

УДК 378.036:78

*А.А. Ковалевская,
кандидат педагогических наук, доцент,
УО «Мозырский государственный педагогический
университет имени И.П. Шамякина»,
Мозырь, Республика Беларусь*

САУНДИНСТАЛЛЯЦИЯ КАК СРЕДСТВО МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА

Аннотация. В статье представлены термины «инсталляция» и «саундинсталляция» как жанры искусства XXI века. Выявлены различные взгляды на данные феномены, в настоящее время не имеющие единого определения.

Ключевые слова: инсталляция, саундинсталляция, студенты.

SOUND INSTALLATION AS A MEANS OF MUSICAL EDUCATION OF UNIVERSITY STUDENTS

Abstract. The article presents the terms "installation" and "sound installation" as art genres of the XXI century. Various views on these phenomena are revealed, which currently do not have a single definition.

Keywords: installation, sound installation, students.

В условиях реализации новых образовательных стандартов в Республике Беларусь одним из главных направлений концепции образования обучающихся различных типов учебных заведений является поиск новой парадигмы [1]. Основные требования, предъявляемые к обучению (личностные, предметные и метапредметные), заключаются в изменении способов мышления и радикальной смене представлений о развитии будущих специалистов. Очевидным становится процесс «диффузии», взаимного проникновения и сближения различных видов искусства. Акустический текст («звуковая нотация») в узком смысле слова, и музыкальное звучание, проявляющееся в процессе исполнения, сочинения, слышания и восприятия, в широком, – это различные пути осмысления, проникновения во внутренний мир звуков независимо от музыкального образования студентов университета. Вследствие этого появляется потребность «вывести искусство в реальную жизненную среду» (М.И. Катунян).

Появлению такого жанра, как инсталляция, в искусстве XX века предшествовали мировоззренческие взгляды первооткрывателей: а) отношение к сакральным сооружениям, храмам – объемно-пространственная структура – свет, дым, запах, хоральное звучание («мультимедийная инсталляция» А.М. Лидов); б) искусственная среда (архитектура, городское пространство и цифровая среда) – Н.А. Ковалева, Л.Н. Вольская; в) естественное окружение (природный ландшафт (landart или environment) – В.А. Крючкова [2]); г) горячее и холодное медиа (М. Маклюэн).

Определение инсталляции давали В. Бычков, К. Пол, Б. Тейлор, А. Мошинска, Е. Тавани и др. Феномен жанра искусства изучали зарубежные исследователи (Р. Краусс, J. Rendell – художественные практики, Julli H. Reiss – плоскостное изображение в работе с пространством, Marga van Mechelen (деятельность художественного фонда De Appel в Амстердаме) и др.) и российские ученые (А.М. Орлова (звук как пластическая составляющая) [3], Н.Ю. Хруст (реальная алеоторика интерактивной звуковой инсталляции) [4], В. Кейлин (звуковые скульптуры) и др.

Однако полное определение понятия в настоящее время не сформировано. Оказывается, что произведение искусства является инсталляцией в случае его взаимодействия с окружающей средой и публикой средствами интерактивных технологий (компьютеры, сенсоры, механические и кинетические устройства, громкоговорители и др.), частей музыкальных инструментов (струны пианино, гитары и др.), проекций видеоизображений на стене (видеоинсталляции) и др.

Термин «инсталляция» впервые появился как произведение визуального искусства в «Oxford English Dictionary» (1969). Затем он был использован М. Абрамович и Uve Laysiepen в работе «Installation One» (1979). Позже в 42-м издании «Индекса искусства» категория инсталляции понимается как художественный жанр (1993–1994).

В Википедии данная дефиниция представлена как форма современного искусства, знакомящая с пространственными композициями, созданными из различ-

ных готовых материалов и форм, выступающих в художественном единстве. Выделяются ее типы: а) сюжетно-повествовательный; б) объектно-предметный (имитация научных лабораторий, реальных и псевдореальных бытовых, музейных интерьеров и др.); в) зрительно-визионерский (созерцание изображения или сооружения).

По мнению В.А. Крючковой, понятие инсталляция (англ. – toinstall, франц. – installation – установка, размещение, монтаж), представляет собой «пространственную художественную композицию, создаваемую из различных элементов бытовых предметов, промышленных изделий и материалов, природных объектов, текстов и т. п. и отличается как большим разнообразием входящих в нее объектов, так и размером» [2]. Разграничивают художественную инсталляцию и внехудожественные инсталляционные работы по ее созданию (музейные экспозиции, установки кухни, масляная краска, металлические гвозди, звуки отбойного молотка и др.). Материалами (медиумами) в инсталляции могут выступать видео, саунд, медиа, VR, живые, роботические предметы и др.

Замечено, что в инсталляции охватываются смежные области: статические (архитектура, дизайн), динамические (музыка, театр), отдаленные (естествознание, философия) Ж.-Ф. Лиотар, Р. Барт, Р. Крауз, а также новейшие изобразительные техники (художественная фотография, киноискусство, видео-арт) – М. Маклюэн. В настоящее время большинство художников в инсталляции используют цифровые технологии (видео-, аудио-, медиа-, телевизионные коммуникации). Мастерами инсталляции считают Й. Бойса, М. Волкову, В. Захарова, И. Кабакова, Э. Кинхольца, Р. Раушенберга и др. Следовательно, в инсталляции как синтетическом виде искусства прослеживается взаимосвязь архитектуры, скульптуры, живописи, музыки, театра, с одной стороны, и бытовых предметов, созданных фабричным путем и не относящихся к искусству (реди-мейд), с другой.

Появление звуковых инсталляций связано с развитием саунд-арта в начале XX в. *Саунд-инсталляция* (англ. *sound installation*) базируется на синтезе классических и художественных средств: а) простейшая форма звука – зацикленная аудиозапись; б) «открытая форма» случайной музыки – эксперимент со звуком; в) музыкальные композиции с традиционной структурой звучания. В ней обязательно участие композитора и саунд-дизайнера, подкрепляющих произведение визуальным рядом и звуковой средой для непродолжительного периода времени (time-based media), объединяющих пространственную и временную составляющие. Звуковая инсталляция создается под определенную площадку в закрытых и открытых помещениях (R. Ikeda «Data.Tron» – сочетание звука, цвета и математики (2009), имеет трехмерное пространство и относится к акустическому искусству. Временной фактор дает возможность посетителям задержаться на более длительный период для эстетического наслаждения. Звуковые инсталляции иногда используют технологию интерактивного искусства (компьютеры, датчики, механические и кинетические устройства и др.), источники звука, размещенные в разных точках пространства (колонки) или материалы акустических музыкальных инструментов (струны пианино).

В УО «Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина» нами проведено теоретическое исследование понятия «саунд-инсталляция» со студентами специальностей «Дошкольное образование», «Начальное образование» факультета дошкольного и начального образования и слушателями факультета повышения квалификации и переподготовки кадров (127 человек). Студенты подготовили презентации по различным темам: «Музыкальные и световые инсталляции: дроны», «Современные формы саунд-арта», «Основные формы инсталляций», «Современные саунд-инсталляции» и др. Совершена виртуальная экскурсия по выставке «Vertigo» (англ. «головокружение»): интерпретация поэмы «Семь красавиц» Г. Низами, воплощенная в музыке, звуках и стихах (ария «Nessun

Dogma» («Никто не спит» исполняется контратенором, женским хором и вокалоидом (компьютерная программа). «Le Cygne» («Лебедь») К. Сен-Санса прослушивалась в ладах азербайджанского мугама в исполнении древних музыкальных инструментов. Иллюстративным музыкальным материалом саунд-инсталляций выступали хлопанье входных дверей магазинов, гул толпы, различные гаммы вокзалов, кузниц, прядилен, типографий, электростанций, подземных железных дорог, новые музыкальные инструменты – интонарумори (intonarumori), своеобразные модуляторы шума, способные имитировать реальные звуки – взрывы, жужжание, гул толпы, шипение и др. Студенты ознакомились с «меблировочной музыкой» – композиции «Обои в кабинете префекта», «Звуковой плиточный пол», «Занавеска без окна» и др. «Гудковая симфония» А. Аврамова позволила окунуться в саунд-арт из звуков городских фабрик, кораблей, самолетов, мелодий Интернационала и Марсельезы. «Электрические прогулки» немецкой художницы К. Кубиш позволили услышать электромагнитные поля города, превращенные в звуки. Студенты познакомились с саунд-инсталляциями: «Искусственное поющее дерево», Англия; звуковая скульптура Seed Shaker, 2018; пространственная свето-звуковая инсталляция «Мерцания», 2019; «Сад ускользящих соноров: звуковая архитектура», 2020 и др.

В результате студенты на педагогической практике применяли некоторые саунд-инсталляции, например, светомузыку.

Таким образом, можно сделать следующие выводы, что инсталляция: а) как термин не имеет единого определения; б) как пространство переносит зрителей и слушателей в «спроецированную реальность» (К. Пол), в) позволяет «испытать ощущение пребывания здесь и сейчас» (Б. Гройс); г) интегрируется из дефункционализированных утилитарных объектов (артефакты, ассамбляжи и др.).

Список источников

1. Концепции образования [Электронный ресурс] / под ред. М.А. Гусаковского, А.А. Полонникова. – Минск : БГУ, 2013. – 170 с.
2. Крючкова, В.А. Инсталляция / В.А. Крючкова // Большая российская энциклопедия. Т. 11. – М. : БРЭ, 2008. – С. 408.
3. Орлова, А.М. Российская инсталляция как эстетический феномен : автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.04 / А.М. Орлова. – М., 2020. – 50 с.
4. Хруст, Н.Ю. Реальная алеоторика в интерактивной звуковой инсталляции / Н.Ю. Хруст // Вестник Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. – 2018. – № 4. – С. 142–164.