Вилисова Ирина Михайловна,

студентка4 курса отделения «Музыкальное образование»

ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж»

Руководитель: Ермакова Вера Николаевна,

к.п.н., доцент, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин

ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж»

СМЕХ И МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Смех – психофизиологическое явление, лежащее в основе комизма и оп­ределяемых им литературных эффектов. Помимо этого, смех является социаль­ным феноменом: разделенный с кем-то, он доставляет наибольшее удовольст­вие человеку, например, при представлении забавных сцен или чтении комиче­ского произведения [2].

С утверждением о том, что смех продлевает жизнь, поспорить довольно сложно. Давно доказано, что во время смеха в организме выделяется гормон радости, помогающий бороться с психологическими и физиологическими про­блемами.

Существует много видов смеха, каждый из которых появляется по той или иной причине и по-разному влияет на человека.

Изучением природы смеха, его функций и причин, воздействием на фи­зическое и психическое здоровье человека занимается наука гелотология.

Смех бывает юмористическим. Каждому взрослому человеку свойст­венно смеяться при появлении чего-то забавного, нелепого: шутки, гримасы, забавного происшествия.

В особую категорию попадает детский смех – душевный порыв ребенка, приводящий в веселье всех окружающих. Независимо от обстоятельств, дет­ский смех является открытым неосознанным проявлением радости, продол­жающимся до конца внешнего воздействия на ребенка: щекотки, смешной гри­масы и т. д.

Совсем иная природа у истерического смеха – нервно-психическое пере­возбуждение человека.

Помимо этого, смех бывает физиологическим. Это реакция, вызванная тактильными ощущениями или следствием приема наркотических веществ. Этот смех имеет сходство с истерическим смехом, однако не влечет за собой потрясения или шока.

Смех людей, объединенных общей идеей, называют социальным. Это всеобщее ликование, возбуждение, к примеру, по поводу политических высту­плений.

Искусственное актерское проявление эмоций и чувств носит название ри­туального смеха. Он используется актерами в постановках сцен юмористиче­ского характера. Главная задача актера – «окрасить» ритуальный смех опреде­ленными эмоциями, жестами, мимикой и донести до слушателя или зрителя.

Музыка, являясь универсальным искусством, способна отобразить, по­мимо прочих существующих в мире явлений, феномен смеха [4].

Одной из шуток природы является то, что сейчас мы воспринимаем клас­сическую музыку как серьезное явление. Однако давным-давно слова музыкант и шут были синонимами.

Принято полагать, что сочинение музыки – дело серьезное, а самим ком­позиторам вовсе нет дела до шуток. На самом деле музыканты никогда не были серьезными людьми. Их задача заключалась в том, чтобы веселить публику.

Многие композиторы были большими шутниками, оставившими после себя смешные байки и юмористические произведения, поднимающие нам на­строение и по сей день.

Веселые проделки позволял себе Й. Гайдн. Однажды он проучил пуб­лику, имевшую привычку спать на концертах, разбудив «убаюканных» тихой, спокойной музыкой слушателей фортиссимо фанфар духовых инструментов.

Подобную шутку проделал И. Штраус в своем «Вальсе с сюрпризом», где плавное течение мелодии неожиданно нарушается хлопком пистолетного вы­стрела. В «Семинаристе» М.П. Мусоргского мирские мысли, передаваемые плавным движением мелодии, внезапно нарушаются скороговоркой, олицетво­ряющей зазубривание латинских текстов.

Но не все композиторы смеялись в музыке так добродушно. Французский композитор Г. Берлиоз, страдавший от несчастной любви, жестоко высмеял свою возлюбленную в «Фантастической симфонии». Н.А. Римский-Корсаков и вовсе отважился на политическую сатиру: надсмеялся над героем своей оперы «Золотой петушок» царем Додоном, заставив того спеть любовную арию на мо­тив «Чижика-пыжика». Кстати, в этой опере смех присутствует еще в одном из важных лейтмотивов – хохоте Шамаханской царицы, переданном музыкаль­ными средствами [3].

В новейшей истории музыки нельзя не назвать американского компози­тора Джона Кейджа. Ему принадлежит произведение в трех частях под назва­нием «4:33», целиком состоящее из тишины. Это произведение написано для фортепиано или любого другого инструмента, и тишина в нем длится 4 минуты 33 секунды или любое другое количество времени.

Дж. Кейдж позволял себе выходки самого разного толка. Он первым предложил исполнять музыку на роялях, между струнами которых были поме­щены посторонние предметы вроде гаек и ластиков. Проблем с отсутствием вдохновения он не испытывал: сочинял музыку путем подбрасывания монетки. А одно его произведение записано вообще не нотами, а графическими симво­лами: плюсами, точками и скобочками.

Мы уже не удивляемся тому, как композиторы, имея в запасе всего семь нот, пишут столь разнообразную музыку. Существуют тысячи способов для пе­редачи в ней оттенков радости и смеха, Самым простым среди них является не­ожиданное усиление звука или внезапная пауза посредине фразы. Помимо этого, музыка способна подражать различным звукам, которые всем нам из­вестны. Например, в сюите венгерского композитора Золтана Кодаи, которая называется «Хари Янош», можно услышать громкое чихание.

Юмор может отражаться в названии музыкального произведения, как, на­пример, в таких жанрах, как шутка юмореска, скерцо, что расположит нас к улыбке еще до начала слушания («Шутка» Баха и «Музыкальная шутка» Мо­царта, «Сарказмы» Прокофьева, «Озорные частушки» Щедрина, «Прибаутки», «Кошачьи колыбельные песни» и «Цирковая полька для молодого слона» Стра­винского, «Юморески» Шумана, Грига, Дворжака, Рахманинова, Щедрина и многих других). Но композитор вовсе не обязан предупреждать слушателя о своем намерении острить. Шутка без предупреждения способна произвести бо­лее впечатляющий и продолжительный эффект [1].

В музыкальных жанрах, связанных со сценическим действием или имеющих литературную программу, противоречие комизма проявляется более наглядно. Однако инструментальная музыка может выражать комическое и не прибегая к «внемузыкальным» средствам. Р. Шуман, впервые сыграв Рондо соль мажор Бетховена, по его собственным словам, начал хохотать, так как это произведение показалось ему самой забавной на свете шуткой. Каково же было его изумление, когда впоследствии он обнаружил в бумагах Бетховена запись, что это рондо озаглавлено «Ярость по поводу потерянного гроша, излитая в форме рондо». О финале Второй симфонии Бетховена тот же Шуман писал, что это величайший образец юмора в инструментальной музыке, а в «Музыкальных моментах» Ф. Шуберта ему слышались неоплаченные счета портного − такая очевидная житейская досада звучала в них [4].

Немало музыкальных произведений написано в жанре комического марша – марша-шутки. Любая шутка строится на забавных нелепостях, смеш­ных несоответствиях. Это мы и обнаруживаем в музыке комических маршей. Комические элементы слышны в Марше Черномора из оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила». Торжественность аккордов в первом разделе не соответ­ствует мелким, «мельтешащим» длительностям. В итоге получился портрет злого карлика. В духе комического от начала до конца выдержан «Марш» Про­кофьева из сборника «Детская музыка» [1].

Музыкальный юмор способен изменить настроение слушателей. Многие юмористические произведения носят жизнерадостный и жизнеутверждающий характер. Дотрагиваясь до струн нашей души, музыка способна сделать нас чище и добрее, помочь преодолеть плохое настроение и жизненные невзгоды. Многие композиторы не получили признания при жизни, но не утратили чувства юмора, помогающего справиться с негативными эмоциями.

Литература

1. Артоболевская, А.Д. Первая встреча с музыкой: Учеб. пособие / А.Д. Артоболевская. – М. : Композитор, 2016. – 62 с.
2. Бергсон, А. Смех / А. Бергсон. – М. : Искусство, 1992. – 128 с.
3. Выготский, Л.С. Психология искусства / под ред. М.Г. Ярошевского / Л.С. Выготский. – М. : Педагогика, 1987. – 344 с.
4. Петрушин, В.И. Музыкальная психология / В.И. Петрушин. – 2-е изд., испр. и доп . – М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС-ПРЕСС, 1997 . – 384 с.