

ВОПРОСЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ
СИНЕСТЕТИКИ

история, теория, практика

Сборник статей

Новосибирск
2016

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие (Н.П.Коляденко).....	3
----------------------------------	---

К ИСТОРИИ И ТЕОРИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ СИНЕСТЕТИКИ

Коляденко Н.П. О формировании музыкальной синестетики и ее перспективах.....	7
Максимова А.Б. Научный полилог длиной в полвека (анализ материалов по музыкальной синестетике «прометеевских» конференций 1969-2015 гг.).....	20
Сахабиев Р., Евански Й. «Музыкальная графика» как выражение синестезии. Идеи О.Райнера в работе СКВ (НИИ) «Прометей» (г.Казань).....	30
Волкова П.С. Синестезия в аспекте смыслообразующей деятельности сознания: методологический подход.....	41
Московская С.В. Актуальные вопросы музыкальной синестетики: феномен синестезии.....	52

СИНЕСТЕЗИЯ В КОМПОЗИТОРСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ И ВОСПРИЯТИИ МУЗЫКИ. СИНЕСТЕЗИЯ И СИНТЕЗ ИСКУССТВ

Брославская Т. В. Из опыта трактовки некоторых слухо-зрительных синестезий в ранних симфонических сочинениях А. Глазунова и М. Чюрлениса.....	61
Будников В.В. Тембральные свойства фортепианной фактуры в сказке оп.20 №2 Н.Метнера: синестетический аспект.....	72
Выбыванец Э.В. О постановочно-исполнительском прочтении «Лунного Пьеро» А.Шенберга на балетной сцене.....	83

Гончаренко С.С.	
Аудиографика додекафонии.....	
Еременко Г.А.
Синестетические вибрации миражей в музыкальных пейзажах Дебюсси и Шенберга.....	102
Зайцева М.Л.	
Синестезия в творчестве композиторов-романтиков.....	110
Камышникова С.В.	
О пространственности инструментального стиля барокко.....	119
Лысенко С.Ю.	
Синестетический механизм интерпретации в хореографическом жанре: «Облака» К. Дебюсси - И. Килиана.....	123
Мельникова А.Н.	
Живописное прочтение музыки: диалог импрессионистов XIX и XXI столетий.....	132
Нехаева Д.	
Светомузыкальный синтез в «Поэтории» Р. Щедрина.....	141
Пестерева И.В.	
Язык как фактор целостности образа в синтетическом тексте.....	145
Приходовская Е.А.	
Синестетические свойства вербальной конструкции в оперном тексте.....	152
Старикова Е.Н.	
«Семь хайку» О.Мессиана как образец синтеза ориентального и синестетического начал.....	156
Татаринцева Е.М.	
Парфюмерные концерты как воплощение принципа синестезии запахов и звуков.....	165
Филиппова Е.Е.	
Создание образа певцом в процессе аудиовизуального воплощения оперы (опыт исполнителя).....	169
Шапошников И.А.	
Понятие «Серебряный век»: к вопросу синестетической трактовки.....	171
Якушевич М. В.	
«Ритуальный танец огня» М.Фальи: синестетическая природа образа.....	184

Ярош О.В. Музыка Ф.Листа в контексте синестетической интерпретации.....	189
---	-----

СИНЕСТЕЗИЯ И СЕНСОРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ

Безоков Я. А. Сенсорное управление светом и перспективы его применения в музыкальной педагогике.....	196
Евански Й. Иллюстрированный песенник для малышей (Liederfibel) братьев Гериберта и Иоганнеса Грюгер (1927). Отношение песенника к синестезии.....	200
Мальцева А.А. Интеграция методики Карла Орфа и синестезийного подхода в процессе раннего музыкального воспитания.....	207
Мизюркина О.В. Сенсорная интеграция как способ слухового восприятия архетипических образов.....	213
Томашева А. А. Природа синестезии и ее развитие у детей.....	220
Трофимова И.А. Состав и структура инновационной программы «Музыка и живопись».....	227
Третьяченко В.Ф. О роли синестетического аспекта музыкального текста в скрипичной педагогике.....	234
Тяжева О.Ю. Образно-цветовое восприятие музыки у детей младшего школьного возраста.....	243

ПАРФЮМЕРНЫЕ КОНЦЕРТЫ КАК ВОПЛОЩЕНИЕ ПРИНЦИПА СИНЕСТЕЗИИ ЗВУКОВ И ЗАПАХОВ

Татаринцева Е.М., Томск
z.tatarinceva@mail.ru

В статье рассматривается явление парфюмерного концерта, приобретающее всё большее значение в современном обществе. Синестезийный феномен взаимодействия слуха и обоняния представляет собой основу достаточно перспективного художественного направления в сфере синтеза искусств.

PERFUME CONCERTS AS EMBODIMENT OF SOUND AND SMELL SYNESTHESIA PRINCIPLE

Tatarintseva E.M., Tomsk
z.tatarinceva@mail.ru

The article considers the phenomenon of perfume concert, gaining the increasing value in modern society. The sinesthetic phenomenon of interaction of hearing and sense of smell represents a basis of a rather perspective art movement in the sphere of synthesis of arts.

«Запаховый орган исполнил восхитительно бодрящее «Травяное каприччио» – журчащие арпеджио тимьяна и лаванды, розмарина, мирта, эстрагона; ряд смелых модуляций по всей гамме пряностей, кончая амброй...»[7].

Возможно, в наше время события, описанные в фантастическом романе О. Хаксли «О дивный новый мир», уже не кажутся такими невероятными, ведь практика парфюмерных концертов начинает постепенно обретать известность. «Парфюмерная музыка» преподносится как опыт восприятия мира через его аромат и звучание посредством системы переложения парфюмерных нот на музыку. Звуки и ароматы, взаимно дополняя друг друга, сплетаются в целостную композицию, создавая гармонию музыкальных и парфюмерных нот.

Парфюмерия связана с музыкой довольно тесно. Даже основные термины парфюмерии – ноты, аккорды, тональность, композиция – заимствованы у музыкантов. Музыкальное искусство щедро делится не только своей профессиональной лексикой, но и зачастую становится источником вдохновения для парфюмера. В 2013 году в специальном мероприятии «Симфония чувств», проведенном Между-

народной парфюмерной ассоциацией, Калис Беккер (Calice Becker) представила свои творения, вдохновлённые оперой «Любовный напиток» Гаэтано Доницетти и, в особенности, арией «Потаённая слеза» («Una Furtiva Lagrime»), которая не раз вдохновляла ее парфюмерные работы [1].

Здесь мы можем говорить о проявлении принципа синестезии в восприятии звуков и запахов. Синестезия, как известно – это особый способ восприятия, при котором некоторые состояния, явления, понятия и символы произвольно наделяются дополнительными качествами: цветом, запахом, текстурой, вкусом, геометрической формой, звуковой тональностью или положением в пространстве. Эти качества, осмелимся сказать, иллюзорны: органы чувств, обычно отвечающие за их появление, в синестетическом восприятии не участвуют. При этом чувства словно смешиваются: человек может видеть или осязать звук, слышать цвет, чувствовать текстуру или геометрическую форму мелодии и т. п.

Такое «перекрестное» восприятие может проявляться в двух вариантах. Более интенсивный — когда человек действительно видит или чувствует цвета, запахи и другие дополнительные качества параллельно с привычными ощущениями от предметов. Но есть и мягкий вариант — «ассоциативный». когда у человека всплывают стойкие ассоциации на определенный раздражитель, но в качестве абстрактного знания, а не реальных физических ощущений. Отличие таких ассоциаций от обычной игры воображения — в их фиксированности: например, человек на протяжении всей жизни ассоциирует цифру «7» с желтым цветом, а музыку Моцарта — с овалом, в каком бы контексте он с ними не сталкивался [3].

В наше время существует довольно необычная концепция – сочетание музыкальных концертов и специально созданных для них ароматов. Ирина Журихина-Неза уже создала 15 ароматов для разнообразных музыкально-ароматных выступлений; её совместные с музыкантами концерты проходили в Грассе, Париже, Берлине и Санкт-Петербурге. «Музыка и аромат гораздо ближе, чем просто синестезия – не просто похожий словарь, у обоих есть начало-рождение, кульминация-основная тема и затухание-умирание. Драматургия музыки и аромата. Какое-то движение, развитие» [2].

Современный французский пианист Лоран Ассулен с помощью музыки создает «парфюмерные композиции». Идея соединить му-

зыку и парфюмерное искусство пришла к Лорану после окончания Лионской консерватории, во время работы аккаунт-менеджером в парфюмерном доме «Takasago». Днем он должен был на словах объяснить парфюмерам, чего ждет от них заказчик, а вечером садился за рояль и выражал в звуках взволновавшие его ароматы. Лоран заметил: во-первых, объяснять ароматы легче с помощью музыки, нежели словами, а во-вторых, определенные запахи ассоциируются с вполне конкретными нотами. Например, запах лимона большинство людей связывают с высокими нотами, тяжелый мускусный аромат — с низкими. Отталкиваясь от этой догадки, Лоран и начал сочинять «парфюмерную музыку». В основе его произведений, как и в основе любых духов, лежит «парфюмерная пирамида». «Благодаря разной летучести исходных веществ аромат раскрывается постепенно: сначала проявляются головные запахи, начальные нотки, далее идет сердце аромата, средние аккорды и в самом конце — шлейфовые, финальные ноты» [6].

Близость музыки и ароматов мы можем заметить, прежде всего, на уровне восприятия. Музыка, как и запахи, воспринимается непосредственно, сразу задаёт весь внутренний контекст и связи для восприятия, оказывая «тонкое чувственное воздействие на психофизиологическую структуру» [5, с. 63].

К специфике музыкальных восприятий более точно подходит понятие «эстетическое созерцание», выражающееся в целенаправленном восприятии музыкального искусства как художественной ценности, сопровождающееся духовно-эмоциональным переживанием. Многие исследователи называют этот процесс художественным восприятием, имеющим открытый характер, включающим жизненный опыт субъекта, его ценностные ориентации и самое главное — его эстетический вкус. Так и в восприятии запахов мы сталкиваемся с нашими личными переживаниями, основанными на личном опыте и воспоминаниях.

Обоняние отличается от зрения и слуха тем, что для него более значимо чувственное восприятие: человек, услышав тот или иной запах, определяет, нравится он ему или нет. Так запах остаётся внутри субъекта в виде эмоции, не позволяя получить конкретные знания об объекте.

Именно поэтому в человеческом языке нет точных и объективных выражений, описывающих запах.

Передать ощущение запаха конкретными словами крайне сложно, поэтому в речи люди прибегают к сравнениям с вкусовыми ощущениями⁷⁷.

«Запах и звук это, пожалуй, две единственные субстанции, которые поступают непосредственно в эмоциональные центры мозга, а уже затем фильтруются в церебральные его центры. Все остальное (как в реальности, так и в мире искусств) поступает сначала в церебральные центры, а уже затем фильтруется в эмоциональные. Исходя из этого, появилась возможность соединить эмоциональную эффективность воздействия звука и аромата вместе. Прежде чем создать аромат или романтическую композицию, парфюмер изучает не только музыкальное произведение, на тему которого сделан тот или иной аромат, но и детали жизни и творческого метода самого композитора. Таким образом, ароматическая композиция сделана целиком и полностью на основе данного конкретного музыкального произведения и призвана усилить эмоциональную эффективность звучания данного произведения» [4].

Таким образом, мы можем говорить о появлении нового формата музыкальных концертов, которые наравне с «цветовыми концертами» (музыкальные концерты с использованием световых эффектов) и визуальными концертами (использование музыки и визуального видеоряда) способны погрузить слушателей в сферу не только сугубо музыкальных ощущений. Хотя сейчас парфюмерные концерты представляют собой преимущественно коммерческий интерес, будем надеяться, что они предвещают рождение по-настоящему высокохудожественных синтетических произведений.

1. *Архинов В. «Симфония парфюмерии».*

<http://www.spellsmell.ru/articles/10275-simfoniya-parfyumerii/>

2. *Борисов С. «Грасс, музыка и ароматы».*

3. *Варламова Д. «Что такое синестезия, и почему синий цвет может пахнуть малиной».*

<http://theoryandpractice.ru/posts/7428-cto-takoe-sinesteziya-i-pochemu-siniy-tsvet-mozhet-pakhnut-malinoj>

4. *Красноярская краевая филармония, «Ароматы весны».*

<http://krasfil.ru/events/aromaty-vesny-zlata-chochieva-i-krasnoyarskij-akademicheskij-simfonicheskij-orkestr/>

⁷⁷ Когда мы говорим «от него сладко пахнет», то это означает только «он пахнет так, как пахнет то, что сладко на вкус».

5. Коляденко, Н.П. *Синестетичность музыкально-художественного сознания (на материале искусства XX века)*. – Новосибирск: Новосибир. гос. консерватория, 2005. – 392 с.

6. Хазова Л. «*Парфюмерный концерт: музыка и запахи для женщин*».

<http://www.forbes.ru/forbes-woman/lichnoe-vremya/84179-parfyumernyi-kontsert-muzyka-i-zapahi-dlya-zhenshchin>

7. Хаксли О. «*О дивный новый мир*».

<http://lib.ru/INOFANT/HAKSLI/mir.txt>

СОЗДАНИЕ ОБРАЗА ПЕВЦОМ
В ПРОЦЕССЕ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ВОПЛОЩЕНИЯ ОПЕРЫ
(ОПЫТ ИСПОЛНИТЕЛЯ)

Филиппова Е.Е., Томск
Filippova91@sibmail.com

В данной статье рассматривается проблематика интерпретации и воплощения образа певцом в оперном спектакле и трудности, которые возникают перед начинающими певцами. С позиции собственного опыта автор статьи предлагает некоторые способы совершенствования навыков в вокально-театральной сфере.

IMAGE CREATION BY SINGER IN THE COURSE OF
AUDIOVISUAL EMBODIMENT OF OPERA
(EXPERIENCE OF PERFORMER)

Filippova E.E., Tomsk
Filippova91@sibmail.com

The article considers the interpretation and embodiment of image by singer in opera and difficulties that young singers face. The author suggests some ways to improve skills in the vocal and theatrical sphere according to his own experience.

Синтетический вербально-музыкальный текст оперы «доходит» до своего непосредственного назначения – восприятия адресатом – только в процессе аудиовизуального воплощения (редкие слушатели могут получить впечатление от оперы, просто ознакомившись с партитурой). Если письменный вербально-музыкальный текст опе-