

85.31
Т 52

977

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
культуры и искусств»

УДК 785.01: 781.22

ТОЛКАЧ ИРИНА ФЕДОРОВНА

**ТЕМБР КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ЗВУКОВОЙ ПАЛИТРЫ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ**

17.00.09 – теория и история искусства

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

Минск – 2006

Работа выполнена на кафедре белорусской и мировой художественной культуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

- Научный руководитель** – доктор искусствоведения, доцент, зав. кафедрой теории музыки и музыкального образования УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
Яконюк Наталья Павловна
- Официальные оппоненты**
- доктор искусствоведения, профессор кафедры теории музыки УО «Белорусская государственная академия музыки»
Сергиенко Раяса Ивановна
 - кандидат искусствоведения, доцент кафедры духовой музыки УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
Коротеев Александр Леонидович
- Опонирующая организация** – ГНУ «Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К.Крапивы» НАН Беларуси

Защита состоится 15 июня 2006 г. в 14 часов на заседании совета по защите диссертаций Д 09.03.01 при УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств» по адресу: 220001, г. Минск, ул. Рабкоровская, 17; читальный зал библиотеки; телефон ученого секретаря – 222-83-36.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств».

Автореферат разослан 18 апреля 2006 года.

Ученый секретарь совета по защите диссертаций кандидат искусствоведения, доцент

Смирнова И.А.

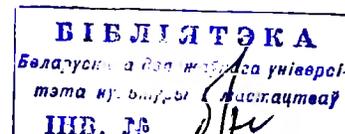
Актуальность темы диссертации

Инструментальный тембр является одним из важных средств музыкальной выразительности, играющих особую роль в музыкальном искусстве. В музыке XX века, в отличие от предыдущих столетий, роль тембра повышается настолько, что в некоторых произведениях он выступает на первый план, становясь наиболее значимым, определяющим средством выразительности.

Степень овладения композитором и исполнителем художественно-выразительными возможностями тембра во всем многообразии и богатстве тончайших нюансов и оттенков его спектра во многом определяет свободу творческого воображения и точность использования этого средства в воплощении авторского замысла. Глубина переживания слушателем содержания музыкального произведения также находится в прямой зависимости от умения воспринимать разнообразие тембровой палитры, ощущать формообразующую, драматургическую и выразительную роль тембра. Таким образом, постижение природы тембра и осознание его как важного средства выразительности ведет к более точному и яркому воплощению и осмыслению художественной идеи, к более глубокому пониманию музыкального искусства в целом.

В настоящее время исследователями музыки не установлено, какое количество различных тембровых оттенков способен уловить и осознать человек. Однако именно эти знания, по нашему убеждению, способны дать возможность более свободно творить, полноценнее слышать и глубже изучать музыку. На современном этапе развития музыкального искусства важно обратиться к музыкально-эстетической оценке художественных качеств тембра, к его вербальным характеристикам. Ведь только обозначив словом каждый оттенок тембра, можно утверждать, что он воспринимается сознательно, переходит из ощущений в знания. Эти знания откроют новые горизонты музыкального творчества, более того, они позволят по-иному относиться к восприятию и созданию современной (и не только музыкальной!) звуковой действительности.

Несмотря на значимость и важность тембра, в искусствоведении до настоящего времени нет отдельного исследования, посвященного этому средству музыкальной выразительности. Не стали предметом самостоятельного изучения и такие художественно значимые явления, как тембровая палитра и тембровый колорит, выступающие как неперенные составляющие музыкального искусства. Только отдельные аспекты проблемы тембра были частично затронуты в науке. Физической стороне тембра

посвящены публикации Н.Гарбузова, Е.Назайкинского, Ю.Парса. Некоторые аспекты музыкально-эстетической характеристики раскрыты в работах Ф.Витачека, Р.Кабялиса, Б.Тарасова, Р.Тертеряна, В.Цуккермана, В.Цыговича, И.Шабуновой. В отечественном искусствознании также имеются единичные исследования, в той или иной степени освещающие проблему тембра (М.Козлович, Т.Мдивани, Г.Мишуров, И.Назина, Р.Сергиенко, А.Скоробогатченко, Н.Яконюк).

Таким образом, актуальность исследования определяется насущными потребностями современной художественной практики, а также отсутствием специальных целостных научных разработок в избранном нами направлении – изучении тембра как средства формирования звуковой палитры инструментальной музыки.

Связь работы с крупными научными программами, темами

Диссертационное исследование выполнено в рамках комплексных научно-исследовательских тем кафедры белорусской и мировой художественной культуры Белорусского государственного университета культуры и искусств: «История художественной культуры Беларуси: от истоков до конца XX столетия» (1996 – 2000), «Художественная культура Беларуси: XX столетие» (2001 – 2005) и кафедры народно-инструментального творчества Белорусского государственного университета культуры и искусств: «Белорусская народно-инструментальная музыкальная культура: традиции и современность» (1996 – 2000), «Основные направления и проблемы развития народно-инструментального творчества на современном этапе» (2001 – 2005).

Цель и задачи исследования

Цель работы – раскрыть роль тембра как средства формирования многокрасочной, художественно-выразительной звуковой палитры инструментальной музыки, обеспечивающей плодотворное развитие музыкального искусства.

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:

- охарактеризовать особенности трактовки инструментального тембра как средства выразительности в творчестве западноевропейских, русских и белорусских композиторов и исполнителей;
- раскрыть сущность понятий «тембровая палитра» и «тембровый колорит» и дать их определение;
- установить объективные и субъективные факторы, обуславливающие окраску звучания музыкальных инструментов;
- выявить образные музыкально-эстетические характеристики инструментальных тембров, сложившиеся в ходе исторического развития композиторской и исполнительской художественной практики и составить словарь этих характеристик;

- показать на примере инструментальных сочинений белорусских композиторов художественное значение тембра, многокрасочность тембровой палитры и разнообразие тембрового колорита отечественного музыкального искусства.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является тембр как средство выразительности инструментальной музыки.

Предметом исследования является тембровая палитра инструментальных сочинений, обуславливающая разнообразие тембрового колорита и богатство образно-эмоционального содержания музыкального искусства.

Методология и методы проведенного исследования

Методология исследования базируется на историко-теоретическом осмыслении роли тембра как средства формирования звуковой палитры инструментальной музыки.

Основной научно-методологической базой являются труды Б.Асафьева, Г.Берлиоза, А.Веприка, Ф.Витачека, М.Глинки, Л.Гуревича, Э.Денисова, Г.Дмитриева, С.Левина, Н.Римского-Корсакова, Б.Тарасова, Р.Тертеряна, В.Цыговича, И.Шабуновой, а также белорусских исследователей Т.Мдивани, Р.Сергиенко, Н.Яконюк, которые формулировали и развивали положения о формообразующей, драматургической и выразительной роли тембра.

При изучении места тембра в общей системе средств музыкальной выразительности и определении его художественных функций в структуре музыкального сочинения автор опирается на такие методы, как системный (позволивший рассмотреть тембр как составную часть целостной системы музыкального произведения в единстве содержания и формы); структурно-функциональный (который дал возможность выявить структуру и функции тембра в музыкальном произведении); компаративный (посредством которого осуществлялось сравнение трактовки инструментального тембра в музыкальном искусстве и цвета в живописи в разные исторические периоды); музыковедческий – жанрово-стилевой.

Научная новизна и значимость полученных результатов

В работе впервые:

1. Реконструирован многовековой путь постепенного оформления тембровой палитры и особенностей художественной трактовки тембра в инструментальном творчестве западноевропейских, русских и белорусских композиторов и исполнителей.
2. Дано научное определение понятий «тембровая палитра» и «тембровый колорит».

3. Инструментальный тембр рассмотрен в контексте объективных (конструктивно-технологические особенности инструментов, пространственно-акустические условия) и субъективных (композиторская и исполнительская трактовка) факторов, определяющих окраску звучания. Доказано, что потенциальные темброво-выразительные ресурсы инструментов находятся в непосредственной зависимости от этих факторов.

4. Выявлены музыкально-эстетические образные характеристики инструментальных тембров, сформировавшиеся в ходе многовекового развития композиторского и исполнительского творчества, составлен их словарь. Установлена обусловленность музыкально-эстетических тембровых характеристик как собственно слуховыми, так и зрительными, пространственно-объемными, осязательными и др. образно-эмоциональными представлениями.

5. На основе подробного тембрового анализа показана многокрасочность тембровой палитры, сложность и неординарность тембрового колорита инструментальных сочинений, созданных композиторами Беларуси в последней четверти XX столетия.

Практическая (экономическая, социальная) значимость полученных результатов

Данная работа расширяет и углубляет представления о средствах музыкального искусства. Понимание природы тембра и его выразительных качеств ведет к свободному владению композиторами и исполнителями инструментальной тембровой палитрой, что способствует более яркому и точному воплощению художественного замысла, помогает глубже проникнуть в содержание музыкального произведения. Результаты исследования позволяют расширить систему понятий, принятых в музыкальной науке, обогатить наши знания о многообразии оттенков звучания музыкальных инструментов. Поэтому материалы диссертации могут быть использованы в подготовке композиторов, исполнителей-инструменталистов и искусствоведов. Материалы исследования частично внедрены в учебный процесс в курсах: инструментоведение и инструментовка (темы «Инструменты симфонического оркестра», «Инструменты белорусского народного оркестра», «Основные тембровые сочетания»), теория и история исполнительства на народных инструментах (тема «Музыка для цимбал»), методика преподавания музыкальных специальных дисциплин (тема «Исполнительские художественные средства выразительности»), анализ музыкальных произведений (тема «Средства музыкальной выразительности»), в практических занятиях по специальному инструменту и оркестровому классу, о чем имеются соответствующие акты внедрения. Кроме того, работа

позволяет наметить пути дальнейших исследований в области изучения тембра.

Материалы и выводы работы приобретают значимость не только для музыкальной практики. Знание сущности тембра направлено на развитие творческого воображения композиторов, исполнителей, искусствоведов, музыковедов, а также представителей иных специальностей, деятельность которых связана с восприятием и оценкой многомерной тембровой шкалы (звукорежиссеров, инженеров и т.п.). Использование в массовом музыкальном обучении и воспитании предложенного нами словаря музыкально-эстетических характеристик инструментальных тембров позволит расширить знания о тембре широкого круга слушателей, и даст дополнительную возможность проявления творческих возможностей человека в профессиональной деятельности. В этом заключается непосредственная социально-экономическая значимость нашей диссертации.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту

– По мере развития инструментальной музыки постепенно осваиваются потенциальные тембровые ресурсы музыкальных инструментов, и в творчестве западноевропейских, русских и белорусских композиторов и исполнителей возрастает художественно-выразительное значение тембра. Постепенно раздвигающиеся границы содержания музыкального искусства приводят музыкантов к поискам новых, соответствующих этому содержанию инструментальных красок, расширению тембровой палитры и, соответственно, обогащению общего тембрового колорита музыкальных произведений.

– Несмотря на частое употребление в музыкальном искусстве понятий «тембровая палитра» и «тембровый колорит», их строго научного определения музыкальная наука не дает. Под понятием «тембровая палитра» мы понимаем совокупность потенциальных тембровых ресурсов определенного инструмента или набор излюбленных красок и тембровых оттенков, характерных для творчества одного или ряда композиторов (исполнителей). «Тембровый колорит» трактуется нами как система темброво-определяющих музыкально-выразительных средств, которая создает необходимый по содержанию характер звучания, и оказывает непосредственное эмоциональное воздействие на художника (композитора, исполнителя) и слушателя. В качестве темброво-определяющих музыкально-выразительных средств выступают регистры, приемы игры, штрихи, артикуляция, сила звучания и др., которые находятся в единстве и во взаимобусловленности с инструментальным тембром.

– Музыкально-эстетические характеристики инструментальных тембров зависят в первую очередь от объективных факторов – физических свойств

тембра (источника звука и способа звукоизвлечения, особенностей конструкции и технологии изготовления инструмента) и акустических условий. Эти характеристики коррелируются субъективными факторами, к которым относятся особенности композиторской и исполнительской интерпретации музыкального инструмента в конкретном сочинении.

– В отличие от живописи, где характеристики цвета всегда обусловлены зрительными представлениями, в музыкальном искусстве образные характеристики тембра опираются на совокупность не только собственно слуховых, но и зрительных, пространственно-объемных, осязательных и др. образно-эмоциональных представлений, что становится прочным основанием для формирования ассоциативного мышления и креативного подхода к действительности. На современном этапе развития музыкального мышления именно образное художественное описание качества окраски звучания служит важным средством развития творческого воображения.

– В музыке белорусских композиторов последней четверти XX столетия наблюдается заметное возрастание роли инструментального тембра, что приводит к дальнейшему расширению тембровой палитры. Разнообразие общей звуковой палитры белорусской инструментальной музыки обусловлено тембровыми резервами музыкальных инструментов, привлечением электроники, использованием электромузыкальных инструментов и применением традиционных инструментов белорусского народа. Не менее важную роль в формировании современной звуковой палитры играет весь комплекс темброво-определяющих средств выразительности, обуславливающий оригинальный, зачастую национально-характерный тембровый колорит музыкальных сочинений.

Личный вклад соискателя

Исследование является результатом индивидуально-авторских научных изысканий и первым в белорусском искусствоведении теоретико-практическим исследованием на данную тему. Личный вклад соискателя состоит в рассмотрении изменения трактовки и художественных функций инструментального тембра как средства выразительности в творчестве композиторов и исполнителей в западноевропейском, русском и белорусском музыкальном искусстве; в теоретическом обосновании и научной разработке понятий «тембровая палитра» и «тембровый колорит»; в установлении зависимости окраски звучания музыкального инструмента от объективных и субъективных факторов; в выявлении музыкально-эстетических образных характеристик инструментального тембра и составлении словаря этих характеристик; в раскрытии на примере инструментальных произведений белорусских композиторов последней четверти XX столетия богатства и многообразия тембровой палитры инструментальной музыки.

Апробация результатов диссертации

Результаты и основные положения диссертации апробированы на двух Международных научных конференциях (Гродно, 2002; Минск, 2002); на VII и XI Международных Кирилло-Мефодиевских чтениях, посвященных Дням славянской письменности и культуры (Минск, 2001; Минск, 2005); на республиканских научных конференциях (Минск, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005).

Опубликованность результатов

По теме исследования опубликовано 14 работ: 4 – в научных журналах, 1 – в научном сборнике, 2 – материалы международных научных конференций, 6 – материалы научных конференций, 1 – в газете. Общий объем опубликованных материалов – 61 страница.

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, трех глав, заключения, а также списка использованных источников, включающем 399 наименований на русском, белорусском, украинском, английском, болгарском, немецком, польском языках и четырех приложений. Объем основного текста диссертации – 100 стр. Объем приложений составляет 84 стр.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении и общей характеристике работы обосновываются выбор темы исследования, ее актуальность, определяются объект, предмет, цель и задачи исследования, методологическая основа, раскрываются научная новизна, практическая значимость исследования, формулируются основные положения, выносимые на защиту, отражается апробация результатов диссертации, количество опубликованных работ, структура и объем диссертации.

Первая глава «Аналитический обзор литературы» позволяет охарактеризовать современное состояние изучаемой проблемы.

Исследование тембра музыкального инструмента в современном музыкознании осуществляется по двум направлениям. С точки зрения музыкальной акустики тембр рассматривают Н.Гарбузов, Е.Назайкинский, Ю.Рагс. Ученые выявляют физическую основу окраски звука, обосновывают идею зонной природы тембрового слуха, в пределах которой незначительные изменения спектра не влияют на узнавание тембра.

Второе направление в изучении тембра – музыкально-эстетическое. На художественные выразительные качества тембра впервые обращают внимание композиторы XIX века. В их работах мы находим эмоционально-яркие,

точные характеристики окраски звучания инструментов симфонического оркестра (Г.Берлиоз, М.Глинка, Н.Римский-Корсаков).

В XX веке теоретическому осмыслению инструментального тембра как средства выразительности музыкального искусства посвящен ряд работ. В них раскрываются различные аспекты проблемы тембра. Среди них: вопросы классификации тембра (М.Арановский, А.Сохор, Б.Тарасов, В.Цытович), взаимоотношения тембра с другими средствами музыкальной выразительности (В.Цуккерман, Р.Сергиенко), формообразующая и драматургическая роль тембра (Р.Тертерян), тембр как стилиобразующее средство (Т.Мдивани, Н.Яконюк), технико-выразительные и колористические возможности инструментов (М.Бер, А.Веприк, Ф.Витачек, Л.Гуревич, Э.Денисов, Р.Кабялис, Ю.Крейн, С.Левин, Е.Назайкинский, А.Скоробогатченко, Н.Яконюк).

Аналитический обзор изученной литературы дает основание для следующих выводов. В отличие от других средств музыкальной выразительности тембр относительно редко попадает в поле зрения искусствоведов, поэтому комплексных монографических исследований, специально посвященных тембру, нет. Предметом научного рассмотрения становятся только отдельные стороны той или иной проблемы. Недостаточный уровень научной исследованности инструментального тембра подтверждается также неразработанностью понятийного аппарата.

Во второй главе «Тембр в инструментальном музыкальном искусстве: теоретический аспект» обосновываются основные понятия, используемые в исследовании, осуществляется анализ выразительных качеств тембра, изучаются его функции в общей системе средств художественной выразительности музыкального искусства.

В разделе 2.1. «Современная трактовка понятий: тембр, тембровая палитра и тембровый колорит» рассматриваются основные понятия исследования.

Обращаясь к энциклопедическим статьям, работам Р.Сергиенко, С.Скребкова, Б.Теплова, Ю.Тюлина и др. мы уточняем понятие «тембр» и раскрываем его сущность. *«Тембр» – это окраска звучания определенного музыкального инструмента, которая выражается в музыкально-эстетической характеристике.*

Окраску звучания музыкального инструмента определяют как объективные, так и субъективные факторы. Объективные факторы обусловлены конструктивными особенностями инструментов, к которым относятся, прежде всего, источник звука и способ звукоизвлечения. Другими объективными факторами являются особенности видовой конструкции инструмента, качество материала, из которого он изготовлен, его размеры,

способ крепления отдельных деталей конструкции, а также пространственно-акустические условия звучания инструмента. Кроме того, на тембр инструмента воздействуют факторы, обусловленные композиторской и исполнительской интерпретациями. Это регистр, сила звучания, штрихи, приемы игры и др., которые мы выделяем как субъективные факторы. От объективных факторов зависит основная (объективная) окраска звучания инструмента, а субъективные образуют многочисленные тембровые оттенки.

Учитывая основные тембровые качества того или иного инструмента и возможные тембровые оттенки, которые образуются в результате композиторского или исполнительского инструментального творчества, мы вводим определение понятия «тембровая палитра». *«Тембровая палитра» – это совокупность потенциальных тембровых ресурсов определенного инструмента, а также набор излюбленных красок и тембровых оттенков, характерных для творчества одного или ряда композиторов (исполнителей).*

В музыкальном искусстве и науке, несмотря на частое употребление понятия «колорит» нет его точного определения. Поэтому при разработке этого понятия, значимого для нашего исследования, мы опирались на терминологию, принятую в изобразительном искусстве (работы С.Алексеева, Г.Беды, В.Ванслова, Л.Мироновой и др.).

Так же как в живописи цвет воспринимается в неразрывной связи с рисунком, композицией, отдельными деталями произведения, тембр в музыкальном сочинении не выступает самостоятельно. Он воспринимается в единстве и во взаимообусловленности с другими средствами музыкальной выразительности. Мы предлагаем трактовать *«тембровый колорит» как систему темброво-определяющих музыкально-выразительных средств, которая создает необходимый по содержанию характер звучания, и оказывает непосредственное эмоциональное воздействие на художника (композитора, исполнителя) и слушателя.* Под темброво-определяющими средствами музыкальной выразительности мы понимаем регистры, приемы игры, штрихи, силу звучания и др., т.е. те средства, которые оказывают влияние на окраску звучания. Сюда же мы относим средства музыкальной выразительности, параллельно воздействующие, и усиливающие роль тембра в музыкальном произведении – фактуру, гармонию, тональность, лад и др.

Детальное рассмотрение понятия «инструментальный тембр», и введение в научный обиход понятий «тембровая палитра» и «тембровый колорит» позволяет перейти к следующему разделу диссертации – рассмотрению выразительных качеств тембра.

В разделе 2.2. «Художественно-выразительные качества тембра» рассматриваются основные качества тембра, которые определяют образно-эмоциональное содержание инструментальной музыки в соответствии с его

основополагающими функциями: формообразующей, драматургической и выразительной.

Формообразующая функция тембра понимается нами как способность тембра к разделению компонентов музыкального целого и построению музыкальной ткани по горизонтали, вертикали и глубине. Разные разделы формы и элементы фактуры получают конкретное тембровое воплощение. Тембр оттеняет и проясняет каждый формообразующий компонент благодаря своей неповторимой, индивидуальной окраске звучания. Одновременно тембр выполняет и другую задачу – показывает роль каждого отдельного формообразующего компонента в построении целого. Драматургическая функция тембра состоит в том, что тембр обеспечивает развитие музыкальных образов. Он является средством раскрытия художественного содержания музыкального произведения в целом, уменьшая или увеличивая контраст, усиливая или смягчая напряжение. Выразительность тембра обусловлена как его имманентными колористическими качествами, так и всем комплексом выразительных средств, составляющих систему тембрового колорита, и определенных творчеством художника (композитора, исполнителя), – т.е. регистром, приемами игры, артикуляцией, силой звучания и т.п. Особенности использования многочисленных тембровых оттенков музыкальных инструментов относительно вышеназванных функций в многовариантных соотношениях придает каждому отдельному разделу произведения и всему произведению в целом неповторимый тембровый колорит.

Таким образом, анализ выразительных качеств инструментального тембра в целом направлен на глубокое и детальное раскрытие художественного содержания музыкального произведения, и представляет собой выявление и описание последовательного изменения тембрового колорита в соответствии с теми функциями – формообразующей, драматургической и выразительной, – которые тембр играет в музыкальном произведении.

Изменения художественно-выразительного качества тембра закреплены в вербальных характеристиках. Анализ работ Н.Агафонникова, Г.Берлиоза, С.Василенко, Е.Вилковира, М.Вихарева, М.Глинки, Г.Дмитриева, Н.Зряковского, Б.Кожевникова, А.Котенко, Л.Мальтера, А.Модра, У.Пистона, Н.Римского-Корсакова, Д.Рогаль-Левицкого, В.Розанова, М.Чулаки позволяет выявить и составить словарь предлагаемых ими музыкально-эстетических образных характеристик тембров инструментов симфонического оркестра. Музыкально-эстетические характеристики образуют слуховые (звонкий, свистящий, трескучий), зрительные (светлый, яркий, прозрачный), пространственно-объемные (плотный, глубокий, округлый), осязательные (теплый, мягкий, бархатный) и характерные (поэтический, душевный,

мужественный) образно-эмоциональные представления. Использование данных характеристик дает возможность зафиксировать определенное выразительное качество тембра в конкретных словах. Это способствует более глубокому проникновению в идейно-художественный замысел музыкального сочинения.

В третьей главе «Интерпретация инструментального тембра в музыкальном искусстве» исследуется отношение к тембру композиторов и исполнителей, изучаются этапы последовательного формирования инструментальной тембровой палитры в традиционной народной и академической музыке. Здесь же на примере анализа белорусской инструментальной музыки последней четверти XX столетия реконструируются пути формирования инструментальной тембровой палитры, и демонстрируется на конкретных примерах ее многооттеночность и разнообразие.

В разделе 3.1. «Развитие представлений об инструментальном тембре и формирование тембровой палитры в традиционной народной и академической музыке» дается анализ состояния тембровой палитры в традиционном белорусском, академическом западноевропейском и русском музыкальном искусстве на разных исторических этапах развития.

В традиционной инструментальной музыке белорусов развитие тембровой палитры проходит путь от элементарных тембров, заданных параметрами конструкции музыкального инструмента, к постепенному освоению и осознанию тембровых оттенков отдельных инструментов за счет их разнообразной исполнительской трактовки. Тембровый спектр традиционных ансамблей меняется вследствие изменения их инструментального состава.

В академическом европейском музыкальном искусстве осознание значимости инструментального тембра как особого средства выразительности проходит определенные этапы. В XV–XVI столетиях тембр еще не является важным средством выразительности. Осваивать музыкальные инструменты с точки зрения окраски их звучания композиторы и исполнители начинают с к. XVI ст. (Д.Габриэлли, К.Монтеверди). В инструментальной музыке XVII–XVIII вв. тембр является преимущественно строителем формы (сочинения А.Вивальди, Ж.Люлли, И.Баха, К.Глюка, И.Гайдна).

В музыке В.Моцарта и Л.Бетховена осознается и постепенно возрастает драматургическая роль инструментального тембра. Эпоха романтизма значительно расширяет границы содержания музыкальных произведений. В инструментальной музыке зарубежных (Г.Берлиоза, Ф.Мендельсона, Ф.Листа, Р.Вагнера) и русских (М.Глинки, П.Чайковского, Н.Римского-Корсакова) композиторов находит воплощение богатейшая гамма человеческих чувств,

тонких оттенков души человека, что требует использования новых средств выразительности. В связи с этим самостоятельное художественное значение тембра усиливается. Именно в XIX ст. он приобретает равноправное положение наряду с гармонией, фактурой, ритмом.

Революционизирующее влияние на развитие тембровых представлений оказывает деятельность импрессионистов. В их творчестве открываются новые границы осознания возможностей тембра и колорита. Тембр и колорит выступают на первый план, нередко становясь основными носителями художественной идеи (К.Дебюсси, М.Равель, И.Альбенис). В сочинениях композиторов XX века тембр все чаще становится главным выразительным средством образно-эмоционального и художественного содержания музыкальных произведений. П.Булез, Э.Варез, Дж.Кейдж, К.Штокгаузен и многие другие представители современного музыкального искусства обогащают инструментальную тембровую палитру и формируют новое отношение к тембровому колориту, что позволяет говорить о качественно новом уровне осмысления инструментальных тембров.

Отношение композиторов к тембру как средству музыкальной выразительности развивается от случайного использования тембра того или иного музыкального инструмента до сознательного поиска определенной окраски звучания, которая создает необходимый выразительный эффект и воплощает определенное содержание. Композиторская практика движется от простых, стандартных решений к свободному художественному творчеству, бесконечному по разнообразию вариантов.

В разделе 3.2. «Повышение роли тембра и расширение тембровой палитры белорусской инструментальной музыки как устойчивая тенденция 1975–2000 годов» анализируется творчество композиторов Беларуси с точки зрения расширения инструментальной тембровой палитры и обновления тембрового колорита. Здесь же осуществляется анализ некоторых сочинений белорусских авторов, и раскрывается сущность новаторского отношения композиторов Беларуси к тембру как к средству музыкальной выразительности.

В творчестве белорусских композиторов последней четверти XX ст. отмечается явное усиление интереса к тембру – художественному средству, возможности которого еще далеко не исчерпаны. Появляется ряд композиторов, которые придают большое значение тембру и тембровому колориту (С.Бельтюков, Г.Горелова, В.Иванов, В.Кондрусевич, В.Кузнецов, В.Курьян, А.Мдивани, В.Помозов, Е.Поплавский, Л.Симакович, Л.Шлег). Поиски новых тембровых красок и вариантов их применения идут по нескольким путям.

Первый путь по расширению тембровой палитры и развитию новых представлений о тембре – привлечение в академическую музыку традиционных народных инструментов – цимбал, дудки, жалейки, ударных инструментов (Г.Ермоченков, В.Кузнецов, А.Мдивани, В.Помозов).

Обращение к электромузыкальным инструментам и электронной обработке звука – еще одна принципиально новая возможность расширения инструментальной тембровой палитры. Электромузыкальные инструменты и электроника придают новые качества музыкальным произведениям и позволяют создавать новые тембровые краски. И хотя в Беларуси в этом направлении работает небольшое количество композиторов, можно назвать имена С.Бельтюкова, В.Кондрусевича, В.Копытько, В.Кузнецова, А.Литвиновского, Е.Поплавского, О.Хадоско, С.Хващинского, которые экспериментируют в этой области.

Еще один из путей осуществляется за счет внутренних резервов музыкальных инструментов. Композиторы, как и ранее, ищут неизвестные до этих пор тембровые оттенки за счет использования не употреблявшихся прежде крайних регистров, изобретаемых исполнителями приемов игры, смещения разных тембров (С.Бельтюков, Г.Горелова, В.Иванов, В.Кондрусевич, В.Кузнецов, В.Курьян, А.Мдивани, В.Помозов, Е.Поплавский, Л.Симакович, Л.Шлег).

Исследование тембра в музыке композиторов Беларуси последней четверти XX столетия свидетельствует, что новаторское отношение к тембру, расширение тембровой палитры и границ тембрового мышления весьма ярко и оригинально проявляется в музыке для цимбал. Это объясняется приоритетным положением этого национально-характерного инструмента в академическом музыкальном искусстве, на что обращают внимание многие исследователи. Музыка для цимбал, которую не затронула деятельность композиторов других стран, является принципиально новой областью творчества, что дает наиболее убедительные и весомые основания для выводов. В диссертации проанализированы сочинения для цимбал (В.Войтик «Акварель», В.Кузнецов «Соната для цимбал», Л.Шлег «Три лика», Г.Ермоченков «Собор Святой Софии», В.Курьян «Перезвонь»). Проведенный анализ дает основание утверждать, что почти каждого композитора, пишущего музыку для цимбал можно назвать новатором в области не только тембровых находок, но и создания неповторимого национально-характерного тембрового колорита.

Красочное богатство оттенков, раскрытое в современных сочинениях для цимбал и новые авторские подходы к созданию колорита – есть явное проявление активного интереса композиторов и исполнителей к тембру как средству выразительности. Если охарактеризованная нами тенденция

усиления интереса к инструментальному тембру наблюдается по отношению к цимбалам, то не подлежит сомнению, что такое же движение происходит и в трактовке общепринятых академических инструментов.

Усиление значения тембра становится устойчивой тенденцией белорусской инструментальной музыки последних десятилетий XX века. Анализ инструментального творчества композиторов Беларуси позволяет утверждать, что художественные поиски большинства авторов направлены на расширение инструментальной тембровой палитры и, соответственно, на создание разнообразного тембрового колорита. Данная тенденция является отражением общих позитивных процессов, характерных для мирового музыкального искусства XX века. Она служит основанием плодотворных творческих достижений белорусских композиторов и исполнителей в области инструментальной музыки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Отношение западноевропейских, русских и белорусских композиторов, исполнителей, исследователей музыки к инструментальному тембру свидетельствует о постепенно усиливающемся интересе к этому средству музыкальной выразительности. По мере освоения музыкальным искусством новых идей и образов, поисков художественно убедительных средств, адекватных новому содержанию, неуклонно расширяются представления музыкантов о художественно-выразительных возможностях тембра. Инструментальная тембровая палитра пополняется все новыми и новыми красками и их сложными оттенками (изобретение новых инструментов, освоение новых приемов исполнения, расширение трактовки каждого отдельного инструмента, синтезирование тембров разных инструментов и т.п.). Все это приводит к усложнению и все более усиливающейся дифференциации инструментальной тембровой палитры, и, соответственно, к раздвижению границ тембрового колорита в инструментальных сочинениях [3, 5, 6, 7, 9 – 14].

2. Художественная практика свидетельствует о существенном повышении роли такого средства выразительности инструментальной музыки, как тембр. На современном этапе *инструментальный тембр* трактуется композиторами уже не просто как окраска звучания определенного инструмента, но как художественно значимое средство, способствующее конкретизации образно-эмоционального содержания и драматургии музыкального сочинения. Давая свое авторское определение понятия «*тембровая палитра*», мы трактуем его как совокупность потенциальных тембровых ресурсов определенного инструмента или как набор излюбленных красок и тембровых оттенков, характерных для творчества одного или ряда композиторов (исполнителей). Современная тембровая палитра,

сформировавшаяся в ходе длительной эволюции инструментального творчества, предоставляет композиторам неограниченные возможности выбора.

В инструментальном сочинении тембр взаимодействует с другими средствами музыкальной выразительности (фактурой, динамикой и т.п.), образуя тот или иной тембровый колорит. «*Тембровый колорит*» мы понимаем как систему темброво-определяющих музыкальных выразительных средств, которая создает необходимый по содержанию характер звучания, и оказывает непосредственное эмоциональное воздействие на художника (композитора, исполнителя) и слушателя. Разнообразие тембрового колорита зависит от тембровой палитры, которую в той или иной мере использует композитор [1, 2, 3, 8, 10].

3. Поскольку окраска звучания музыкальных инструментов обусловлена рядом объективных (конструктивно-технологические особенности инструментов, пространственно-акустические условия) и субъективных (композиторская и исполнительская трактовка) факторов, усиление действия этих факторов раскрывает возможность более быстрого и более полного освоения тембрового потенциала каждого отдельного инструмента. В свою очередь интенсивность разработки тембровых ресурсов каждого отдельного инструмента приводит к обогащению тембровой палитры и тембрового колорита инструментальных сочинений, что позволяет все шире раздвигать границы содержания инструментальной музыки, поскольку дает возможность отражать окружающую действительность в безграничных нюансах и оттенках.

Расширение тембровой палитры инструментальной музыки на протяжении многих столетий осуществлялось преимущественно за счет изменения композиторской и исполнительской трактовки инструментов, что выражалось в освоении динамических, регистровых, артикуляционных возможностей инструментов, изобретении новых приемов игры и т.п. Наряду с традиционными путями формирования тембровой палитры инструментальной музыки перспективными (хотя до сегодняшнего времени мало освоенными) являются и иные пути. Так, усиление действия объективного фактора может достигаться за счет экспериментального изменения конструктивно-технологических особенностей музыкальных инструментов, искусственного создания особых пространственно акустических условий (специальной архитектуры концертно-сценического помещения, нетрадиционной раскладки музыкантов). Меняются и формы проявления субъективного фактора. Сегодня новые красочные звучания могут достигаться благодаря смешению тембров акустических и электронных инструментов, электронной обработке звука акустических инструментов. Иными словами, в современных условиях на формирование тембровой палитры инструментальной музыки все большее влияние может оказывать деятельность не только композиторов и исполнителей, но и музыкальных мастеров,

звукорежиссеров, звукоинженеров, т.е. роль субъективного фактора будет возрастать [2 – 4, 6, 8].

4. На протяжении четырехсот лет развития академического европейского инструментального искусства сформировался обширный фонд вербальных характеристик инструментальных тембров, способствующий осознанию тембровой красочности и образно-эмоциональной выразительности музыки. Вербальные характеристики позволяют осознать художественно-выразительные качества тембра, и дают возможность глубже проникнуть в содержание музыкального произведения, поскольку музыкально-эстетические качества тембра проявляются на уровне не только собственной выразительности, но также драматургии и формообразования. Таким образом, освоение словаря музыкально-эстетических образных характеристик инструментальных тембров выступает как одно из перспективных направлений не только в изучении тембра как такового, но и в системном комплексном анализе музыкальных произведений.

В музыкальном искусстве, в отличие от живописи, где вербальные характеристики цвета опираются только на зрительные представления, вербальные характеристики тембра зависят от собственно слуховых, а также зрительных, пространственно-объемных, осязательных и характерных образно-эмоциональных представлений, что дает широкий простор развитию ассоциативного мышления и творческого воображения. Это, в свою очередь, позволяет предполагать, что формирование тембрового мышления может активизировать креативные способности личности [1, 2, 3, 4, 6].

5. В белорусской музыке последней четверти XX столетия наблюдается значительное повышение роли тембра как средства музыкальной выразительности. Это подтверждается сознательным творческим отношением композиторов и музыкантов-инструменталистов Беларуси к инструментальному тембру, что выражается в более свободном освоении ими потенциальных тембровых ресурсов инструментальной музыки и расширении используемой тембровой палитры за счет новой трактовки инструментов. Свидетельством этому является также привлечение электроники, электромузыкальных инструментов и традиционных инструментов белорусского народа. И, поскольку, поиски многих композиторов республики направлены на создание неповторимого тембрового колорита, можно ожидать дальнейших плодотворных достижений в области инструментальной музыки [5, 6, 7, 10 – 14].

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ

Статьи в журналах

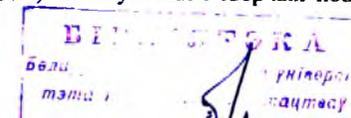
1. Толкач И.Ф. Знакомство с тембром инструмента на уроках музыки // Музыкане і тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання. – 2004. – № 3. – С. 33–35.
2. Толкач И.Ф. Инструментальны тэмбравы каларыт: сутнасць паняцця // Вестник молодежного научного общества. Специальный выпуск: Культура Беларуси в XXI веке. – 2003. – Ноябрь. – С. 23–25.
3. Толкач И.Ф. Методика тембрового анализа музыкальных произведений // Вестник молодежного научного общества. – 2004. – № 3. – С. 61–63.
4. Толкач И.Ф. Объективная характеристика тембра инструмента // Вестник молодежного научного общества. – 2004. – № 1. – С. 84–85.

Статьи в научных сборниках

5. Толкач И.Ф. Народна-інструментальная музыка кампазітараў Беларусі (1920–1990-я гады) // Народныя музычныя інструменты ў мастацкай культуры XX стагоддзя: Зб. нав. арт. / Рэдкал.: Н.П.Яканюк (адк. рэд.) і інш. – Мн.: Бел. ун-т культуры, 1999. – С. 45–52.

Материалы конференций

6. Толкач И.Ф. Асоба народнага музыканта і яго ўяўленні аб тэмбры // Личность и музыка: Материалы 3-й Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 17-18 дек. 2002 г. / Мн.: Адукацыя і выхаванне, 2002. – С. 204–208.
7. Толкач И.Ф. Жанравы фонд музыкі для народных інструментаў, ансамбляў і аркестраў // Навуковыя і творчыя пошукі моладзі ў пачатку XXI стагоддзя: Докл., прачытаныя на XXVI канф. студ. і аспірантаў БДУ культуры, Мінск, 18 крас. 2001 г. / Бел. дзярж. ун-т культуры; Рэдкал.: А.У.Пазнякоў (адк. рэд.) і інш. – Мн., 2003. – С. 165–170. – Дзп. у БелІСА 25.04.03. – № Д 200329.
8. Толкач И.Ф. Инструментальны тэмбр і тэмбравы каларыт: удакладненне паняццяў // Актуальныя праблемы мировой художественной культуры: Материалы Междунар. науч. конф.: В 2 ч. Ч. 1. / Под ред. проф. У.Д.Розенфельда. – Гродно: ГрГУ, 2002. – С. 294–297.
9. Толкач И.Ф. Народна-інструментальная музыка на Беларусі (апошняя чвэрць XX стагоддзя) // Навуковыя і творчыя пошукі моладзі ў канцы

XX стагоддзя: Дакл., прачытаныя на XXV канф. студ. і аспірантаў БДУ культуры, Мінск, 21 крас. 2000 г. / Бел. дзярж. ун-т культуры; Рэдкал.: А.У.Пазнякоў (адк. рэд.) і інш. – Мн., 2002. – С. 265–269. – Дзп. у БелІСА 10.10.02. – № Д 200277.

10. Толкач И.Ф. Национально-характерный тембр и тембровый колорит // Природа, чалавек, культура: праблемы гармоніі: Матэрыялы навук. канф., Мінск, 25-26 сак. 2003 г. / Рэд. кал. М.А.Бяспалая, І.І.Коган, А.І.Смолік. – Мн.: БДУ культуры, 2003. – С. 204–209.
11. Толкач И.Ф. Развитие представлений об инструментальном тембре в музыкальном искусстве // Нацыянальная спадчына і сучасныя праблемы культуры (прысвячаецца 60-годдзю вызвалення Беларусі): Дакл., прачытаныя на XXIX канф. студ. і аспірантаў БДУ культуры, Мінск, 22-23 крас. 2004 г. / Бел. дзярж. ун-т культуры; Рэдкал. М.А.Бяспалая і інш. – Мн., 2004. – С. 299–304. – Дзп. у БелІСА 30.06.04. – № Д 200469.
12. Толкач І. Творчасць кампазітараў Беларусі ў галіне народна-інструментальнай музыкі // Перспектыўныя накірункі фарміравання духоўнай і мастацкай культуры студэнтаў: Матэрыялы навук. канф., Мінск, 22-23 крас. 1998 г. / Рэдкал.: А.У.Пазнякоў (адк. рэд.) і інш. – Мн.: Бел. ун-т культуры, 2000. – С. 130–132.
13. Толкач І.Ф. Творы кампазітараў Беларусі для народных інструментаў // Актуальныя праблемы фарміравання духоўнай і мастацкай культуры моладзі: Матэрыялы навук. канф., Мінск, 26-27 крас. 1999 г. / Рэдкал.: А.У.Пазнякоў (адк. рэд.) і інш. – Мн.: Бел. дзярж. ун-т культуры, 2002. – С. 169–172.

Статьи в газетах

14. Толкач І. «Мяне насычае Радзіма...» // Літаратура і мастацтва. – 2004. – 16 студзеня. – С. 10–11.

РЕЗЮМЕ

Толкач Ирина Федоровна

Тембр как средство формирования звуковой палитры инструментальной музыки

Ключевые слова: инструментальный тембр, тембровая палитра, тембровый колорит, музыкально-эстетические образные характеристики, художественно-выразительные качества тембра, музыка белорусских композиторов.

Объект исследования: тембр как средство выразительности инструментальной музыки.

Предмет исследования: тембровая палитра инструментальных сочинений, обуславливающая разнообразие тембрового колорита и богатство образно-эмоционального содержания музыкального искусства.

Цель работы: раскрыть роль тембра как средства формирования многокрасочной, художественно-выразительной звуковой палитры инструментальной музыки, обеспечивающей плодотворное развитие музыкального искусства.

Методы исследования: системный, структурно-функциональный, компаративный, музыковедческий (жанрово-стилевой).

Научная новизна исследования и значимость полученных результатов. Реконструирован многовековой путь постепенного оформления тембровой палитры и особенностей художественной трактовки тембра. Расширена система понятий, принятых в искусствоведческой науке, в связи с обоснованием понятий «тембровая палитра», «тембровый колорит». Выявлен фонд и составлен словарь музыкально-эстетических характеристик инструментальных тембров. Доказано возрастающее значение тембра и показана многокрасочность тембровой палитры, сложность и неординарность тембрового колорита в музыке композиторов Беларуси последней четверти XX века.

Степень использования или рекомендации по использованию. Материалы диссертации могут быть использованы в научно-исследовательской, научно-методической, учебно-педагогической и практической деятельности.

Область применения: искусствоведение, музыкальная культура.

Толкач Ірына Фёдараўна

**Тэмбр як сродак фарміравання гукавай палітры
інструментальнай музыкі**

Ключавыя словы: інструментальны тэмбр, тэмбравая палітра, тэмбравы каларыт, музычна-эстэтычныя вобразныя характарыстыкі, мастацка-выразныя якасці тэмбра, музыка беларускіх кампазітараў.

Аб'ект даследавання: тэмбр як сродак выразнасці інструментальнай музыкі.

Прадмет даследавання: тэмбравая палітра інструментальных твораў, якая абумоўлівае разнастайнасць тэмбравага каларыта і багацце вобразна-эмацыянальнага зместу музычнага мастацтва.

Мэта работы: раскрыць ролю тэмбра як сродка фарміравання шматфарбавай мастацка-выразнай гукавай палітры інструментальнай музыкі, якая забяспечвае плённае развіццё музычнага мастацтва.

Метады даследавання: сістэмны, структурна-функцыянальны, кампаратыўны, музыказнаўчы (жанрава-стыльёвы).

Навуковая навізна і значнасць атрыманых вынікаў. Рэканструіраваны шматвекавы шлях паступовага афармлення тэмбравай палітры і асаблівасцяў мастацкай трактоўкі тэмбра. Пашырана сістэма паняццяў, прынятых у мастацтвазнаўчай навуцы, у сувязі з абгрунтаваннем паняццяў «тэмбравая палітра», «тэмбравы каларыт». Выяўлены фонд і састаўлены слоўнік музычна-эстэтычных характарыстык інструментальных тэмбраў. Даказана ўзрастаючае значэнне тэмбра і паказана шматкаляровасць тэмбравай палітры, складанасць і неардынарнасць тэмбравага каларыту ў музыцы кампазітараў Беларусі апошняй чвэрці XX стагоддзя.

Ступень выкарыстоўвання або рэкамендацыі па выкарыстоўванню. Матэрыялы дысертацыі магчыма выкарыстаць у навукова-даследчай, навукова-метадычнай, вучэбна-педагагічнай і практычнай дзейнасці.

Галіна выкарыстання: мастацтвазнаўства, музычная культура.

Tolkach Iryna Fiodorovna

**Timbre as a Molding Tool for Sound Palette
of Instrumental Music**

Key Words: instrumental timbre, timbre palette, timbre coloring, music esthetic figurative characteristics, expressive art qualities of timbre, music of Belarusian composers.

The Object of the Research: the timbre as a tool of expressiveness of instrumental music.

The Subject of the Research: timbre palette of instrumental works conditioning variety of timbre coloring and abundance of figurative emotional content of music art.

The Aim of the Research: to show the role of timbre as a means of creation of a multicolor artistically expressive sound palette of instrumental music ensuring favorable development of music art.

Basic Methods of the Research: system, structural and functional, comparative, musicology (genre and style).

Scientific Novelty of the Research and Importance of Its Results. The centuries of gradual way of shaping of timbre palette and of characteristics of artistic interpretation of timbre were reconstructed. Conceptual framework of fine art is extended to new concepts of “timbre palette”, “timbre coloring”. There were determined funds of musical and esthetic characteristics of instrumental timbres, and a vocabulary there of was composed. It was proved that the growth in importance of timbre and a multicolor of timbre palette, complicity and singularity of timbre coloring in music of Belarusian composers in the last quarter of the 20th century.

Application Rate or Recommendations. Materials of the research can be used in research, educational and practical work.

Field of Application: fine art, musical culture.

Научное издание

Толкач Ирина Федоровна

**ТЕМБР КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ЗВУКОВОЙ ПАЛИТРЫ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ**

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

Подписано в печать 13.04.2006. Формат 60x84 1/16
Бумага писчая № 1. Усл. печ. л. 1,29. Уч.-изд. л. 1,21.
Заказ № 146. Тираж 60 экз.

Белорусский государственный университет культуры и искусств
220001, Минск, ул. Рабковская, 17.

Напечатано на ризографе
Белорусского государственного университета культуры и искусств
220001, Минск, ул. Рабковская, 17.