

О музыкальной выразительности. Роль исполнителя *

Музыка – многогранное и уникальное явление. Как средство эмоциональной коммуникации она является чрезвычайно благоприятной областью для изучения природы человека, его интеллекта и психики. Только музыка касается тонкой эмоциональной сферы, подсознания, используя столь специфические знаковые системы и крайне неточную семантику. Может, поэтому музыка представляет особый интерес для исследований в области искусственного интеллекта.

Но мы не всегда помним о значении музыки в функционировании социума, хотя ее роль вряд ли уменьшилась со времен Древней Греции, когда секвенции имели более определенный смысл и предназначение и когда философы считали инструментальное (без пения) музицирование растлевающим дух и противным богам. Почему музыка – нечто эфемерное – так действенна? Почему современному подростку, когда, как кажется, «весь мир против тебя», так дорог мотив в исполнении боготворимого певца, а его деду – песня времен второй мировой? Почему нам может быть неинтересно тщательно спланированное маркетинговое мероприятие, шикарная обстановка, если организаторы «завели» совсем не ту музыку? Почему так легко можно испортить отношения, если слишком откровенно высказаться о чем-то любимом исполнителе?... Для многих музыка – это духовное, эмоциональное «убежище» в нашем далеком от идеала мире. А мелодия, ритмический орнамент, характер исполнения – некоторый «эмоциональный код», поэтому цепочка здесь очень коротка: исполнитель – музыка – эмоции – душа – своеобразный внеразмерный переход от материального к идеальному...

Если в театре главное действующее лицо – актер, то в музыке это – исполнитель. Видимо, поэтому к фигуре исполнителя привлечено основное внимание исследователей. Из сложных интеллектуальных и психофизиологических процессов, протекающих при живом исполнении, в компьютерные технологии переносятся пока лишь самые простые. Неудивительно, что музыкальные процессы оказались очень сложными для моделирования. Музыка – особый язык, непереводаемый на язык речи. И сущность ее далеко не в формальной основе, не в нотных символах, укладывающихся в частотную и временную сетки; она – в *музыкальной выразительности*.

С формальной точки зрения, выразительное исполнение – это определенное сочетание тонких изменений акустических параметров – частоты, амплитуды, спектра во времени. Но на вопрос, почему они именно такие, нет ответа ни в музыкознании, ни в акустике, ни в психологии. В человеко-машинной системе (исполнитель – инструмент) исполнитель, субъект берет на себя «организующую, управляющую» функцию – от осмысливания идеи композитора, эмоционального проживания и развертывания музыкальной партитуры программы до

выполнения механических манипуляций над инструментом, порождающих саму музыку. Исполнитель как субъективное звено в схеме эмоциональной коммуникации привносит в музыку очень многое. В процессе интерпретации объем «информации», закодированной в партитуре, разворачивается в несоизмеримо больший содержательный объем реального звучания. Именно исполнительским фактором обусловлены и многозначность, «размытость» музыкальных знаков, многоплановость музыкального языка. Исполнитель, образно говоря, «неимоверно усложняет» грамматику нотного текста, «привнося в нее в процессе живого интонирования *грамматику выразительности*» (А. Ментюков). Своеобразие музыки как языка не только в том, что этот язык включает множество различных грамматик, а в том, что эти грамматики постоянно изменяются. Конечно, это норма для любого развивающегося искусства, но, пожалуй, только в музыке и знаки, и их сочетания столь абстрактны.

Однако *исполнительский фактор* является атрибутом только классической схемы музыкальной коммуникации: *композитор – партитура – исполнитель – звучащее произведение – слушатель*. В компьютерных технологиях создания и воспроизведения музыки исполнитель до сих пор отсутствовал. И действительно, создавая произведение, композитор вводит в машину партитуру, которая затем воспроизводится синтезатором. Где здесь исполнительская интерпретация, где главная фигура, субъект, обеспечивающий выразительность музыки? По словам Д. Оппенгейма, «...компьютер делает то, что я велю, – ни больше, ни меньше. Компьютеры пропускают такие важные аспекты музыки, как выразительность и нюансы; то, что делает одно и то же произведение разным у каждого исполнителя. Мы должны выяснить, как привнести это в компьютерную музыку». Таким образом, теперь, когда в музыкальной электронике в основном решены задачи синтеза и воспроизведения партитур, когда стали обиходными интеллектуальные программы автоаранжировки, генерации мелодий и целых композиций, исследователи направили свое внимание на более сложную проблему – на моделирование исполнения.

Конечно, композитор, создавая произведение с помощью компьютера, вводит в программу определенные исполнительские нюансы. Но его возможности при этом неизмеримо меньше тех, что подвластны живому музыканту. Никто не в состоянии разъять интуитивный, тонко организованный процесс живого интонирования на составляющие, годные для программирования исполнения. Поэтому достижение здесь даже среднего результата требует огромных усилий. Эти обстоятельства привели к поиску нетрадиционных выразительных средств и разработке новых композиторских техник. Произведения, созданные в результате таких поисков, несомненно, изменили взгляды на музыку. Социальное функционирование электронной музыки привело к формированию новых эстетических норм, и она справедливо получила определение «механистичной», «космической», «неживой» – иными словами, бездушной.

* Фрагмент статьи «Калькуляция эмоций. Музыка и искусственный интеллект», «Компьютер Пресс», 1999/03. (Оригинальное название фрагмента – «Кто здесь главный и в чем секрет... атомной бомбы?»).

Примечание автора: 10 лет – громадный срок для нашего стремительного времени. И это не просто слова, это факты – мы уже другие, планета уже другая! И конечно, я бы уже по-другому говорил сейчас о технической стороне вопроса. Но, в части восприятия музыки и в роли музыкальной выразительности – ВСЕ ТО ЖЕ! Так что, материал вполне актуален для тех, кто интересуется этой темой.

Алексей Устинов,
9 января 2010 года.

(C) Alexey Ustinov

<https://virartech.ru/different.php>