

Мира Вита

**О чём говорит музыка
и как звучат слова**

Мира Вита

**О чём говорит музыка
и как звучат слова**

«Автор»

2026

Вита М.

О чём говорит музыка и как звучат слова / М. Вита — «Автор»,
2026

"О чём говорит музыка и как звучат слова" - исследование, посвящённое переводу слова в музыку и музыки в речь на основе физике звука, одновременному рождению стихотворений, песен и музыкальных композиций, живописи звуком - звукописи, анализу литературных, литературно-музыкальных, театральных и кинематографических произведений, и языку слова и музыки.

© Вита М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Об исследовании «О чём говорит музыка и как звучат слова»	5
Слово и музыка	6
Информатика звука	7
Музыка и жизнь. О трагедии жизни и духе музыки	9
Ритмы живого: мелодии и песни жизни	12
Нейронаука и музыка. Философия музыкального мышления	13
Связь слова и музыки	15
Конец ознакомительного фрагмента.	18

О чём говорит музыка и как звучат слова

Об исследовании «О чём говорит музыка и как звучат слова»

Проекты в сфере науки и искусства

Исследование «Информатика слова и мысли»

Литературно-художественный музыкальный проект живых произведений

Мелодия слова родного -

Что музыка нам говорит,

Привычно прочесть буквы снова,

Но в песне то слово звучит

(Мира Вита)

Исследование «О чём говорит музыка и как звучат слова» посвящено переводу слова в музыку и музыки в речь, информатике звука, передаче смысла с помощью интонации, и соединению литературной и музыкальной формы, и художественно-музыкальному творчеству

Исследование музыкального звучания слова и как может говорить музыка ведётся мной вместе с исследованиями информатики слова и мышления, а также связано с литературно-художественными проектами и исследованием сохранения живого произведения театрального искусства. Жизнь – многообразие информации, цвета, звука и действия, и все данные виды связаны. Информатика слова и мысли открывают завесу особенностей творения словом, тогда как звук речи и музыки входят в концепт живого произведения театрального искусства, и к указанным исследованиям прибавляется физика звука.

Исследователи разных направлений называют проявления многих сфер языком, но всё ещё гораздо проще и одновременно глубже: всё это проявления информации, а интерпретировать её как язык может сознание.

Слово и музыка

Единство разных видов информации

Исследование «О чём говорит музыка и как звучат слова» посвящено переводу музыки в речь, и слов – в мелодию, на основе физики звуков, и изучению связи слов и нот через звук. Физика звука – общие точки соприкосновения слова и музыки. Как верно отмечают исследователи, «эти уравнения столь верны»¹, и речь вновь об интонации и о поиске музыкальных интервалов, а в исследованиях – составление речевой и лингвистической интонации².

В настоящее время возможно исследование с помощью нейронных сетей и нахождения общности и осуществление транскрипции и перевода. На квантовом уровне, как пишут исследователи, энергия и время не определены, и языковая единица становится значением. И речевая единица несёт энергию. И здесь можно перейти к ещё одному универсальному языку – информатике, способной уравнивать данные. Примечательны, например, единицы деления, их цифровое значение в информатике и музыке.

Звуки языка – фонетика, которую также нужно включить в «формулу» единого языка звука. Так певцы находят общий звук фонемы и нот, их звучание, а вокализация позволяет приблизить речь к музыке. В учебно-методическом пособии «Музыкальная фонетика» можно отыскать необходимое звено на пути к общности речи и музыки, хотя этот приём применяется для развития певческой артикуляции – «приспособить фонетику любого языка к школе пения»³. И приводится определение артикуляции, которое также дополняет составляемую формулу – «искусство произнесения музыкальной речи, звуковое содержание произносимого»⁴. И это также отсылает к физике и информатике.

К фонетике от литературного слова тянется орфоэпия. В издании «Орфоэпия в пении» приведены замечательные транскрипции одновременно языка и музыки с расстановкой ударения в словах, изменением звучания гласных при пении, и само пение гласных и согласных в песнях⁵. И в пении литературного слова – примеры озвончения и оглушения, слияния, превращения «о» в «а» и многие другие трансформации слова, переводимого в музыкальную речь, и это вновь источник для изучения передачи смысла через звук.

Возвращаясь к интонации, следует заметить, что ещё ранее исследователи и мастера обращали внимание на то, что гласные являются носителями интонации, и, как заметил С.М.Волконский, «гласный звук имеет два ценных свойства... растяжимость, способность к удлинению..., способность к подниманию и опусканию»⁶. И в труде можно отыскать тот механизм, благодаря которому и происходит закладывание того смысла, значения и содержания и самого звучания – интонирование. И вместе с фонетикой – это два мощных инструмента слияния слова и музыки. Благодаря интонированию в звук одновременно закладывается и смысл, и энергия.

¹ Петренко Г.К., Шумков А.А. Речь и музыка: точки соприкосновения. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2014. 193 с. С. 3.

² Петренко Г.К., Шумков А.А. Речь и музыка: точки соприкосновения. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2014. 193 с. С. 58.

³ Амирова А.Ф. Музыкальная фонетика: формирование певческой артикуляции. Учебно-методическое пособие / Отв. ред. проф. Колышева Т.А. – Самара: ООО "Офорт"; СГПУ, 2005. – 126 с. С. 37.

⁴ Амирова А.Ф. Музыкальная фонетика: формирование певческой артикуляции. Учебно-методическое пособие / Отв. ред. проф. Колышева Т.А. – Самара: ООО "Офорт"; СГПУ, 2005. – 126 с. С. 21.

⁵ Садовников В.И. Орфоэпия в пении. Учебное пособие. – М.: Изд-во "ГИТИС", 2001. – 88 с. С. 61 – 84.

⁶ Волконский Сергей Михайлович. Выразительное слово: Опыт исследования и руководства в области механики, психологии, философии и эстетики речи в жизни и на сцене. Изд. 2-е. – М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2012. – 216 с. (Школа сценического мастерства). С. 52.

Информатика звука

Речь и музыку объединяет звук, интонация и смысл. Это природное физическое и информационное родство позволяет не только объединять язык речи и музыки, но и взглянуть на созидательную сторону данного соединения и его роль в интеллектуальной творческой деятельности, на самую суть этой интеграции, влияющей на развитие многих областей. Почему музыка может говорить как речь, а слово звучать как музыка - ответ на это вопрос лежит и в объективной информационно-физической природе самого звука, и в субъективной природе восприятия. Многое заключается в движении сигналов в наших нейронах и затрагивании сразу нескольких областей, мышления и эмоциональной реакции, физического воздействия самого звука на организм. К примеру, это и интонации мелодии, которые вызывают определённые чувства, заложенные в нас природой, и одновременно – мыслительный процесс, осмысление услышанного, чувствуемого. К примеру, общий звуковой сигнал в виде речи и музыки поступает через наш слух, и анализируется одновременно и смысл, и тон. Исследователи указывают на то, что в чтение речевого и музыкального текстов, звуков-фонем, нот и звуков-графем [1] задействуются похожие процессы.

Интонация роднит музыку и речь, и изначально интервал представлял собой «ритмотоновую» («ритмо-интонацию») [3] непрерывность. И исследователи пишут о том, что музыковеды не просто проводят аналогию между музыкой и речью, а указывают именно на их родство [3]. Эту непрерывность и чувство интонации вы можете ощутить в одном простом упражнении: попробуйте произнести предложение, будто вы «мурлыкаете под нос» песню (англ. *hamming*), с теми же интонациями, - это упражнение позволяет приблизиться к мелодичному звучанию рече-музыки.

Ещё более примечательна та объективная информационная природа звука - и речь и музыка могут быть как и другие виды информации представлены в виде бит и байт. И об этом пишет В. Дашкевич, о том, что ритм представляет собой ту же двоичную систему 1 и 0 [2], и отмечает ту особенность нашего музыкального восприятия в виде разделения музыкальной композиции на двутакты, четырёхтакты [2] и другие квадраты. В исследованиях можно найти и указание на динамику и энергетику музыкальной формы как процесса [7], а значит, и на несение информации. Это подтверждается дальнейшими рассуждениями исследователя о том, каким образом в ходе слушания музыкальной композиции осуществляется работа сознания, и это также задача исследований в современной нейробиологии восприятия музыки и реакции головного мозга на эту музыкальную информацию. Это не только влияние музыкальной формы, но и одновременное восприятие и обработка музыкального содержания.

По результатам исследования, в котором поиски музыкальности речи были направлены на отыскание интервалов хроматизма, оказалось, что последние влияют на написание музыки разными народами ввиду языковых особенностей. Таким образом, «мышление» на определённом языке – не только менталитет, но и музыкальная культура человека. В связи с данными размышлениями меня заинтересовала интерпретация и написание разными народами одних и тех же звуков словами на слух, к примеру, мяуканье в словесном выражении на русском языке записывается как «мяу», а в английском языке «meow», или звук плакающего прибора на русском языке пишется как «пик», а на английском языке «бип». Но музыка межнациональна, и её по праву можно назвать тем универсальным языком, понятным каждому. Так в течение одного академического года, как пишет М. Кармен Фонсека-Мора, была разработана тренировочная программа обучения вместе с музыкой [1]. Действительно, обучение или выполнение рутинной работы в музыкальном ритме как ежедневном упражнении, о котором также писал К.С. Станиславский, способствует достижению более эффективного результата. К примеру, таким образом, не зная о разработанной программе, параллельно я обучалась иностранному

языку, ставя на фон оригинальную запись и занимаясь в это время своими исследованиями. И конечно же, это сами занятия музыкой, в которых А.Б. Асафьев при работе над музыкальной тканью советует использовать контраст, например, сопоставление соло и хора, что, как пишет известный исследователь, способствует постижению учения о музыкальных формах [6]. Но далее можно применять принцип контраста в сопоставлении и затем соединении инструментальной и вокальной музыки.

И понимание этой двуединой природы - физики и информатики звука и его восприятия - позволяет постигать, каким образом речь и музыка могут созидать и передавать смыслы. С помощью интонации музыка может передавать целое действие, отношение. В. Седов приводит пример из «Фауста» Гуно, разговор Зибеля и Валентина с просьбой милостиво отнестись к Маргарите, который, как пишет исследователь, передан «игрой тональностей»: в тональность марша включаются тональные колебания [4]. Вместе с интонацией это действие оживает в постановке, вовлекая саму суть пьесы на примере работы К.С. Станиславского над постановкой «Чайки»: «Интонация, указанная режиссёром, позволяет разнообразить речь, «оживить» её новой тональной краской...» [5]. А расстановкой пауз в речи позволяет перейти к новой теме и тональности [5], при этом сама пауза может заполняться музыкальными звуками [5].

И слово, и музыка - смысл и движение, и эта жизненная динамика передачи смыслов возникла в пересечении физики звука и природной информатики, а потому ответы нужно искать в этом корневом сплетении, объединяя исследования в постижении единого языка.

2023, Мира Вита

Литература

[1] Carmen Fonseca-Mora. *Melodies, Rhythm and Cognition in foreign language learning* / Edited by M. Carmen Fonseca-Mora and Mark Gant. Cambridge Scholar Publishing, 2016. – 186 p.

[2] Дашкевич В.С. . Теория интонации. М.: Инвест-Консалтинг, 2012. – 186 с.

[3] Г.К. Петренко, А.А. Шумков. Речь и музыка: точки соприкосновения. Санкт-Петербург: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2014. – 193 с.

[4] Седов В.К. Интонации. Исследование. М.: Издательство «КОМПОЗИТОР», 2018. - 332 с.

[5] «Чайка» в постановке Московского художественного театра. Режиссёрская партитура К.С. Станиславского. Редакция и вступительная статья С.Д. Балухатого. Ленинград: Искусство, 1938. - 297 с.

[6] Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. Издание 2-е. Ленинград: Издательство «Музыка», ленинградское отделение, 1973. – 144 с.

[7] Игорь Глебов. Музыкальная форма как процесс. Москва: Государственное издательство «Музыкальный сектор», 1930. – 190 с.

Музыка и жизнь. О трагедии жизни и духе музыки

«Некоторый музыкальный строй души предваряет всё...»

Шиллер

«Лишь поскольку гений в акте художественного порождения сливается с Первохудожником мира, он и знает кое-что о вечной сущности искусства...»

Ницше

«Слово, мысль, музыка: единый язык»

(а также о трагедии жизни и духе музыки в контексте труда Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки», и о речи и мышлении в контексте труда Л.С. Выготского)

Взглянуть на прежние открытия и мысли новым взглядом - в этом многое есть. И ещё более можно постичь, если применять многообразие методов науки и искусства. И в проводимом мной исследовании информатики слова и мысли и нейрографики мышления можно узнать о природной силе творения информацией, которая обладает созидательным свойством, о возникновении, ходе и движении мысли. И одним из направлений исследования является изучение особенностей творения словом и музыкой.

В данном параграфе приводятся основные положения труда Л.С. Выготского в контексте исследования слова и мысли, речи и мышления, и освещаются основные идеи в труде Фридриха Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» [1], и продолжается связанная с рассматриваемой тема трагедии жизни совершенного искусства.

Труд Ницше в целом о созидательной силе искусства, упорядочивающей жизнь, создающей порядок из хаоса, и в частности о том, как трагедия родилась из духа музыки: впечатлённый творчеством Вагнера, он пишет, что каждая страница стала оттиском, слепком, отражением и запечатлением его переживаний, чувств, тех «счастливых и возвышенных часов» [1], которые подарила музыка. Музыка подвигает говорить, и вдохновлённый философ через музыкальный дух сказал о нём же словами то, что только ими может быть выражено, как музыка говорит на своём языке, но вместе - это речь души и ума. И эта глубокая связь речи и мышления, о которой писал и Выготский [2] в своих исследованиях.

Ницше видит в искусстве высшую задачу и смысл метафизической деятельности, он пишет о глубокой серьёзности сути искусства - это всегда созидательная, творческая деятельность. И как и в основе многого, Ницше приходит к выводу, что в искусстве также заключена двойственная природа. Следует согласиться с этим выводом, но ещё более - в искусстве, как и в самом мире и других сферах, - многообразие, бесконечное, и каждая толика может стать началом для созидания.

Саму трагичность мыслитель также видит в природном начале, как «с вожелением и тоской» созерцается гармония - «единство человека с природой» [1].

Музыка упорядочивает жизнь, а сама жизнь, как ранее я писала в заметке о трагедии совершенного искусства, может быть тем источником трагизма, который влияет на создаваемые музыкальные произведения. Слово и музыка связаны: мы мыслим через слово и речь на своём языке, и звук несёт в себе смысл наших мыслей. Этот порядок не просто в ритме, он в природе, как некий физический закон, уловленный творческим человеком. На это счёт Ницше также пишет о черпании звуков для творения музыки из природы и затем народного творчества, выраженного в словах, и появления строфической формы через сочетание музыки и лирики, в свою очередь, упорядоченной музыкой [1], но скорее это двустороннее влияние, как и в законах той же физики, одного явление на другое и наоборот.

Слово, мысль и музыка требуют для их взаимосвязанного изучения специальных методов, каждый из которых не только применяется в исследовании отдельно названных категорий, но и их пересечения. Это подход моего многолетнего проекта по исследованию интеграции

науки и искусства и междисциплинарных исследований. В исследовании я подбираю универсальный комплекс методов. И для широты взгляда и полноты познания интересен эксперимент с применением методов теории музыки к мышлению и наоборот, и слова и мысли, музыки и речи. К примеру, это взаимосвязь развития головного мозга и игра левой и правой рукой. Приведу примеры разработанных мной подходов и методов во взаимосвязи разных знаний. В написании текстов может быть интересен подход из теории музыки к одnogолосой мелодии и аккомпанементу - представьте себе «многоголосый текст» - постараюсь создать и опубликовать в отдельной заметке данных междисциплинарных исследований. В мышлении на двух «несловесных» языках - музыке и изображении - также возможны множественные вариации методов: помимо известного сочетания мелодии и цвета, можно создавать музыкальную композицию из узора. То же касается методов для другого сочетания языка - музыки и движения - в танце: движения должны быть прочувствованы и оправданы, но поскольку всё индивидуально, и можно заметить, как у одних людей великолепно развито чувство музыки и движения, а другие люди «заучивают» танец, то возможно ещё более глубокое изучение языка музыки и движения через перевод звуков на действие. И здесь есть два подхода: индивидуальный, через «чтение» музыкальной композиции и её интерпретации в движениях человеком, и «транскрипция» звуков и их сочетания в движение - также на практике опробую два данных подхода на примере одной из любимых композиций. Так широта взгляда и методов науки и искусства открывают новые грани и возможности для творчества в его широком смысле.

И как связаны слово и музыка - природа звука. Лирика согласна с музыкальным чувством, и это обосновано песней, позволяющей соединить слово и мелодию. Ранее я обращала внимание на вдохновение музыкальной композицией, когда на музыку пишутся слова, и на ещё одну особенность: музыка рождает целые картины и истории - так в моём сознании возникали истории мультфильмов и зарисовки к эстетическому триллеру. Эстетика трагедии жизни - в искусстве. К слову сказать, Ницше пишет и о том, что «как эстетический феномен, бытие и мир оправданы в вечности». Но каким образом эта красота мира заключается в мысль, представляет интерес для исследования. Человек, его разум и дух, будто сливаются с действительностью, и, как я говорю, происходит двунаправленный процесс - проникновения сознания или охват информации и одновременное движение информации сквозь сознание. Узнать, как возникает и движется мысль - это узнать жизнь духа и разума. Делюсь примером такого рождения мысли через вдохновение. К примеру, улышав в юности композицию «Кассиопея» группы Dragonland, двух голосов, обращающихся к небу, созвездию, в своём сознании я составила целую историю о двух первых людях, шедших среди песков дорогой жизни и остановившихся, чтобы взглянуть на красоту космического пространства над ними, и вдохновлённые, эти двое в созданной из музыки истории положили начало посвящённой бесконечному и природе архитектуре, и написала об этом стихотворение «Вдохноленные Вселенной», спланировав мультипликацию к сюжету. Это созидательное явление происходит из взаимодействия сознания с информатикой действительности. И в музыке, как и во многих видах информации, заложена естественная информатика творения, особое влияние на нейроны и мышление. И Ф.Ницше также пишет о поэзии и творчестве Шиллера, основанных на его музыкальном настроении, которое определяло творческий дух и создание произведений: казалось, ничто не предвляло само произведение, но творчество начиналось с этого особого состояния и чувства, которое мы называем вдохновением.

Так Ницше проводит в пример отрывок стихотворения Ганса Сакса о поэтах и наших мыслях, и этот отрывок раскрывает сразу и роль слова и лирики как в связи с мышлением, так и с познанием многообразия мира и его дуализма, действительности и сна:

Мой друг, поэты рождены,
Чтоб толковать свои же сны.
Всё то, чем грезим мы в мечтах,

Раскрыто перед нами в снах:
И толк искуснейших стихов
Лишь в толкованье вещей снов [1].

И Ницше делает важное открытие: он обращает внимание на индивидуальность. А индивидуальность служит для ещё большего многообразия искусства и его неповторимости. Каждая Жизнь уникальна и неповторима, но с раскрытием творческого начала множится и жизнь искусства...

Сама мелодия, она будто есть, и через неё начинается творение. И Ницше в контексте народной песни говорит о том, что мелодия рождает произведение из себя. Действительно, мелодия ближе к природе, а музыка создается. Начинаясь из мелодии, и музыка и песня ею объединяются в своём рождении. И та интонация - голос и звук самой мелодии. А сама музыка как универсальный язык, рождающий бесчисленное число образов без привязки к ним - поэтому и смыслы бесконечны. То же заключение можно найти в труде Ницше: музыка «не нуждается в образе», но из неё можно вывести любые образы без мер.

Что касается формы - и в музыке и в речи возникал и свой собственный и общий строй, и раздельно и взаимообразно, - есть в мире физический закон порядка, который следует открыть, и касается этот закон и ритма, и частоты, и стремления человека упорядочивать всё.

Ницше рассуждает о рождении греческой трагедии из музыки, из хора, народного голоса, и пишет о том, что Вагнер считает народный хор истоком музыки и так же хор сатиров, которые ближе всего к природе, и Шиллер всегда вводит в свои трагедии этот хор, в котором шествуют сатиры.

Ницше точно описывает бытие поэта и драматурга. Поэт видит образы и характеры и окружает себя ими. Драматург воплощается в образы и живёт ими, видя мир через них, всё новые грани и новые миры, очарованный и перевоплощённый. И философ пишет, что так драматургия получает своё завершение, понимая под этим объяснение сущности драматурга и множественности жизней и перерождений. Но в этом на самом деле есть бесконечность бытия, как в индийских верованиях, но через действие, через сознательную и созидательную деятельность силой воли, творения, воплощения и перевоплощения.

И пишет мыслитель о гении музыки, которого вытесняли из трагедии, но полагаю, даже новый «машинный бог» не заменит живого духа музыки - всё имеет единый первоисточник - сам мир - и звуки живой природы, и их мелодии, и музыка души, и музыка неживого - всё есть во Вселенной, но всё это должно существовать, жить, и гений музыки должен быть в ней самой всегда.

И вот хор - единение танца, слова и музыки. Через него является мировая суть через видения, откровения, и так рождается трагедия, и драма появляется тогда, как пишет Ницше, когда является сама суть мира, бог.

2023, Мира Вита

Литература

[1] Рождение трагедии из духа музыки // Фридрих Ницше. Москва: издательство АСТ, 2023. - 352 с.

[2] Мышление и речь. Выготский Лев Семёнович

Ритмы живого: мелодии и песни жизни

Мир информации велик и прекрасен, и бесконечное число вопросов, на которые ответ помогает найти самая древняя и совершенная технология - разум.

И в вопросах звуках живой и неживой природы нужно разобраться: для звуков жизни - о взаимосвязи с первоисточником, физикой звуков мира, и для устремлённых в имитировании живой речи и звуков природы нейронных сетей - понимание живого голоса.

Музыка, мелодия и песня сочлись вместе, объединив звук жизни и искусственно создаваемые звуки. И сама возможность звучания есть в физике, в самом мире, и заложена он при его создании, как в молекуле днк закладываются возможности эволюции в будущем, которое также важно познать для понимания дальнейшего развития жизни. И Вселенная звучит. Несмотря на вакуум, это передача звукового сигнала через волны. Сколько источников звука - одни только звёзды, пульсары и квазары, продуцируют сигналы, как гигантские радиопередатчики. И звук возможно читать, не слыша, как и другую информацию - примером отлично служит нотное письмо и те же радиogramмы. И у звука Вселенной есть свой ритм, пульс, переданный и всему живому.

Ритмы жизни, передаваемые её в звуках, начинаются с стука сердца и дыхания. Если вы обратите внимание, то многие звуки упорядочены физикой и имеют повторы, создавая ритм. Ритмы сердца передаёт в барабанную дробь, как и живой голос - в интонации дудука. Даже певчая птица, обладающая большим арсеналом своих песен, повторяет отдельные мелодии. Так живое получило возможность читать, слышать и создавать этот физический первозвук, заложенный в самом мире, и синтезировать искусственные звуки. И после вновь неживое в виде технологий нейронных сетей создаёт свою музыку и старается воспроизвести живой голос, обучаясь на интонациях речи.

В книге «Neuronal map» в одной из частей приводится исследование развития речи, и ученые пришли к выводу, что детям и детёнышам животных в самом раннем возрасте доступно больше звуков, чем взрослым, как например, в песне взрослой птицы теряются силлабические структуры, которыми была насыщена песня молодой птицы, и дети произносят больше звуков, чем остается в речи, и эту звуковую часть называли «дикими звуками»⁷⁷ природными, диапазон которых в естественной среде широк. И форма языка, языковые единицы, оставляют определенный набор звуков в речи.

Живой и неживой звук как и любая информация может записываться и передаваться. И материя живого в своих генах давно записала многие первозвуки, сделав их частью себя. Мало кого может не встревожить крик детей и детёнышей, отзывающийся во всём живом существе, слышащем их, тревожным сигналом о помощи. Или вспомните ощущения от звука жужжания насекомого, ознобом отзывающимся в спине, - живое прочно вписала информацию об опасности жалящего, жужжащего, шипящего и свистящего. Звук, один из видов информации, вписан в материю, будь то камень, что рушится, или скорлупа, что с треском разбивается появляющимся из яйца птенцом. И на плачь отзываются убаюкивающие и успокаивающие звуки - так появилась колыбельная. Вот он, один из первых языков наряду со сложенной из звуков речью. Как не вспомнить эпизод из увиденной в детстве кинокартины Стивена Спилберга об общении с помощью музыки. Но во всём, и в живом голосе и в неживом звуке - информация, которая и позволяет нам понимать музыку как речь и песню на чужом языке.

2023, Мира Вита

⁷ Changeux, Jean-Pierre. Neuronal Man. The Biology of Mind. / translated by dr. Laurence Garey. Oxford University Press. New York – Oxford, 1985. - 348 p. P. 242.

Нейронаука и музыка. Философия музыкального мышления

Музыка и нейронаука

Думать сердцем и чувствовать умом

Наше мышление, наш мозг, заключают в себе секреты создания музыки. Игра на фортепиано при сложности работы двух полушарий - в едином мысленном представлении мелодии, и нейроны передают сигналы в руки. И наоборот - это научение и тренировка. Поэтому для достижения идеала нужно двигаться из сердца музыки, из её представления в сознании. Подружить два противоположных полушария - задача. Но задача, ежедневно решаемая нами в процессе мышления, фантазии, воображения, речи, движения. И в процессе исследования мной разработаны упражнения на единство. Закройте глаза, представьте себе мелодию и проиграйте её в уме. С закрытыми глазами или не глядя на клавиши старайтесь исполнить мелодию на фортепиано. Не забывайте о мысленном представлении мелодии - так достигается единство. Всё, как всегда, в голове, и нужно работать именно с нейронами. И чтобы постичь полноту нейронауки в точке её пересечения с музыкой, обратимся к исследованию, посвящённому внутреннему пианино и музыке мозга...

Внутреннее пианино: о книге «Музыка мозга»

Автору книги «Музыка мозга» Анет Прен одновременно удалось рассмотреть и особенности самого мышления через музыкальный склад, и воплощение в своей жизни дел с помощью «музыки мозга»⁸. Всего автор выделила восемь клавиш «внутреннего фортепиано»⁹, каждая из которых включает: мысли, ценности, тело, восприятие, видение, цели, эмоции, успехи. И с помощью музыкального типа мышления возможно гармонизировать свою жизнедеятельность.

В восемь клавиш внутреннего фортепиано Аннет включает мысли, ценности, тело, восприятие, видение, цели, эмоции, успехи. Как отмечает автор, особенностью мышления музыкантов, и вы это можете вспомнить на примерах из жизни, отличает то, что они «размышляют в процессе игры»¹⁰, а человеческая жизнь похожа на музыкальное произведение. И задействованы в этом жизненном процессе оба полушария, а само мышление может быть и абстрактным и конкретным, и всеобъемлющим и аналитическим (индукционным и дедукционным). Музыкальность – главное качество, необходимое во взаимодействии с внешним миром, обширный репертуар, знание игры и импровизация. Пластичность мозга – та же музыкальность, и мозг находится в постоянном изменении и развитии. Совершенствование и развитие – в движении по сети нейронов, и практическое и теоретическое научение постоянно развивают головной мозг. И секрет, как я неоднократно повторяла, в информатике, силе информации: новое знание во взаимодействии с сетью нейронов – бесконечная эволюция.

«Как играть на внутреннем фортепиано, подстраиваться, но и влиять на окружающее, оставаясь верными себе» [1] и «важно вкладывать силу и энергию действительно в то, что вы в силах поменять» [1] - философские и жизненные основы музыкального мышления и действия в жизни.

⁸ Прен, Анет. Музыка мозга. Правила гармоничного развития / Анет Прен, Кьелд Фреденс; пер.с англ. Оксаны Медведь. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 304 с. – ил.

⁹ Прен, Анет. Музыка мозга. Правила гармоничного развития / Анет Прен, Кьелд Фреденс; пер.с англ. Оксаны Медведь. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 304 с. – ил. С. 241.

¹⁰ Прен, Анет. Музыка мозга. Правила гармоничного развития / Анет Прен, Кьелд Фреденс; пер.с англ. Оксаны Медведь. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 304 с. – ил. С. 12.

Мысли – музыкальные композиции, мелодии. И здесь, как пишет автор, важно выбирать, диалог или непосредственный опыт, помогут ли вопросы, анализ, оценка и выработка решений в данном конкретном случае, или проба на опыте, действие.

«Требуя записных книжек» К.С. Станиславского вечно, и в условиях возможностей технологий записывать свои мысли стало легче и вести целый жизненный дневник. Также и автор советует отслеживать свои мысли, задавать себе вопросы, вести мысленный диалог, записывать мысли. И напоминаю, что древнейшее средство развития мозга как раз диалоги.

Вот ещё одна книга со знаниями, необходимыми не только для развития головного мозга, но и его здоровья. «Энцефалофония – музыка мозга» Я.И. Левина¹¹. Наш мозг действительно создаёт свою мелодию жизни, которую можно услышать путём перевода сигналов головного мозга в музыку, и замечательный учёный сделал это возможным.

Музыка развивает нашу мысль, укрепляет и растит нейронные связи, упорядочивает и гармонизирует деятельность головного мозга и жизнь, поэтому музицируйте, изучайте теорию музыки, учитесь играть на музыкальных инструментах, пишите свою музыку и слушайте классические произведения.

Мира Вита

Литература

[1] Прен, Анет. Музыка мозга. Правила гармоничного развития / Анет Прен, Кьелд Фреденс; пер.с англ. Оксаны Медведь. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 304 с. – ил.

[2] Левин Я.И. Энцефалофония – музыка мозга. Москва, Научно-медицинский центр «Музыка мозга», 2010. 78 с.

¹¹ Левин Я.И. Энцефалофония – музыка мозга. Москва, Научно-медицинский центр «Музыка мозга», 2010. 78 с.

Связь слова и музыки

О чём говорит музыка и как звучит слово – это звуковое единство: музыку и слово объединяет звук. И одним из связующих звеньев перевода слова и музыки является интонация и произношение слова.

Что будет положено в основу перевода музыки в слова, а речи – в музыку, – кроется в звуке. И многое приходится на интонацию речи и музыкальную интонацию.

В настоящее время учёными предлагается развитие данного интегративного направления и в обучении «особенностей музыкальной и речевой интонации на основе интеграции лингвистических курсов»¹².

В исследованиях учёные пишут о том, что интонация и значение слова, передача этого смысла через интонацию, глубоко связаны¹⁴¹³. Ввиду единой звуковой и информационной природы то же касается и музыки. К примеру, отдельные части мелодии в кинокартине могут подчёркивать определенные места, указывая на смысловое значение, дополнять характер героя, а в качестве основной темы персонажа выходить на первый план. Как пишет Н.С. Михалков, «не сама тема, а интонация этой темы в сочетании с изображением – тот желаемый эффект»¹⁵¹⁴. Мелодия без слов может рождать целые истории в воображении, затрагивая и запуская механизмы сознания.

Приблизиться к интонации мелодии можно через её воспроизведение голосом – такое подражание музыкальной композиции, отдельным музыкальным инструментам, не только помогает разобрать тон мелодии, но и разработать те голосовые навыки, которыми мы не пользуемся ни в естественной ни в вокальной речи.

Прочувствовать интонацию и смыслы предлагается с помощью приёма инверсии, позволяющего «довести до автоматизма навык интонационно-логического анализа текста и научиться в любом произведении соотносить смысловые акценты в стихе и музыке»¹⁶¹⁵.

В исследовании музыкально-теоретической концепции Б. Яворского указывается, что по его мнению в интонации раскрывается «выразительная возможность звуковой ячейки»¹⁷¹⁶, и это энергия, и как заключают исследователи концепции, это музыкальная речь¹⁸¹⁷. И соединение в данную речь через интонацию возможно через «соединительный принцип»¹⁹¹⁸, сопряжение.

Интонация действительно играет ключевую роль в воплощении сложного произведения. Примером может являться подробное исследование интонации Г.С. Алфеевской в опере «Кармен» Ж.Ж. Бизе. Автор отмечает использование уменьшенных септаккордов – так передаётся

¹² Светухина Л.В. Развитие творческой активности студентов-филологов в процессе освоения музыкальной и речевой интонации. / Светухина Людмила Викторовна. Автореф. дис. ... к.пед.наук. Краснодар, 2008. – 22 с. С. 9.

¹³ Информационная структура текста. Сборник научных трудов. Выпуск 404. Министерство науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации. М.: Московский ордена Дружбы народов государственный лингвистический университет, 1994. – 108 с. С. 45.

¹⁴ Михалков, Никита Сергеевич. Территория моей любви. 2-е издание / Никита Михалков. – Москва: Эксмо, 2018. – 416 с. – (Михалков Никита. Книги знаменитого актёра и режиссёра). С. 215.

¹⁵ Петрова Л.А. Смысловые акценты речевой интонации. Основы интонационно-логического анализа текста. М.: Московский государственный институт музыки, 1998. – 22 с. С. 6.

¹⁶ Файн Я.Н. Понятие интонации в музыкально-теоретической концепции Б. Яворского. Лекция. / Новосибирск: Новосибирская государственная консерватория (академия) имени М.И. Глинки, 2013. – 80 с. С. 9.

¹⁷ Файн Я.Н. Понятие интонации в музыкально-теоретической концепции Б. Яворского. Лекция. / Новосибирск: Новосибирская государственная консерватория (академия) имени М.И. Глинки, 2013. – 80 с. С. 9.

¹⁸ Файн Я.Н. Понятие интонации в музыкально-теоретической концепции Б. Яворского. Лекция. / Новосибирск: Новосибирская государственная консерватория (академия) имени М.И. Глинки, 2013. – 80 с. С. 65-66.

тема рока через секвенции²⁰¹⁹. Секвенции заслуживают отдельного внимания, поскольку, как пишет И. Глебов, «слух, получая почти тождественные повторные раздражения, ... сам вступает в сферу движения по инерции»²¹²⁰, но исследователь предупреждает от злоупотребления ими. И таким образом секвенциям дано взаимодействие с сознанием и его вовлечением в музыкальное движение, восприятие и понимание.

Точки соприкосновения музыки и текста можно рассмотреть и с практической стороны при воплощении произведения музыкально-поэтического произведения. В исследовании композиций М.Ф. Гнесина приводится пример перевода стихотворного размера при его переложении на музыку²²²¹. Сама теория М.Ф. Гнесина включает также подтверждает объединение, в частности, синестезию, связь света, цвета и музыки²³²². И если соотношение тембра музыкальных инструментов фактически соответствует отдельным звукам речи²⁴²³, то на тот момент соотношение самих звуков с цветом было ассоциативным, когда также по аналогии возможно фактическое соотношение на основе физики, и исследователей разных времён объединяет устремление найти связи между разными видами искусств, как к этому стремился и сам М.Ф. Гнесин, связывая музыку, свет, цвет, движение, литературу и драматическое искусство²⁵²⁴.

Вс. Мейерхольд пишет о музыкальном чтении по Гнесину – и это то самое соединение музыки и слова – это позволяет перейти к музыкальной интонации и приблизиться к той же сопровождающей произведение музыкальной композиции²⁶²⁵.

Для анализа интонации речи и музыки можно было бы ориентироваться на так называемые «интонационные единицы»²⁷²⁶, поиском которых занимаются исследователи. К примеру, В. Дашкевич указывает такие интонационные интервалы, являющиеся расстоянием между тонами, как: жалоба – секунда или два находящихся рядом звука, просьба – секста, протест – нона²⁸²⁷ и др.

И для слова и музыки, помимо объективной связи, нужен «связной», которым является композитор, и как верно замечает Муслим Магомаев, для песни это аранжировщик, «мелодист»²⁹²⁸. Вот как М. Магомаев описывает работу по составлению оркестра для записи песни на примере работы со студией «Мелодия»: к концертно-эстрадному оркестру Вадима Людвиковского присоединяли из Большого симфонического оркестра Гостелерадио струнную группу³⁰²⁹.

¹⁹ Алфеевская Г.С.. Кармен. Интонации и смыслы. М.: Издательский дом «Композитор», 2004. – 168 с., ил. С. 46.

²⁰ Игорь Глебов. Музыкальная форма как процесс. Москва: Государственное издательство «Музыкальный сектор», 1930. – 190 с. С. 68.

²¹ Архипова М.В. Сценические композиции М.Ф. Гнесина: от «музыки слова» - к музыкальной интонации. / Архипова Маргарита Валерьевна. Автореф. ... канд. искусствоведения. Москва, 2006. – 24 с. С. 20.

²² Архипова М.В. Сценические композиции М.Ф. Гнесина: от «музыки слова» - к музыкальной интонации. / Архипова Маргарита Валерьевна. Автореф. ... канд. искусствоведения. Москва, 2006. – 24 с. С. 8.

²³ Архипова М.В. Сценические композиции М.Ф. Гнесина: от «музыки слова» - к музыкальной интонации. / Архипова Маргарита Валерьевна. Автореф. ... канд. искусствоведения. Москва, 2006. – 24 с. С. 8.

²⁴ Архипова М.В. Сценические композиции М.Ф. Гнесина: от «музыки слова» - к музыкальной интонации. / Архипова Маргарита Валерьевна. Автореф. ... канд. искусствоведения. Москва, 2006. – 24 с. С. 22.

²⁵ Мейерхольд Вс. О театре. С.-Петербург, Книгоиздательское т-во «Просвещение», Забалканский пр., 75, 1913. – 208 с. С. 186.

²⁶ Торсуева И.Г. Теория интонации. (Материалы к курсу «Общее языкознание» для студентов IV и V курсов педагогических факультетов). М.: Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза, 1974. – 207 с. с ил. С. 13.

²⁷ Дашкевич В.С. Теория интонации. М.: Инвест-Консалтинг, 2012. – 186 с. С. 47.

²⁸ Магомаев Муслим Магомедович. Живут во мне воспоминания / Муслим Магомаев – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 320 с. С. 196.

²⁹ Магомаев Муслим Магомедович. Живут во мне воспоминания / Муслим Магомаев – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 320 с. С. 197.

Привлекает внимание в свете интеграции речи и музыки исследование «Речь и музыка: точки соприкосновения», в котором вновь обращается внимание на интонацию как связующее звено и предлагается рассматривать интервал как единицу интонации в музыке и семифинитив как единицу речи, при этом замечается, что если бы не было последнего, то речь стала бы музыкальной в своей вокальной форме. И интонация в речи имеет музыкальную природу³⁰.

Интонация роднит музыку и речь, и изначально интервал представлял собой «ритмическую» («ритмо-интонацию»)³²³¹ непрерывность. И исследователи указывают на то, что музыковеды не просто проводят аналогию между музыкой и речью, а указывают именно на их родство³³³².

Исследование следует дополнить, расширив охват сфер. Музыка может нести смысл даже несмотря на отсутствие тех же лексических единиц. Именно человек заключает смыслы в слова, и то же самое он производит с музыкальной композицией. У музыки есть способность затрагивать сознание, которое и расшифровывает смыслы. Следует вспомнить, что всё началось с музыки, или «в начале была интонация»³⁴³³, как пишет исследователь теории информации В. Дашкевич, выделяя три сущности интонации: интонацию как передачу информации о взаимодействии с окружающим миром, интонацию как психическую связь между людьми, и высокую форму интонации в искусстве³⁵³⁴.

³⁰ Г.К. Петренко, А.А. Шумков. Речь и музыка: точки соприкосновения. Санкт-Петербург: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2014. – 193 с. С. 151.

³¹ Г.К. Петренко, А.А. Шумков. Речь и музыка: точки соприкосновения. Санкт-Петербург: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2014. – 193 с. С. 34.

³² Г.К. Петренко, А.А. Шумков. Речь и музыка: точки соприкосновения. Санкт-Петербург: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2014. – 193 с. С. 28.

³³ Дашкевич В.С. . Теория интонации. М.: Инвест-Консалтинг, 2012. – 186 с.

³⁴ Дашкевич В.С. . Теория интонации. М.: Инвест-Консалтинг, 2012. – 186 с. С. 5-6.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.