

Гарибова Елена Валерьевна,

доцент кафедры музыкального искусства,

ОГБОУ ВО «Смоленский государственный

институт искусств», г.Смоленск

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИА

В КАЧЕСТВЕ «СЛОВА О МУЗЫКЕ»

Аннотация. Статья представляет опыт использования средств мультимедиа в концертно-исполнительской практике музыкального факультета вуза искусств. Полученный аудиовизуальный продукт способен помочь в решении задач просветительства и музыкальной коммуникации. Проблематика освещается на примере музыкального материала фортепианного цикла И.Г.Соколова «Евангельские картины».

Ключевые слова: мультимедиа, образование, искусство, концерт, композитор, исполнитель, просветительство, музыкальная коммуникация, И.Г.Соколов, «Евангельские картины».

На современном этапе развития образования большое внимание уделяется сохранению и приумножению духовно-нравственных традиций, воспитанию творческой и социально активной, позитивно мыслящей и патриотически направленной личности. В этом процессе особая роль отводится аудиовизуальной культуре, представляющей из себя мощный фактор воздействия на общественное сознание и формирование аксиологических установок личности.

Под термином «аудиовизуальная культура (медиакультура)» понимается особый тип культуры современного глобального общества, связанный с индустрией информации, «техническими способами записи и передачи изображения и звука» [1]. Технологии медиакультуры, призванные сохранять и передавать информацию, основаны на объединении таких типов данных как изображение, текст, графика, анимация, цветовая гамма, звук, речь, видео. Воздействуя на целый комплекс органов чувств человека, эти технологии активизируют вос-

приятие, способствуя оптимизации познавательного процесса и форм коммуникации.

Практика последних десятилетий свидетельствует о том, что традиционный публичный концерт, как форма межличностной коммуникации средствами музыкального искусства, испытывает глубокий кризис [2, с. 53]. Причём, это явление наблюдается как на профессиональной сцене, в концертных залах филармоний, так и при проведении концертных мероприятий (классных, кафедральных концертов) в вузах искусств. Аудитории нередко заполнены менее чем на четверть, в то время как музыкальная коммуникация продолжает оставаться насущной потребностью современного общества и, в определённой степени, является «школой исполнительства» для обучающихся музыкальных факультетов. Налицо противоречие между возможностями традиционной структуры концертной практики и потребностями современного общества. В качестве возможных решений этого противоречия актуализируются иные, синтетические формы музыкальной коммуникации, такие как перформанс, хэппенинг, мультимедийный проект с применением средств аудиовизуальной культуры, включающие некую «зрелищность», театрализацию, динамику, дополняющую музыкальное исполнение.

Сочетание звучания музыкального произведения с визуальным рядом в таком аудиовизуальном продукте, как презентация, позволяет не только «раскрасить» восприятие слушателя и «удержать» его внимание, но и особым образом представить, «разъяснить» музыкальное содержание отдельных феноменов современной академической музыки как на уровне целостной композиции, так и в её отдельных разделах.

Представляющая собой сложный конгломерат стилей, направлений, техник композиции и исполнения, так называемая, «чистая» (не связанная напрямую с литературным текстом или театрализацией) инструментальная музыка нашего времени вызывает, зачастую, немалые затруднения усложнённостью

своего языка и для исполнительского прочтения, и для слушательского восприятия. Но если исполнитель, целенаправленно работая над сочинением, разбирая и запоминая его структурные элементы, находит в архитектонике целого «своё» содержание, образный ряд, устанавливает ассоциативные связи, подпитываемые всей массой его жизненных впечатлений и профессиональных навыков, то у слушателя на такую напряжённую работу сознания может просто не хватить времени.

Вступительное слово о музыке, звучащее со сцены, помимо сведений об исполнителе, авторе, эпохе, (иногда – жанре), краткого описания структуры (частей, крупных разделов формы, если они есть), обычно включает вербальное определение образного содержания произведения. Практически, отошли в прошлое концерты с малоинформативным кратким «объявлением номеров». Но какие бы образные картины ни живописал музыковед, повествуя о художественной составляющей, слушатель может отвлечься, потерять ход мысли, а уже в процессе непосредственного звучания музыкального произведения не «расслышать» описанных структурных элементов.

К тому же, слово иногда слишком конкретно выражает субъективное видение материала, в определённой степени «навязывая» наше мнение. Использование визуальных средств и цветовой гаммы художественного материала презентации, напротив, менее однозначно преподносит конкретное «содержание» музыкальной речи, ориентировано на работу подсознания и творческого воображения. Сочетание информативного и эмоционального воздействия не требует дополнительных затрат времени и не утомляет аудиторию.

Автором настоящей работы были неоднократно апробированы визуальные «сопровождения» концертных мероприятий. И именно такая форма музыкальной коммуникации вызывала наибольший интерес и признательность слушательской аудитории. В качестве примера можно рассмотреть мультимедийное оформление избранных прелюдий из фортепианного цикла «Евангельские кар-

тины» современного автора, пианиста и композитора, Ивана Глебовича Соколова.

Тема патриотизма, любви к Родине, всегда являлась одной из самых значительных в отечественном музыкальном искусстве, а в последние годы повышенный интерес к истории прошлого, великому наследию минувших лет, вызвал появление целого ряда музыкальных произведений патриотической направленности, посвящённых Отечеству. Одним из таких произведений стал цикл «Евангельские картины», по собственному признанию автора, первоначально называвшийся «Земля родная». Основные образы цикла – православное понимание Бога и Родины как единого целого. Поэтика национального буквально во всём: в переплетении «былого» с современностью, колокольности с «русской тишиной», картин эпического единения с образами опустошения и одиночества, – тематика размышлений русской интеллигенции о судьбах народа и Родины вечна и непреходяща, особенно актуальна в наше время.

Каждая презентация представляет собой отдельную «картину» цикла. В ходе «аудиовизуального концерта» слушательской аудиторией было отмечено возрастание сопереживания, эмпатии, остроты переживания катарсиса, особенно усиливавшиеся в моменты «несовпадения» звуковых и визуальных «картин», намеренно выполненные в презентациях на моментах «трагических кульминаций» музыкальных произведений (см. презентацию Прелюдии №11).

Позже презентации были «озвучены» аудиозаписями, выполненными в ходе концерта, и использовались в Смоленском областном институте развития образования в качестве раздаточного материала при проведении лекций по теории музыкального содержания в качестве примеров выявления образной сферы произведений современного музыкального искусства (лекции проводились для учителей музыки ОШ, музыкальных руководителей, преподавателей дополнительного образования в сфере искусства). В «звучащем» варианте представлен-

СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНАЯ МЫСЛЬ

Всероссийская научно-практическая конференция

ный мультимедийный продукт широко используется ныне для решения задач просветительства и с целью популяризации шедевров современности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аудиовизуальная культура [Электронный ресурс]: Энциклопедия культурологии. – Режим доступа:

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/223/%D0%90%D0%A3%D0%94%D0%98%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%97%D0%A3%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF

(дата обращения 20.01.2020).

2. Загний С.А. Новые формы коммуникации против концерта: выступление на конференции «Миф. Музыка. Обряд» (Музей им. А.Г.Рубинштейна в Московской консерватории 22 мая 2003 г.) [Электронный ресурс] / С.А. Загний // Тексты о музыке. – Электрон. текстовые дан. – 2009. – С.53. – Режим доступа: <https://docplayer.ru/26188993-Sergey-zagniy-teksty-o-muzyke.html>. – Загл. с экрана (дата обращения 20.01.2020).