

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

VOLUME I, ISSUE 9

МАДАНИЈАТ ВА САНЏАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

NOVEMBER

2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 9-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-9

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-9

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 9 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-9>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

СУЛТАНОВА Лола Александровна*Старший педагог Государственной
академии хореографии Узбекистана*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10153341>

ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА МУЗЫКИ И ХОРЕОГРАФИИ

АННОТАЦИЯ

В статье говорится об этапах развития танца в неразрывном единстве с Музыкой. Затронут вопрос о Музыке как неотъемлемой части хореографии и направляющей на развитие специфических выразительных средств хореографии. О танце, который не может существовать без музыки, который выражает мысли, чувства, красоту, эмоции через движение, пластику тела вместе с музыкой. Чем разнообразнее содержание и оркестровая палитра музыки, тем ярче, полнее и убедительнее выявляют свои дарования хореограф и танцоры. Пишется о связи синтеза музыки и хореографии, которые обусловлены сходными процессами в отношении пространства и времени, тесному видовому родству и определенным особенностям образной природы.

Ключевые слова: музыка, хореография, музыкальное произведение, музыкальный материал, танцевальное искусство, хореографическое произведение, единство, сцена, танец, ритм.

MUSIQA SINTEZINING XUSUSIYATLARI VA XOREOGRAFIYALAR

ANNOTATSIYA

Maqolada musiqa bilan ajralmas birlikda raqsning rivojlanish bosqichlari haqida soʻz boradi. Musiqa xoreografiyaning ajralmas qismi va xoreografiyaning oʻziga xos ekspressiv vositalarini ishlab chiqishga rahbarlik qilish masalasi koʻtariladi. Musiqasiz mavjud boʻlmaydigan, fikr, his-tuygʻular, goʻzallik, his-tuygʻularni harakat orqali ifodalovchi raqs, musiqa bilan birga tananing plastikligi haqida. Musiqaning mazmuni va orkestr palitrasi qanchalik rang-barang boʻlsa, xoreograf va raqqosalar oʻz isteʼdodlarini shunchalik yorqin, toʻliq va ishonchli tarzda ochib beradi. Musiqa va xoreografiya sintezi oʻrtasidagi bogʻliqlik, ular fazo va vaqtga nisbatan oʻxshash jarayonlar, yaqin turlar qarindoshligi va majoziy tabiatning ayrim xususiyatlari haqida yoziladi.

Kalit soʻzlar: musiqa, xoreografiya, musiqiy asar, musiqiy material, raqs sanʼati, xoreografik asar, birlik, sahna, raqs, ritm.

FEATURES OF MUSIC SYNTHESIS AND CHOREOGRAPHIES

ANNOTATION

The article talks about the stages of development of dance in inextricable unity with Music. The question of Music as an integral part of choreography and guiding the development of specific expressive means of choreography is raised. About dance that cannot exist without music, which expresses thoughts, feelings, beauty, emotions through movement, body plasticity along with music. The more diverse the content and orchestral palette of the music, the brighter, more fully and more convincingly the choreographer and dancers reveal their talents. It is written about the connection between the synthesis of music and choreography, which are determined by similar processes in relation to space-time, close species kinship and certain features of figurative nature.

Keywords: music, choreography, musical work, musical material, dance art, choreographic work, unity, stage, dance, rhythm.

Жизнь человека прекрасна и разнообразна, она наполнена самыми разными чувствами и эмоциями. Пение птиц, дождь, ветер, звук прибоя, свет луны - все эти обстоятельства влияют на наше эмоциональное состояние. Одним из влиятельнейших факторов является музыка. Музыка касается самых тонких струн человеческой души, меняет восприятие мира, настроение; музыка властвует над нашими эмоциями, и, по мнению некоторых ученых, способна победить даже физическую боль. Она может заставить нас плакать или смеяться, дает нам возможность почувствовать необыкновенную нежность или возбуждает в нас гнев или негодование. Своим ритмом, разнообразием мелодий, динамикой и гармонией музыка передает нам бесконечную гамму чувств.

Каждый человек чувствует искусство, в частности и музыку, по-своему. Слушая ее, у человека рождаются новые мысли, возникают оригинальные образы, ощущения, и тогда, нам хочется стать соавторами музыкального произведения, и мы начинаем петь, сочинять стихи, двигаться, танцевать, рассказывая о своих чувствах и переживаниях по-своему, так рождаются новые виды искусств - песня, поэзия, танец...

Танец - один из древнейших видов искусства, так же обладающий огромным влиянием на человеческую душу. Танец - это выражение мыслей, чувств, красоты, эмоций через движение, пластику тела. Возникновение танца в законченной форме было бы невозможно, без музыки. Она усиливает выразительность танцевальной пластики и дает ей эмоциональную и ритмическую основу. Танцевальное искусство изначально синтетично, ибо вне музыки оно не существует [1].

Музыка - есть необходимая и органическая составляющая часть хореографического произведения. Музыка дает эмоционально-образное содержание, влияет на драматургию, структуру и ритм танцевального действия всего хореографического произведения. Синтез искусств, органичное соединение разных искусств или видов искусства в художественное целое, которое эстетически организует материальную и духовную среду бытия человека.

Эстетика выделяет несколько форм синтеза искусства. Первая - это соединение различных искусств, которые могут существовать независимо. Например, соединение архитектуры с монументальной живописью или скульптурой, музыки со словом. Вторая форма - органический синтез - который проявляется в природе таких искусств, как театр, кино, цирк. Вне художественного синтеза различных искусств друг с другом эти виды не существуют. Третья форма синтеза заключается в переводе произведения одного вида искусства, в другой - романа в пьесу, оперу; балета, оперы - в кинофильм и т.п.

При использовании музыки для сопровождения танца осуществляется органический синтез двух искусств, так как в данном случае музыка является второстепенной частью танцевального исполнения даже в том случае, если само музыкальное произведение написано не в танцевальном жанре. Пластика танца является здесь ведущей целью, и синтез осуществляется в рамках данного вида искусства.

Все произведения танцевальной музыки синтетичны по своей природе. Композитор, пишущий произведение в танцевальном жанре, осознанно и целенаправленно создает образ танца средствами музыкального искусства, осуществляя перевод с языка пластики на язык звуков. При этом он не просто пользуется набором стандартных ритмических рисунков, а создает индивидуальную музыкальную транскрипцию пластического образа, обладающего своеобразием и, в то же время, жанровой конкретностью.

Синтез музыки и хореографии обусловлен сходными процессами в отношении пространства-времени, тесному видовому родству и определенным особенностям образной природы. Оба искусства отображают действительность через раскрытие чувств человека, его эмоциональное состояние, «движения души». Хореография и музыка, подобно слову и музыке в вокальной лирике, музыке и драме в опере никогда не были и не могли быть зеркальным отражением друг друга, это скорее всего глубокое единение друг в друге [2].

Достоинство синтеза хореографии и музыки заключается в том, что хореография может выявить в содержании музыки такую мысль, танцевальное развитие которой дополнит и обогатит восприятие музыки. В поисках стилистических богатств повышенную роль играет музыка с ее многослойной структурой и богатством гармонических компонентов. Темп музыки (скорость ее звучания) имеет для танца определяющее значение: он задает общий темп танца, его изменения (смены, ускорение, замедление).

Танец и музыка должны обладать самодовлеющей ценностью, то есть быть способными жить друг без друга. Если, тем не менее, существованию врозь они предпочитают совместное в хореографическом произведении, то, конечно, не для порабощения друг друга, а для взаимопомощи, для разностороннего освещения идей и образов, задуманных ими сообща. Даже бессюжетная хореографическая композиция на не предназначенную для танца музыку не просто «выразит» или «раскроет» содержание музыки, а непременно конкретизирует, акцентирует, если угодно, сузит его.

От этого композиция чаще всего обретет более или менее явные черты сюжетности. В то время, когда танец соединяется с музыкой и появляется в привычном для нас понимании, расцветают такие музыкально-танцевальные формы, как сюита, пастораль, интермедия.

Сегодня нам точно известно, что синтез музыки и хореографии оказывает благотворное влияние на эмоциональную сферу человека. Это происходит благодаря первичному внутреннему анализу музыкального материала, а затем включению процесса его осмысления. В связи хореографического и музыкального искусства немаловажную роль играют индивидуальные характеристики личности, среди которых можно выделить - музыкальную грамотность, эмоциональное состояние, психическое и психологическое состояние.

Отечественные исследователи в области хореографического и музыкального искусства отмечают, что музыка побуждает человека к действиям, регулирует его поведение, эмоции. Хореография имеет свои специфические средства художественной выразительности, свой язык, свои композиционные приемы. Например, если от исполнителей симфонии или романса требуются точное следование музыкальному тексту, то пластическое прочтение музыки дает большой простор фантазии. Танцевальное осмысление её требует, прежде всего, образного видения, осмысления характера, стиля. И если критерии характера музыки в восприятии слушателя, как правило, точны и определённы, то образное видение – у всех разное.

Отсюда рождается разное пластическое прочтение одной и той же музыки, разная интерпретация, разные сценические решения одного и того же музыкального хореографического произведения.

Без музыки искусство танца не существует и, насколько известно в истории хореографии, представлено не было, хотя возможность такого существования не исключена. Сейчас есть попытки создания хореографического спектакля на определённые шумы или как её называют «конкретную музыку». Во всяком случае, хореография сосуществует вместе с определённым звуковым сопровождением, имеющим свою метро - ритмическую формацию. От художественных достоинств музыки, от того, насколько она образна, содержательна и выразительна, во многом зависит и качество хореографии. Музыка вдохновляет, подсказывает новые образы.

Образная природа этих искусств во многом аналогична. Музыка опирается на выразительность интонаций человеческой речи, хореография опирается на выразительность движений человеческого тела. Музыка для хореографии должна быть действенной, образной, темпераментной. Рассудочная музыка для танца не годится. Она непременно должна быть мелодичной, так как наличие музыкальной мелодии рождает мелодию хореографическую. Танец также немислим без мелодии, как песня. Чем разнообразнее содержание и оркестровая палитра музыки, тем ярче, полнее и убедительнее выявляют свои дарования хореограф и танцоры.

Музыка усиливает выразительность в танцевальной пластике, даёт ей эмоциональную и ритмическую основу. При постановке номера возникает вопрос с соотношением хореографии и музыки их единства, соответствия, выражение одного в другом, – один из общепризнанных критериев художественности танцевального искусства. Танец не воспроизводит музыку досконально, он существует на её основе, исполняется в синтезе с ней и выражает её. Это заключается в соответствии образного характера танца, образному характеру музыки.

Это относится не только к характеру настроения (веселая или грустная), а также к выражению элементарных чувств, сложных образов, которые могут быть и в музыке, и в танце. Единство хореографии и музыки, их соответствие, выражение одного в другом – один из общепризнанных критериев художественности танцевального искусства. Вместе с тем, на практике это единство достигается сложными путями.

Интерпретация – значит истолкование, объяснение, трактовка. Она свойственна, прежде всего, воспроизведению самой музыки, является его неизбежным сопутствующим моментом. Музыка реально не существует вне исполнения. Поэтому она воспринимается только в определённой интерпретации её тем или иным исполнителем, который вкладывает в её исполнение своё понимание музыкального произведения.

Интерпретируют музыку не только исполнители, но также и слушатели (которые по – своему воспринимают и понимают её, музыковеды (которые её объясняют и пропагандируют), наконец хореографы (которые ставят танцевальные композиции). Танец не воспроизводит музыку подобно тому, как воспроизводят её музыканты – исполнители, но он существует на её основе, исполняется вместе с нею [3].

Танец существует на основе музыки, исполняется в синтезе с ней и выражает её характер. Но этот аспект относится не только к характеру настроения (веселая, печальная), но и к выражению чувств, разных образов, которые могут быть как в танце, так и в музыке. В музыкальной драматургии лежат эмоционально выразительные темы, они находятся в развитии, контрастируют, и музыка передаёт процесс постепенного нарастания определённого состояния, превращая одно в другое. Благодаря постепенному музыкальному развитию рождается эмоционально–пластический образ танца.

Музыка как искусство, способное передать динамику образов, обладает наибольшей гибкостью пространственно-временных превращений и многослойностью структуры по сравнению с другими искусствами, что помогает ей включаться в различные формы художественного синтеза.

Хореография во взаимодействии с музыкой зрелище более эмоциональное, нежели только музыка, если, конечно, иметь в виду идеальное взаимодействие этих двух капризных муз, что в истории хореографии встречалось очень редко.

Хореография и музыка родственны, как искусства, развивающиеся во времени, поэтому, и в том и в другом искусстве огромную роль в создании образа играет темп и ритм. И в музыке, и в хореографии темп и ритм служат прежде всего фактором, организующим движение, определяющим его временную природу. Однако они способны стать и выразителем содержания, создать настроение, эмоционально окрасить образ персонажа.

Совпадение танца и музыки по характеру их движения, рисунка, пластики заключается в соответствии темпа, метра, ритма танца. Танец соответствует музыке по содержанию и по форме. Это соответствие начинается с совпадения движения танца и музыки (ее темпа, метроритма).

Ритм в музыке - организованная последовательность звуков и длительностей. Ритм в хореографии это закономерное чередование движений человеческого тела, один из основных выразительных элементов танца. Ритмическая организация появляется как в ближайшем соотношении внутри отдельного па, так и в более отдалённом (фраза, комбинация) или в целой хореографической форме. Отсюда возникают закономерности построения фраз, предложений, периодов.

Основой ритмической организацией служит соразмерность временных ритмических долей, которые разделяются на ударные и не ударные доли в музыке. А чередование ударных и неударных долей образуют «метр» - двухдольный, трёхдольный, четырёхдольный и т. д. Метр в хореографии служит образцом этих соотношений, создавая систему или норму отсчёта ритмических движений. Метр основан на чередовании временных долей, которые объединяются в группы такты, а эти, в свою очередь, во фразы, предложения, периоды. Выразительность хореографии находится в зависимости от ритмических соотношений отдельных движений. Ритм в танце служит формообразующим элементом [4].

Темп имеет для танца абсолютное значение, расхождение музыки и танца по темпу не – возможно, общий темп танца и все его изменения (замедления, убыстрения, смены) целиком задаются музыкой. Расхождение музыки и танца по темпу приводит к разрушению самого танца.

Почти столь же категоричны метрические «требования» музыки к танцу. На музыку в три четверти нельзя танцевать танец в четыре четверти, и наоборот.

Развёртываясь вместе с музыкой, воспринимаясь одновременно с нею и выражая её, танец может интерпретировать музыку. Интерпретация творческий процесс, только с её появлением начинается подлинное искусство. Там, где её нет, в танце может быть представлена формальная совокупность движений или чистая техника, но не художественное творчество в полном смысле слова.

Музыка и хореография - самостоятельные виды искусства, отражающие действительность по-разному. Если музыка - искусство, наиболее удаленное от внешнего предметного мира, то хореография связана с ним напрямую. Общность образной природы создает возможность соединения музыки и хореографии в единое художественное произведение. Музыка усиливает выразительность в танцевальной пластике, дает ей эмоциональную и ритмическую основу.

При постановке номера возникает вопрос с соотношением хореографии и музыки их единства, соответствия, выражение одного в другом, - один из общепризнанных критериев художественности танцевального искусства.

Танец не воспроизводит музыку досконально, он существует на ее основе, исполняется в синтезе с ней и выражает ее. Это заключается в соответствии образного характера танца, образному характеру музыки. Музыка и хореография помогают человеку осмыслить жизненное пространство искусств. Танцевальное искусство и музыка связаны многими нитями. Музыка даёт пластике ритмическую основу, она определяет её эмоциональный строй, характер, образную выразительность. Между музыкой и хореографией гораздо больше общего, чем различий [5].

Их роднит способность к высоким обобщениям, к тончайшим психологическим тонкостям, к созданию поэтических моделей жизненных целей, к непосредственному эмоциональному воздействию на человека. Взаимосвязь танцевального и музыкального искусства формирует эмоции, чувство ритма, музыкальную память, слух (ритмический, гармонический, тембровый, ладовый). Тесная взаимосвязь музыки и танца влияет на развитие координационных способностей, а также на развитие нравственно-коммуникативных качеств. Синтез музыки и танца способствует психологическому раскрепощению через осознанное освоение своего тела, как выразительного «музыкального инструмента».

Хореография способна визуально показать мир музыкального пространства, определить его; показать в пластических образах течение музыкального времени; "оживить" музыкальные темы, рельефно обозначить их взаимодействие. Иногда яркое сценическое воплощение раскрывает для зрителей то, что прежде они в музыке не услышали или не поняли. После такой хореографической интерпретации музыка способна обрести новое звучание. Музыка для хореографии, помимо естественной темпо-ритмической основы, может быть огромным организующим фактором.

Знание и понимание музыкальных законов существенно обогащает хореографическую палитру. Творчество балетмейстеров, владеющих музыкальными "секретами", оказывается чаще всего интереснее и глубже прочих.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Абдоков Ю. Б. Музыкальная поэтика хореографии: пластическая интерпретация музыки в хореографическом искусстве [Текст] / Ю.Б. Абдоков. М.: МГАХ: РАТИ–ГИТИС, 2009.
2. Михайлов, Е.Н. Формирование адекватного отражения музыки в движениях как условие музыкального развития младших подростков: Дисс. к.п.н. – М., 1986.
3. Баранова Т. Танцевальная музыка эпохи Возрождения. В сб.: Музыка и хореография современного балета. Л., 1982.
4. Берг О. Взаимосвязь музыки и хореографии и музыкальное воспитание балетмейстера. В сб.: Музыка и хореография современного балета. Л., 1979.
5. Занкова А. В. Взаимодействие музыки и хореографии в отечественных балетах первой трети XX века. – Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения; 000 «Зеркальное отражение», 2008.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 9-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-9

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-9

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz