

Глава 1

Первая встреча с музыкой или Человек. Музыка. Вселенная.

*Я человек. Я посредине мира.
За мною мириады инфузорий.
Передо мною мириады звёзд.
Я между ними лёг во весь свой рост –
Два берега связующее море.
Два космоса соединивший мост.*

(Арсений Тарковский)

Дональд Золан
*Мальчик со
скрипкой*

*Искусство по
сути своей, -
это
грандиозная
энергия
любви...
Вся
подлинная
музыка – это
крупнейший
источник
энергии,
питающий
мозг!*

*Михаил
Казиник*

мобильного телефона....

Но вот мало кто задумывается, что звучащая музыка – это, прежде всего вибрация. Причём человек находится в пространстве, которое насыщено **различными** вибрациями. И именно через вибрации Человек и Мироздание находятся в постоянном энергоинформационном обмене. Даже наши мысли имеют волновую, вибрационную природу и физически влияют на нашу жизнь (это утверждают наши русские учёные А.Д.Плешанов, П.П.Гаряев, А.Е. Акимов, Г.С.Гриневиц, и другие). Учёными доказано, что **именно в музыке заложены самые тончайшие вибрации**, которые гармонизируют человека с окружающим пространством. Поэтому у людей такая тяга к соприкосновению с чудесным миром музыки, к потребности петь, танцевать, слушать музыку! Без неё мир – неинтересен! Слушая музыку или исполняя её, мы находимся в состоянии «бессмертных на время», ибо искусство – это пространство Космоса (М. Казиник).

Мир, окружающий человека, изначально гармоничен. Его основой является ритм (вспомни суточные ритмы, годовые, временные и т.д.), контрастность, красота. Музыка также организована в ритмическом отношении, и её основой

является Гармония, Лад (как в человеческих взаимоотношениях), отражение Божественной Красоты. Музыка, как и Вселенная также развивается.

С.Н.Перих
Священная флейта

Всё
человечество,
может быть
понято как
*«великая арфа
в руках
великого
мастера и
каждый народ
является
настроенной
струной этой
исполинской
арфы и он
(мастер)
постигает
универсальную
гармонию её
различных
звуков».*

*Хазрат Инаят
Хан*

Поэтому человек, воспринимающий наивысшие по качеству вибрации, заложенные в музыке, живёт по законам мироздания и соответственно развивается в направлении эволюции.

Недаром известный в Индии философ, музыкант и поэт Хазрат Инаят Хан писал: «Музыка – наилучшее средство пробуждения души» [64].

Так, «напитываясь» вселенской энергией Музыки, человек получает возможность *«видеть глазами сердца; слышать гул мира ушами сердца; прозревать будущее пониманием сердца; помнить прошлые накопления сердцем»*, - то есть постигать Высший Мир, великое Сознание Космоса. ***«Поэтому самый тонкий язык – язык сердца. Ему даже слова не нужны. Научиться бы слышать сердцем!»*** [32].

Человека можно сравнить с тонко настроенным инструментом. Ведь каждый атом, молекула, клетка, орган человека настроены на определённую частоту – физической, психической и духовной жизни. И если звуковые волны музыкального произведения, соответствующие структурным частотам организма человека, проникают в тело человека, то возникают так называемые симпатические колебания. Вода же, обладающая свойством звукопроводимости и содержащаяся в тканях человека, передаёт звук по всему организму. **Так посредством музыки происходит глубинный массаж на атомном и молекулярном уровне, попутно воздействуя и на эмоции человека. Это настолько универсальный язык, который находит прямой контакт непосредственно с душой человека!**

В своё время А.Л.Чижевский (1897-1964), выдающийся биофизик XX века, один из основоположников космического естествознания и космической экологии, написал такие строки:

*Вся Вселенная
– это одна
симфония, в
ней каждый
индивидуум
является
«нотой»;
и его счастье в
том, чтобы
стать в
совершенстве
настроенным
на гармонию
Вселенной.*

*Хазрат Инаят
Хан*

Мы дети Космоса, и наш родимый дом
Так спаян общностью и неразрывно прочен,
Что чувствуем себя мы слитыми в одном,
И в каждой точке мир – весь мир сосредоточен.
И жизнь – повсюду жизнь в материи самой
В глубинах вещества – от края и до края,
Торжественно течёт в борьбе с великой тьмой,
Страдает и горит, нигде не умолкая.

Действительно, во Вселенной всё находится в определённых частотных взаимоотношениях и всё строится по единым космическим законам, *«точно незримые руки касаются многих струн»*. А сердце человека, пропуская через себя музыкальные вибрации, - очищается и самонастраивается. Одновременно и сам организм человека перестраивается под воздействием ритма и частоты звуков. *«Некоторые звуки действуют как пара чашек хорошего кофе»*, - утверждает Альфред Томатис, французский специалист в области изучения слуха. Более того, он подчёркивает, что *«ухо предназначено не только для того, чтобы слышать, но, и чтобы питать энергией разум и тело»* [32].

*Музыка – это
информационный
поток,
влекущий за собой
соответствующие
действия,
выборы,
решения.*

Сохор А.Н.

Ведь клетки мозга работают как маленькие батарейки – аккумуляторы, которые заряжаются не путём метаболизма тела, а с помощью энергии звуков». [32]. Так музыка «возбуждает» творческие области мозга и наполняет их энергией.

И поскольку музыка – это универсальный язык души, то **между материей музыки и материей души возникает особая связь. А душа – это резонатор музыки**. Естественно, что человек, слушающий музыку, не только слышит её, но и его сущность перестраивается под воздействием ритма и частоты звуков.

Таким образом, нам становится ясно, что человек находится в точке пересечения Музыка и Мироздания, как мост, соединяющий высшие духовные ценности человека и законы Вселенной.

*Музыка –
искусство
незримое,
стимулирующее
воображение.
Это наилучший
способ
концентрации.*

*Источник:
[https://citatnica.ru/
citaty/krasivye-](https://citatnica.ru/citaty/krasivye-)*

Рассмотрим общие представления о музыке с точки зрения восточной философии

Жизнь выражает себя на разных планах существования в форме цвета и звука, поскольку **«язык цвета и звука есть язык души»**. А душой человека на Востоке всегда считалась музыка.

Истоки музыки и звуков далеки, они рождаются в пространстве, корни же их в Великом едином... Музыка – это то, что выражает гармонию неба и земли, согласованность инь и ян.

*Люй-ши чунь цю
(III в. до н.э.)*

В теории восточной музыки присутствуют все элементы традиционной модели мира. Собственно, символическое мышление в музыке отражало попытки установления соответствий отдельных музыкальных тонов, музыкальных инструментов, видов и жанров музыки с элементами мироздания, социально-политическими системами.

Например, музыкальный звукоряд Китая и Японии состоит не только из двенадцати ступеней, что соответствует двенадцати месяцам года, но также из двух «взаимопроникающих звукорядов» - «инь» (минорного) и «ян» (мажорного). Пять музыкальных тонов составляют систему китайской пентатоники, что соответствует «пяти элементам», «пяти планетам», «пяти цветам», «пяти постоянствам», «пяти органам чувств», «пяти свойствам психики», «пяти мудростям», а также с положением Солнца и Луны, рангами социальной иерархии и т. д.

Отметим, что в конфуцианских трактатах («Юэцзи») разрабатывалась *космологическая концепция* природы музыки, подчёркивалась её *социально-политическая роль* (**музыка как одно из средств управления государством, существенный фактор воспитания людей и достижения социальной гармонии**).

Древние китайцы использовали музыку в качестве средства воспитания, улучшения человеческих нравов. Они устанавливают связь эстетического принципа с этическим: **«Музыка – это благоуханный цветок добродетели»** [37].

Без музыки в своей жизни мы отвергаем само внутреннее знание и наслаждение своим существованием.

Д. Уилкок

Согласно представлениям даосизма, музыка должна была способствовать проявлению естественных психоэмоциональных реакций человека, слиянию его с природой. Буддистское мировоззрение подчёркивало мистическое начало в музыке, помогающее постижению сути бытия, процессу духовного совершенствования человека. Понятие «юэ» означало не только музыку, но и другие виды искусства, а также нечто прекрасное вообще, характеризующееся высокой степенью организации.

Со временем под воздействием конфуцианской доктрины формируется разработанная система придворных церемониалов, которым соответствовали установленные последовательности вокальных и инструментальных композиций.

Звучание инструментов (особенно церемониальных оркестров) поддерживалось в точном соответствии с выработанной шкалой высот, нарушение которой, по мнению китайцев, могло иметь космологические и социально-политические последствия.

Символика китайских музыкальных инструментов

<i>Инструменты</i>	<i>Материал</i>	<i>Стороны света</i>	<i>Сезоны</i>	<i>Природные феномены</i>	<i>Свойства</i>
Колокола	Металл	Запад	Осень	Водоем	Радость
Цитры	Шелк	Юг	Лето	Огонь	Ясность
Флейта	Бамбук	Восток	Весна	Гром	Подвижность
Барабаны	Кожа	Север	Зима	Вода	Опасность

Музыка – это поток энергии, управляющий разумом человека, его эмоциями и настроением.

Музыка – это сила, позволяющая творить добро или зло.

Музыка – это вектор направления развития человеческой цивилизации.

Музыка – это ритм самой Жизни.

Музыка – это универсальный человеческий язык.

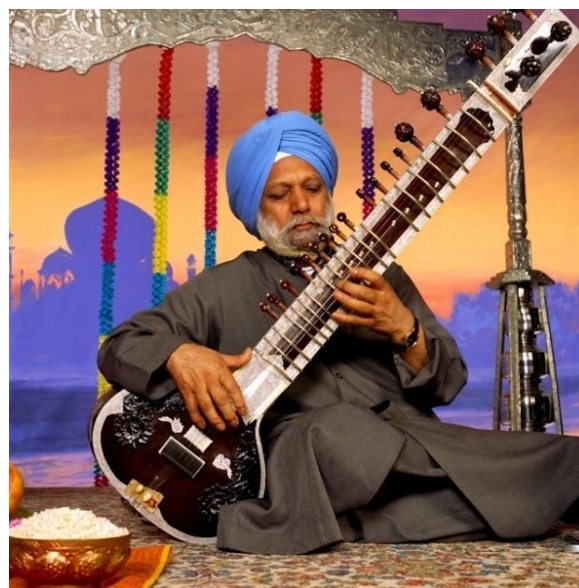
*Источник:
<https://citatnica.ru/citaty/krasivye-tsitaty-o-muzyke-250-tsitat>*

А знаете ли Вы, что в эпоху древности и средневековья на Востоке обучались не по нотам, а слушая исполнение учителя. Мелодия обозначалась лишь приблизительно, и обучение на слух позволяло ученику достигать редкой изысканности.

Склонность к импровизации, отсутствие нот, свобода волеизлияния основывались на традиционном сочетании свободы и несвободы. Исполненную музыкантом мелодию уже никто не может повторить. Каждый раз, даже у одного и того же музыканта, импровизация звучит по-разному.

Вокруг крупного музыканта группировались ученики, образующие его школу: учитель передавал свой опыт, своё мастерство. Занятия эти не укладывались в какую-либо учебную программу и продолжались столько лет, сколько считал целесообразным сам учитель, иногда 12 – 15 лет.

В Японии, например, классическая музыка была безымянной и передавалась из поколения в поколение почти без изменений. Музыкальная композиция могла зависеть от погоды или от времени года. Музыка, соответствующая гармонии Природы, исцеляет нас, придаёт сил, вдохновляет на творчество.

Особенности музыкальной культуры древней Индии

Индийская музыкальная культура – одна из наиболее древних и самобытных. Её истоки восходят к III тыс. до н.э. Важный этап развития индийской музыки связан с древнейшими литературными памятниками Индии – *Ведами* (кон. II - 1-я пол. I тыс. до н. э.) - и представлен речитацией священных текстов *Ригведы* (веда гимнов) и мелодическими

Музыка – это не только определённый набор звуков, - это ещё и загадочное явление, которое сопровождает Вселенную и человека на всём протяжении истории.

Ф.Штеге

Ведическая музыка — это музыка тонкого духовного сознания, а не грубого материального тела...

Музыка может нести в себе духовную энергию и духовный образ. На санскрите это называется «нада брахман» — духовная реальность, воплощенная в звуке.

*Источник:
nitai.ru*

образцами гимнотворчества, зафиксированными в *Самavede* (веда мелодий). Наряду с *культувно-ритуальной ведической* традицией существовали развитые формы *народного и светского* искусства.

Древнеиндийская музыка, как и музыка других древневосточных народов, синтетична. Индийский термин «сангит» («музыка») - выражает единство пения, инструментальной музыки и танца. В одном древнеиндийском трактате различалось 24 поворота головы, соответственно выражавшие сострадание, удивление, страх, равнодушие, страсть и т. д., а также 57 вариантов движения рук.

Поэтому *танцевальная музыка* в музыкальной культуре Индии занимает господствующее положение. Она всегда связана с определённым сюжетом (чаще из древних индийских легенд – особенно из эпоса «*Махабхарата*» и «*Рамаяна*», а также темы природы и трудовой деятельности – образы посева, жатвы, рыбной ловли).

Ритм танцевальной древнеиндийской музыки подчёркивается *ударными* инструментами. В старинных трактатах описано 120 ритмических типов. Одновременно звучат двудольные, трёхдольные и смешанные ритмы (полиметрия, полиритмия), характерны многочисленные акценты и синкопы. Многокрасочность создаётся богатым набором инструментов – различные барабаны, колокольчики, бубенцы, гонги и т.д.

*Барабаны
Табла*

Характерными особенностями вокально-танцевального искусства Древней Индии являются:

Вокально-инструментальный аккомпанемент к танцу. Вокалисты сами играли на ударных инструментах и сами танцевали. Текст пения как бы объяснял содержание танца. Вокальное искусство Древней Индии имело много разновидностей пения: плавные мелодии, скороговорки, сложные колоратуры, украшения, трели (при помощи горла или языка). Импровизационный характер исполнительства, предполагающий возникновение множества вариантов при каждом новом исполнении уже известного произведения.

Древнеиндийская музыка в целом одноголосна. В основе её ладовой системы лежит *семиступенный диатонический звукоряд*. Северо-индийская музыкальная система опирается на 10 ладов, южно-индийская - на 72 лада!

Конечно же, индийское музыкальное мышление в корне отличается от европейского. Его основой стала концепция *раги* (от санскритского «краска», «окрашивать», но также и «чувство, страсть»). Подобно арабскому макаму, рага имеет несколько семантических уровней:

- принцип ладово-мелодического и метроритмического развёртывания (*тала*);
- специфическая ладовая организация;
- психоэмоциональный строй мелодии.

Вина-
музыкальный
инструмент

Считалось, что под влиянием рага у человека зарождаются определённые настроения и чувства – *раса*. Индийцы различают 9 основных раса: *любовь, веселье, сочувствие, гнев, отвага, ужас, отвращение, изумление, покой*. Нередко характер раса связан с картинами природы, с пейзажем (некоторые раса имеют название: «Весна», «Вечерняя краска», «Медовый цветок» и т.д.).

Исполнение определённых рага предписывалось в предустановленное время суток (раги раннего утра, заката солнца, сумерек и т.д.) и года, подчинялось движению светил и т.д. Если данная рага не совпадает с предопределённым для неё временем звучания, то композиция, по мнению древнеиндийских философов и музыкантов, может оказать вредное воздействие на человека, вплоть до возникновения у него смертельной болезни.

Таким образом, в раговой композиции (как вокальной, так и инструментальной) нет такого уровня музыкальной организации, который не подчинился бы единой задаче воссоздания свойственной той или иной раге ментальной природы.

Древнейший музыкальный инструмент Индии – **Ситар**, - душа Индии. Ситар обладает богатейшим оркестровым звуком [81]

Вся эстетико-философская система индийской классической музыки призвана гармонизировать и соединить в неразрывном целом Космос, Звук и Человека.

Итак, музыкальный инструментарий Индии:

- струнно-щипковые - вина, ситар, тампура;
- струнно-смычковые – саранги, рабаб;
- духовые - разновидности флейты, гобоя;
- ударные - табла, гонги, тарелки (особая техника игры: удар не кистью, а пальцами – извлекаются тоны определённой высоты).

Духовой инструмент
Индии **Комбу**

С помощью
волшебного
языка музыки
можно во
мгновение ока
очутиться в
изумительно-
таинственном и
чудесном мире
красоты и
вдохновения.

Леопольд
Стоковский

А знаете ли вы, что отношение населения Запада к музыке Востока, в том числе и музыкантов, до сих пор остаётся негативным. Вот что писал в своё время французский композитор Гектор Берлиоз о китайской музыке: *«Напев, гротескный и даже весьма неприятный. Дробный монотонный по ритмическому рисунку. В этой области они пребывают в полнейшем мраке варварства и инфантильного невежества. Народы Востока называют музыкой то, что мы назвали бы шумом»* [88]. И это о музыке Китая, которая сохранила для потомства трактат «Гуаньцзы» (VII—II вв. до н. э.), выдающийся памятник музыкально-поэтической культуры «Шицзин» (V в. до н. э.)!

Непонимание народом Запада музыки Востока не случайно. Как писал в своей книге «Звуки индийской музыки» замечательный представитель индийской культуры Рагхава Р. Менон *«Слушать музыку раги почти столь же трудно, как научиться играть или петь её. От слушателя требуется едва ли не такое же искусство, как и от исполнителя»* [50].

Поэтому, для восприятия музыки инокультурной традиции необходима определенная подготовленность, желательно наличие хотя бы минимальной осведомленности в вопросах «грамматики» музыкальной системы.

Музыка -
посредница
между жизнью
ума
и жизнью
чувств.

Л. Бетховен

Я не знаю
другого
искусства,
которому бы
можно столь
безгранично
довериться, как
музыке... даже
литература,
уже более 30
лет назад
ставшая самой
желанной
профессией и
подчинившая
себе всё моё
существование,
даже самая
мудрая книга
великого
писателя или
самые
волнующие
стихи лучших
поэтов,
как бы я
страстно не
любил их, не
убеждают меня
так в своей
правоте и в то
же время не
дают мне такой
самостоятель-
ности
представлений,
как это бывает,
когда я слушаю
музыку!

Лев Кассиль

Но музыка ещё синтетична, она взаимосвязана со словом! Если «Слово – это Мысль, которая пробуждает фантазию, а музыка – это Чувство, Ощущение, Откровение, то вместе со Словом они раскрывают Истину Мира». Поэтому дальнейший разговор мы посвятим взаимопроникновению музыки и литературы.

В творчестве многих знаменитых русских писателей мы находим рассказы и сказки о музыке, музыкантах или музыкальных инструментах. Например, Лев Толстой («Сердце музыканта»), А. П. Чехов («Контрабас и флейта»), К. Г. Паустовский («Старый повар» (о Моцарте), «Музыкальная канарейка», «Корзина с еловыми шишками» (о Григе). В. В. Бианки в своём рассказе «Кто о чём поёт?» доводит до читателя основную мысль:

«Все звери, птицы и насекомые родились на свет певцами и музыкантами. Может быть, так оно и есть - музыку ведь все любят, и петь всем хочется. Только не у каждого голос есть...»

О безграничной силе музыки, которая может сделать незрячего от рождения мальчика счастливым и полноценным членом общества, рассказывает повесть В. Г. Короленко «Слепой музыкант». Есть несколько замечательных рассказов о музыке у русского писателя Евгения Пермяка: «На все цвета радуги», «Пастух и скрипка», «Тонкая струна» и «Счастливая труба».

Да и вообще, просто не счесть сказок, рассказов, стихотворений и поэм, посвященных музыке и созданных русскими авторами. Из классических произведений, кроме «Садко», можно назвать «Гусли-самогуды» или «Пастушью дудочку». В замечательной сказке «Гусли-самогуды» в обработке А. Н. Афанасьева, мы узнаём об Иване, который стал царём благодаря волшебным гуслим.

А изумительные сказки-басни И.А.Крылова, сопровождающие нас с самого детства, всегда были интересны широкому кругу читателей любого возраста. Крылов написал более 200 басен, которые переиздавались очень большими тиражами и среди них мы можем найти басни, связанные с музыкой. Например, в басне «Квартет» высмеиваются путем сравнения с животными, играющими на музыкальных инструментах не попад, члены Государственного совета.

Иван Андреевич Крылов и сам с удовольствием играл на скрипке и в своём юмористическом квартете даёт всем своим персонажам совет: «А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь». Ну и ещё одна его великолепная басня – «Осёл и соловей», в которой поэт сопоставляет разные совершенно психологические типы с отсутствием какого-либо эстетического вкуса, и как итог звучат слова автора:

*Музыка
заставляет меня
забыть себя,
моё истинное
положение,
она переносит
меня в какое-то
другое, не свое
положение;
мне под
влиянием музыки
кажется,
что я чувствую
то, что я
собственно не
чувствую,
что я понимаю
то, чего я
не понимаю,
что могу то,
чего не могу.*

Л. Н. Толстой

*Не хлебом
единым жив
человек, ему ещё
нужны сказки, и
так было
всегда, от
самых первых
людей на земле:
в шелесте
листьев или
столкновении
волн с
каменными
берегами, в
мерцании звёзд
люди
сливаются, и в
минуту, когда
сливаются с
этим, сами
начинают
шептать.*

М. Пришвин

«Услыша суд такой, мой бедный Соловей вспорхнул - и полетел за тридевять полей. Избави бог и нас от таких судей...»

И в наше время сказка продолжает жить. Например, замечательное современное произведение о музыкальных инструментах «Как бы не так», или сказка о музыке «Маленькая волшебница» замечательного детского писателя В. А. Лёвшина.

А современная детская писательница Татьяна Домарёнок пишет чудесные сказки о музыке для малышей. Вот некоторые из них: «Святая музыка», «Музыкальный ключик», «Божественная скрипка» и многие другие. Замечательное произведение написал советский писатель Семён Гарин («Поющие друзья»). Нельзя обойти вниманием и прекрасные сказки о музыке, которые написал В. Сухомлинский: «Музыка весенних лугов», «Дитя Солнца», «Лесные сумерки», «Кузнечик-музыкант», и другие [61].

Всемирно известна сказка о музыке «Соловей» самого почитаемого в этом жанре автора Ганса Христиана Андерсена. Эта длинная и философская сказка повествует о мнимых и истинных ценностях. Главные действующие лица – китайский император и соловей, который был изгнан из дворца, как только из Японии пришла посылка с золотой искусственной пташкой, но вернулся и прогнал своим пением Смерть, пришедшую за императором.

Смысл произведения в том, что живую музыку, в которой есть душа, никакая, даже самая искусная механика заменить не в состоянии. Есть у знаменитого детского писателя и сказка о музыке «Колокол», повествующая о поисках неизвестного колокола, звуки которого «хватают прямо за сердце».

Найдите эти великолепные повествования, и вы наполните своё сердце благородством и красотой, которые помогут вам обрести истинный смысл жизни.

Среди многих известных писателей и поэтов всего мира трудно найти тех мастеров слова, которые бы смогли дать ответ на вопрос: «в чём заключается тайна музыки?» У Виктора Астафьева, русского писателя, есть замечательные слова об этом: «Музыка возвращает человеку всё лучшее, что есть в нем и пребудет на земле. Я думаю, музыку человек слышал раньше, чем научился говорить, и заветное «В начале было слово» – весьма и весьма сомнительно. Нет, в начале был шум ветра, плеск волн, пенье птиц, шелест травы и звон опадающей листвы. И только переняв у природы звук, человек сложил из него слово. Музыка и природа – это самое верное, святое, неизменное, что осталось с человеком...» [37].

Существует
такое выражение,
что музыка
рождается из
тишины.
В своё время
А.М.Горький
сказал о
С.В.Рахманинове:
«Как хорошо он
умеет слушать
тишину»!
Действительно,
если вслушаться в
знаменитый
романс
композитора
«Здесь хорошо»,
вы почувствуете
ощущение
глубокой тишины,
в которой
созерцается
красота природы
и рождаются
первые звуки
Музыки»!
А вспомните
знаменитые слова
Г. Нейгауза –
«Музыка
начинается с
тишины».

Из тишины
рождается
рассвет,
лучистым
звуком прогоняя
сны.
И ничего
прекрасней в
мире нет
мелодии
рождённой
тишины...

В. Смоленский

Не мыслил свою жизнь без музыки и Лев Николаевич Толстой, величайший мыслитель и писатель. В его доме часто собирались профессиональные музыканты, звучали произведения Бетховена, Гайдна, Моцарта, Глюка, Глинки. Особенно Лев Николаевич любил Шопена, он говорил: **«Шопен в музыке — то же, что Пушкин в поэзии»**. Писатель сам хорошо играл на рояле.

Как-то директор Московской консерватории Николай Рубинштейн устроил для писателя музыкальный вечер. И Пётр Ильич Чайковский, произведения которого звучали в тот вечер, оставил нам удивительные слова об отношении Л.Н.Толстого к музыке: *«Может быть, никогда в жизни я не был так польщен и тронут в моем авторском самолюбии, как когда Лев Толстой, слушая анданте моего квартета и, сидя рядом со мной, залился слезами»*.

Писатель давал удивительные характеристики творчеству композиторов, через их музыку, он чувствовал и самих композиторов. Так, например, музыка Моцарта для него представлялась светлым и непосредственным юношей, Гайдн – наивным, жизнерадостным и полным юмора человеком, Бетховен – суровым и вечно страдающим.

Л.Н.Толстой немало внимания уделял музыке в своих произведениях, через неё он раскрывал характер персонажей. Одна из главных героинь романа «Война и мир» Наташа Ростова раскрыла свою душу в русской пляске:

«Наташа сбросила с себя платок, который был накинута на ней, забежала вперед дядюшки и, подперши руки в боки, сделала движение плечами и стала. Где, как, когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала, — эта графинечка, воспитанная эмигранткой-французенкой, — этот дух, откуда взяла она эти приемы, которые pas de châte давно бы должны были вытеснить?».

А какие глубинные вопросы задаёт Л.Н.Толстой в повести «Крейцера соната» - **«...Вообще, страшная вещь музыка. Что это такое? Я не понимаю. Что такое музыка? Что она делает? И зачем она делает то, что делает?»** Название для произведения подсказал Николай Рубинштейн. Толстой однажды спросил его, какое произведение для скрипки и фортепиано тот считает самым значительным. Рубинштейн назвал «Крейцерову сонату» Бетховена. И вот герой Толстого слушает это произведение: *«Разве можно играть в гостиной среди декольтированных дам это престо? Сыграть и потом похлопать, а потом есть мороженое и говорить о последней сплетне... тогда, когда требуется совершить известные, соответствующие этой музыке важные поступки»*.

*Музыка
оживляет в нас
сознание наших
душевных
способностей;
звуки её
окрыляют нас
на
благороднейшие
усилия*

А. Сталь

Многие выдающиеся музыканты его времени считали великой честью сыграть для него. Например, известная польская пианистка Ванда Ландовская по просьбе Льва Толстого приезжала к нему со своим изящным инструментом - клавесином.

Пианистка провела у него в Ясной Поляне несколько дней и без конца играла ему музыку старинных европейских композиторов – И.С.Баха, Куперена, Рамо, Д.Скарлатти.

Ландовская рассказывала: *«А какой он слушатель! Сидит, засунув руки за пояс, не пропуская ни одной детали. Впечатление его ясно можно было прочесть на его выразительном, чудном лице!»*.

А знаете ли Вы, что произведения Александра Сергеевича Пушкина стали источником вдохновения для многих композиторов. Мы перечислим только самые крупные музыкальные полотна, а ведь существуют ещё и романсы, песни на стихи А.С.Пушкина:

Оперы *П.И.Чайковского* – «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Мазепа»;

Опера *С.В.Рахманинова* – «Алеко»;

Оперы *Н.А.Римского-Корсакова* – «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок», «Моцарт и Сальери»;

Опера *Э.Направника* «Дубровский»;

Оперы *А.С.Даргомыжского* «Русалка», «Каменный гость», «Борис Годунов»;

Оперы *Ц.А.Кюи* «Пир во время чумы», «Капитанская дочка», «Кавказский пленник»;

Балет *М.Р.Глиэра* «Медный всадник»;

Балет *Минкуса* «Барышня-крестьянка»;

Опера *М.И.Глинки* «Руслан и Людмила»;

Оперы *Б.В.Асафьева* «Бахчисарайский фонтан», «Граф Нулин», «Скупой рыцарь»;

Опера *Д.Д.Шостаковича* «Сказка о попе и его работнике Балде»;

Музыкальные иллюстрации к повести «Метель» *Г.В.Свиридова*.

*Искусство
музыки
божественно и
впечатляюще.
Это пища для
ума и сердца.
Могущество
и обаяние
музыки
возвышает
человеческий
дух.*

Абдул-Баха

В творчестве Антона Павловича Чехова мы также находим рассказы, связанные с музыкой: «Скрипка Ротшильда», «Контрабас и флейта», «Певчие», «Хористка», «Тапёр». Но и у зарубежных писателей мы можем прочесть повести и рассказы о музыке и музыкантах: Т.Готье, К.Чапека, А.Стринберга, Б.Шоу, С.Моэма, Дж.Болдуина, Э.Мёрике, Дж.Пристли, А.Моравиа, Дж.Апдайк и др.

Музыка в современном мире

*Музыка прежде
всего должна
быть любима;
должна идти
от сердца и
быть обращена
к сердцу. Иначе
музыку надо
лишить
надежды быть
вечным и
нетленным
искусством.*

*Сергей
Рахманинов*

С появлением в 20 веке музыкального авангарда и таких стилей как атональность, додекафония, алеаторика, хепенинг наши представления о музыке существенно изменились. Музыкальные структуры, которые определяли язык классической музыки, разрушились. Новые стилистические направления, когда в качестве художественного «произведения» начал выступать исходный материал музыки – нетрадиционным образом, организованный во времени звук и ритм – способствовали расширению концепции музыки. Она получила эпохальное определение современной, то есть «модерн».

Отделившись от классической музыки (созданной в период 17–20 вв.) и старинной (музыки древней, средневековой Европы и русской музыкальной культуры), современная музыка стала нести в себе многовариантность и отчуждённость от внутреннего мира человека, она стала направлена не к сердцу человека, а от него, в мир внешний.

И теперь к элементам музыкальной структуры стали причисляться не только «музыкальный звук», «интервал» или «тембр», но и «шум», «кластер», «скрип», «крик», «топот» и множество других звуковых явлений искусственного или природного происхождения.

*Для изменения
нравов и
обычаев нет
ничего
прекраснее
музыки, – это
микрокосмос,
отражающий
строение
Вселенной,
обладающий
строгим
определённой
структурой,
которую нельзя
нарушать.*

Конфуций

И всё же следует отметить, что, не смотря на засилье такой музыки, появляются композиторы, которые «создают прорыв» в новые звуковые миры, построенные также по законам золотого сечения, «по функциям фрактальной математики, в основе которой код фрактальной размерности соответствует ключу золотого сечения» [1]. Например, ранние произведения К. Керна, Б. Коха, первые два альбома Жана Мишеля Жаррэ, произведения Роксаны Пануфник, музыка Ли Рума, Дэвида Гаррэт, Людовико Эйнауди, Ханса Циммера. А также музыка к кинофильмам талантливых композиторов-лириков Евгения Доги, Валерия Зубкова, Максима Дунаевского, Евгения Крылатова, Алексея Рыбникова, Геннадия Гладкова, Эннио Морриконе и другие.

Особняком стоит музыка композитора Эдуарда Артемьева, в которой задействована в «чистом виде» электронная музыка. Стил изложения его музыки к трём фильмам (режиссёра А. Тарковского, - «Солярис», «Сталкер» и «Зеркало») необычен. Сочетание синтезаторов и других электронных приборов с симфоническим оркестром, трактуемым в «стиле» электронной музыки, а также специфическим хоровым звучанием, конкретными шумами, - создаёт совершенно необычную звучащую атмосферу!

Выстраивая тембровый звуковой массив, целый звукошумовой комплекс специфическими электронными «качествами», композитор выполняет значительную образно-

выразительную функцию в атмосфере вышеупомянутых фильмов.

Помимо этого, Э. Артемьев создал *первую электронную партитуру* к фильму «Солярис».

*Поэзия – язык
души,
музыка – язык
сердца.*

М.Скребцова

Так современные представления о музыке формируются в мультикультурном пространстве, суммируя наши знания о различных культурных средах, пластах, традициях, где музыка обязательно имеет место.

Всё культурное разнообразие этих процессов, известное нам сегодня в географическом и историческом пространстве мировых культур и цивилизаций, значительно влияет на современную музыкальную практику, на создание и восприятие музыки и на представления о том, что такое музыка, как её воспринимает человек и волнует ли она сердце человека!

*А.Маранов.
Проявление.*