основными составляющими музыки являются **ритм, мелодия и гармония**.

Ритм - основная характеристика музыки. От нее зависит все - характер, темп и жанр. Однако, некоторые музыкальные произведения без гармонии и мелодии могут существовать. В пример могу привести барабанную дробь африканских народов, которая так всем знакома. Там нет мелодии, но ее можно слушать, потому что она обладает ритмом.

Мелодия (другими словами - мотив) - это «душа» музыки. Мелодия состоит из одной или нескольких музыкальных фраз. Мелодия не только придает определенный характер музыкальному произведению, но и в ее повторении люди могут узнавать музыкальную форму.

Мелодия не существует без ритма, и практически невозможно найти в музыке, особенно в классической, мелодию без **гармонии**. Считается, что наиболее близкими к мелодии, лишенной ритма и гармонии, являются средневековые монашеские песнопения. Но целостное музыкальное произведение, как правило, представляет собой сочетание всех названных элементов: ритма, мелодии и гармонии.

Музыку очень сложно описать словами, пожалуй, также, как любовь. Некоторые просто восхищаются ее величием и красотой, а некоторые дают научную формулировку.

Предлагаю прочитать суждения о музыке великих композиторов разных эпох.

«Где есть благочестивая музыка, Бог всегда тут же с его любезным присутствием»

Иоганн Себастьян Бах. (1685-1750).

«Музыка — посредница между жизнью ума и жизнью чувств»

Людвиг Ван Бетховен. (1770-1827).

«Нравственный смысл музыки заключается в том, что под ее влиянием мы испытываем чистое удовольствие - истинную любовь или ненависть». **Аристотель**

«Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно откроет вам целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Оно сделает вас духовно богаче. Благодаря музыке вы найдете в себе новые неведомые вам прежде силы. Вы увидите жизнь в новых тонах и красках»

Дмитрий Дмитриевич Шостакович. (1906-1975).

ФУНКЦИИ МУЗЫКИ.

Музыку можно рассматривать как одну из форм познания, как форму отражения действительности в нашем сознании и разуме. Человек также является основным объектом музыкальной рефлексии, поскольку музыка способна передавать богатое и разнообразное психологическое содержание, прежде всего эмоциональные переживания и образ мышления. Но музыка также отражает социальную сферу жизни, которая нас окружает.

Основных функций у музыкального искусства можно выделить пять:

1) Образовательная.

Музыка участвует в формировании духовного и морального мира человека, его мыслей и чувств, поступков, его представлений о реальности и отношения к ней. Воспитательное воздействие музыки осуществляется не прямым и не навязчивым образом, а через развитие у человека чувства прекрасного, привитие ему

определенного состояния души, соотнесенного с тем или иным аспектом действительности. Также следует отметить, что образовательная функция музыки осуществляется через различные жанры, как через произведения высокого искусства, так и через музыку, звучащую в повседневной жизни, связанной с повседневной жизнью человека. Эта функция особенно важна для общества поскольку музыку можно считать в какой-то степени массовой культурой, как было упомянуто выше.

2) Организующая.

Музыка может заставлять человека выполнять какие-либо действия. Например, в годы Великой Отечественной Войны массовая песня была мощнейшим орудием, призывающим людей к подвигам, защите Родины и помогающая солдатам переносить тяготы войны.

3) Эстетическая.

Неоспоримо, музыка доставляет человеку удовольствие и удовлетворяет. Прежде всего, это прямое удовольствие - форма оценки музыки, которая соответствует уровню восприятия психики, восприятию звукового материала и способам его организации. Эмоциональный уровень поднимается выше этого - более духовный, но все же связанный с прямыми звуковыми организациями. Наконец, высшая форма художественно-эстетической оценки - это как бы очищенная от чувственности духовная радость, соотнесенная с восприятием и усвоением образов, идей, переживаний и эмоций. Все это вместе способствует эстетизации действительности посредством музыки.

Музыка возникла на низших ступенях общественного развития и играла преимущественно прагматичную роль: сначала она была ритуальной, а затем мелодия и ритм служили для объединения людей в единый процесс. Вначале музыка была неразрывно связана с литературой. Поэтическое произведение было напевно.

В природе нет музыкального звука, а есть только шумы разной степени организованности. Музыкальный звук - это культурное явление. Музыка создает звуки особого качества, которых нет в природе и вне музыки. Откуда эти звуки? Ж. Б. Дубо писал, что художник имитирует формы и цвета природы, а музыкант имитирует звуки, интонации, вздохи, модуляции голоса, словом, все звуки, которыми выражаются чувства и страсти в самой природе.

Первым музыкальным инструментом был голос. Первичное музыкальное обобщение речевых интонаций происходит в народных мелодиях, которые создавались и шлифовались сотни лет. Интонации человеческой речи, лежащие в основе музыкального образа, всегда эмоционально насыщены, сотканы из человеческих чувств. Именно это накладывает отпечаток на особенности музыки, которая разговаривает с людьми на «прямом языке души», волнует человека, вызывает в нем бесконечное разнообразие эмоций и их оттенков. В музыке есть звукоподражания, есть и изобразительные моменты, но они не определяют ее специфики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Музыка - это не столько образ объективного мира, сколько отражение человеческих чувств и мыслей, это искусство, которое воздействует на человека посредством звуковых образов, отражающих его различные переживания и окружающую его жизнь.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Музыка в *Open Encyclopedia Project* Музыкальный словарь
2. С. В. Дамберг, В. Е. Семенов «Лекции по теории музыки: Музыка как феномен повседневности».
3. Брайнин В. Б. Системы музыкальных языков, краткий экскурс: Европейская vs. Ориентальная. // Опубликовано в: Интеграция науки, менеджмента и образования: Инновационные подходы, поиски и перспективы развития.