

Художественный образ в музыке

Задание

Сделать музыкальную подборку музыкальных произведений, которые вы слушаете (ключевое «ВЫ СЛУШАЕТЕ»), в которой отражены следующие музыкальные образы: лирический, драматический, эпический, сказочный, комический.

Причем НЕ достаточно просто прислать мне список из 5 произведений, нужно краткое описание-доказательство к каждому (почему выбрали именно это произведение, кто здесь главный представитель образа, как это выражается в музыке и т.д.)

Основные элементы и выразительные средства музыки:

- лад
- ритм
- метр
- темп
- громкостная динамика
- тембр
- мелодия
- гармония
- полифония
- инструментовка

Образ в музыке

Слушание музыкального образа

- т.е. жизненного содержания, воплощенного в музыкальных звуках, обуславливает все остальные грани музыкального восприятия. Восприятие - субъективный образ предмета, явления или процесса непосредственно воздействующего на анализатор или систему анализаторов. Иногда термином восприятия обозначается также система действий, направленных на ознакомление с предметом, воздействующим на органы чувств, т.е. чувственно-исследовательская деятельность наблюдения. Как образ восприятие есть непосредственное отражение предмета в совокупности его свойств, в объективной целостности. Это отличает восприятие от ощущения, которое также является непосредственным чувственным отражением, но лишь отдельных свойств предметов и явлений воздействующих на анализаторы.

Образ

- субъективный феномен, возникающий в результате предметно-практической, сенсорно-перцептивной, мыслительной деятельности, представляющий собой целостное интегральное отражение действительности, в котором одновременно представлены основные категории (пространство, движение, цвет, форма, фактура и т. д.). В информационном отношении образ представляет собой необычно емкую форму репрезентации окружающей действительности.

Лирические образы

Слово лирика происходит от слова "лира" – это древний инструмент, на котором играли певцы (рапсоды), повествуя о различных событиях и пережитых эмоциях.

Лирика – монолог героя, в котором он повествует о своих переживаниях.

Лирический образ раскрывает индивидуальный духовный мир творца. В лирическом произведении нет никаких событий, в отличие от драмы и эпоса – только исповедь лирического героя, его личное восприятие различных явлений.

Вот главные свойства лирики:

- чувство
- настроение
- отсутствие действия.

Произведения, в которых отражён лирический образ:

1. Бетховен "Соната №14" ("Лунная")
2. Шуберт "Серенада"
3. Шопен "Прелюдия"
4. Рахманинов "Вокализ"
5. Чайковский "Мелодия"

Драматические образы

Дра́ма (греч. *Δράμα* - действие) — один из родов литературы (наряду с лирикой, эпосом, а также лироэпикой), передающий события через диалоги персонажей. С древних времён существовала в фольклорном или литературном виде у различных народов.

Драма - произведение, изображающее процесс действия. Главным предметом драматического искусства становились человеческие страсти в их наиболее ярких проявлениях.

Шуберт "Лесной царь"

Здесь показана борьба двух миров -реального и фантастического. Поскольку сам Шуберт является композитором-романтиком, а для романтизма свойственно увлечение мистикой, то в этом произведении очень явно выражено столкновение этих миров. Мир реальный представлен в образе отца, он старается спокойно и здраво смотреть на мир, он не видит Лесного царя. Мир фантастический-Лесной царь, его дочери. И младенец оказывается на стыке этих миров. Он видит Лесного царя, этот мир его пугает и манит, и в тоже время он относится к реальному миру, он просит защиты у отца. Но в итоге побеждает мир фантастический, несмотря на все усилия отца.

"Ездок погоняет, ездок доскакал,
В руках его мёртвый младенец лежал"

в этом произведении переплелись образы фантастический и драматический. От драматического образа мы наблюдаем борьбу яростную непримиримую, от фантастического- мистический взгляд.

Эпические образы

ЭПОС, [греч. epos — слово]

Эпическое произведение – это обычно поэма, рассказывающая о героических деяниях.

Истоки эпической поэзии коренятся в доисторических повествованиях о богах и других сверхъестественных существах.

Эпос – прошлое, т.к. повествует о прошлых событиях в жизни народа, о его истории и подвигах;

Лирика – настоящее, т.к. её объект – чувства и настроения;

Драма – будущее, т.к. в ней главное – действие, с помощью которого герои пытаются решить свою судьбу, своё будущее.

Первую и простую схему разделения искусств, связанных со словом, предложил Аристотель, согласно которому эпос есть рассказ о событии, драма представляет его в лицах, лирика откликается песнью души.

Место и время действия эпических героев напоминают реальную историю и географию (чем эпос радикально отличается от сказки и мифа, совершенно нереальных). Однако эпос и не совсем реалистичен, хотя опирается на реальные события. В нём многое идеализировано, мифологизировано.

Таково свойство нашей памяти: мы всегда немного приукрашиваем наше прошлое, особенно если это касается нашего великого прошлого, нашей истории, наших героев. А иногда наоборот: какие-то исторические события и персонажи нам кажутся хуже, чем они были на самом деле.

Сказочные образы

Само название подсказывает сюжетную линию этих произведений. Наиболее ярко эти образы воплощены в творчестве Н.А.Римского-Корсакова. Это и симфоническая сюита "Шахеразада" по сказкам "1001 ночь", и его знаменитые оперы- сказки " Снегурочка", "Сказка о царе Салтане" , "Золотой петушок"и т.д. В тесном единстве с природой выступают в музыке Римского-Корсакова сказочные, фантастические образы. Чаще всего они олицетворяют, как и в произведениях народного творчества, те или иные стихийные силы и явления природы (Мороз, Леший, Морская царевна и Др.). Фантастические образы включают в себе наряду с музыкально-живописными, сказочно-фантастическими элементами также черты внешнего облика и характера реальных людей. Такая многогранность (о ней подробнее будет сказано при разборе произведений) придает корсаковской музыкальной фантастике особое своеобразие и поэтическую глубину.

Большой оригинальностью отличаются у Римского-Корсакова мелодии инструментального типа, сложные по мелодико-ритмическому строению, подвижные и виртуозные, которые применяются композитором в музыкальной обрисовке фантастических персонажей.

Комические образы

Судьба комического в музыке сложилась драматично. Многие искусствоведы вообще не упоминают о комическом в музыке. Остальные либо отрицают существование музыкального комизма, либо считают его возможности минимальными. Наиболее распространенную точку зрения хорошо сформулировал М.Каган: «Минимальны возможности создания комического образа в музыке. (...) Пожалуй, лишь в XX веке музыка стала активно искать собственные, чисто музыкальные средства для создания комических образов. (...) И все же, несмотря на важные художественные открытия, сделанные музыкантами XX в., в музыкальном творчестве комическое не завоевало и никогда, видимо, не завоюет такого места, какое оно издавна занимает в литературе, драматическом театре, изобразительном искусстве, кинематографе».

Итак, комическое — смешное, имеющее широкую значимость. Задача — «исправление смехом» Улыбка и смех становятся «спутниками» комического только тогда, когда они выражают чувство удовлетворения, которое вызывает у человека духовная победа над тем, что противоречит его идеалам, что с ними несовместимо, что ему враждебно, поскольку разоблачать то, что противоречит идеалу, осознать его противоречие — значит преодолеть дурное, освободиться от него. Следовательно, как писал ведущий российский эстетик М. С. Каган, столкновение реального и идеального лежит в основе комического. При этом следует помнить, что комическое в отличие от трагического, возникает при условии, если не вызывает страданий для окружающих и не опасно для человека.

В эстетическом фундаменте всех этих музыкально-комедийных средств лежит эффект неожиданности.

Комические марши

Комические марши — это марши-шутки. Любая шутка строится на забавных нелепостях, смешных несоответствиях. Это и нужно искать в музыке комических маршей. Комические элементы были и в Марше Черномора. Торжественность аккордов в первом разделе (с пятого такта) не соответствовала мелким, «мельтешащим» длительностям этих аккордов. Получалась смешная музыкальная нелепость, очень образно

рисовавшая «портрет» злого карлика.

Поэтому Марш Черномора тоже отчасти комический. Но лишь отчасти, потому что в нём много и другого. А вот Марш Прокофьева из сборника «Детская музыка» от начала до конца выдержан в духе комического марша.