

На грани времен, когда спокойствию человечества и самой его жизни угрожают природные катаклизмы и социальные потрясения, когда великие империи обращаются в пыль, а во дворцах великих властителей воцаряются рабы; когда на смену просвещенным и мудрым правителям приходят тираны; когда новые технологии служат старым порокам; музыка, как бесценное сокровище, ниспосланное нам Творцом, может указать людям нового тысячелетия путь нового познания и соединения с природой.

Концепция развития музыки в третьем тысячелетии.

Музыка в тех или иных формах сопровождает человека от сотворения мира. Ученые признают, что после первичного взрыва вселенной плотность межзвездного газа была такова, что в нем могли распространяться звуковые волны. Но, к величайшему сожалению, мы ничего не знаем о существовании в те необозримо далекие времена носителей разума, которые могли бы обмениваться музыкальными посланиями непосредственно в зарождавшемся межгалактическом пространстве...

Однако оставим заманчивые фантазии и вернемся в мир обозримого прошлого. Существовала ли музыка до появления человека на Земле? Конечно существовала! Достаточно вспомнить о вокальной школе в стаях соловьев, где опытный соловей зрелого возраста помогает молодым развить их вокальные способности. Без виртуозного владения голосом молодой соловей вряд ли сможет привлечь внимание самки и продолжить свой род. Может быть кто-то скажет: "Это - не музыка, это - красивое щебетание безмозглой пташки, только и всего". Какое глубокое заблуждение! Но все-таки нас больше интересует осознанное музыкальное творчество человека.

Что же такое - музыка и чем она отличается от "красивого щебетания"? Что возвышает музыку до произведения искусства?

Окружающая нас природа генерирует множество звуков. Таких, как, например, завывания вьюги, шум морского прибоя, треск деревьев в лесу. Деятельность человека и большинства представителей животного мира постоянно сопровождается широчайшим спектром звуковых колебаний. Прежде всего, это — человеческая речь и звуки, издаваемые голосовыми связками животных и птиц. Конечно, всё это необозримое многообразие звуков мы не причисляем к звукам музыки; хотя выразительная, эмоционально окрашенная человеческая речь, или даже шум морских волн говорят нашей душе и нашему уму гораздо больше, чем произведения многих современных композиторов. Иногда поэты отождествляют человеческий голос с музыкальными звуками: они пишут о музыке речи, о мелодии голоса. Поэт, конечно, вправе отражать действительность такой, какой он ее себе представляет, но... Строго говоря, голос начинает издавать музыкальные звуки только тогда, когда человек запел. И таким способом сделал свой голос способным отразить некую идею, которую другие люди могут воспринять и оценить, как музыкальную идею. То же самое относится и к исполнению на музыкальных инструментах: звуки скрипки или тромбона превращаются в музыкальные произведения только тогда, когда исполнитель воплощает обобщенный художественный образ, то есть некие типичные свойства каких-либо явлений действительности или человеческих характеров. Художественные образы могут быть созданы задолго до их воплощения, как это принято в классической музыке; или же они возникают непосредственно в процессе концертного исполнения, пример тому — джазовая импровизация.

Подавляющее большинство людей воспринимают и оценивают музыку на уровне «нравится — не нравится». Если каждый слушатель может услышать в произведении композитора или импровизатора что-то своё, и еще может додумать что-то новое, личное, - такое произведение многозначно. Таким образом музыкальное произведение, воплощающее великие музыкальные идеи, становится значительным явлением искусства, если оно имеет свойство многозначности, - тогда оно «нравится» многим и эти «многие» воспринимают великие музыкальные идеи по-разному, каждый - по-своему.

За последние столетия человечество являло миру великих композиторов и исполнителей на различных музыкальных инструментах, веками кристаллизовались

музыкальные жанры и формы музыкальных произведений. Но много ли мы знаем о сущности музыки? Всё, сказанное выше, отражает только «внешние» свойства музыки.

Нет числа попыткам анализировать музыкальные произведения с точки зрения соответствия их идеалам прекрасного. Но любая попытка аналитика рассыпается в прах из-за субъективности критериев прекрасного и, как следствие, изменчивости идеалов с течением времени. Но, в то же время, ни у кого не возникает сомнения, что простой напев матери убаюкивающей свое дитя прекрасен. Он понятен и грудному ребенку, и седовласому мудрецу, хотя создан не натренированным сознанием профессионала, а, подсознательным слоем человеческой психики. Как же возник в душе матери этот незатейливый, но заключающий в себе весь мир мотив? А лучше спросить кто вложил этот мотив в ее уста, сделал ее голос послушным, способным передать прекрасное? Ответ очевиден...

Каждый из гениев музыки знал, что такое - вдохновение. Все они описывали это чувство по-разному, но в общем виде это - появление прекрасного в душе композитора, постепенно осознаваемое им как совокупность музыкальных звуков. Как зародилось прекрасное в душе композитора? Ответ очевиден:

Музыка - есть Божественное откровение, данное человеку как чувство прекрасного, облачаемое и воспроизводимое в форме системы звуков. Оно же - Божественное откровение - является глубинным и основным содержанием музыки. Следовательно, объективным критерием прекрасного является сам Творец. Каковы же фундаментальные свойства музыкального звука? В отношении пространства, идеальный звук рождается в бесконечности и уходит в бесконечность. В отношении времени, идеальный звук рождается в вечности и уходит в вечность.

Материальные свойства звука в современном мире нераздельно связаны с интеллектуальной деятельностью композитора, музыканта и слушателя.

Композитор материализует вдохновение ниспосланное ему Творцом своим внутренним слухом и моделирует своё произведение в виде нотных знаков. К сожалению, нотная запись, при всей ее изощренности, не способна полностью отразить замысел композитора, она отбирает у музыки нечто живое и изменчивое. Но это - «живое и изменчивое» - музыкант на сцене и слушатель в зале могут додумать, вообразить и услышать своим внутренним слухом в течении концерта или после него. Следовательно, каждый музыкант и слушатель материализуют произведение композитора по-своему, - ведь музыка имеет свойство многозначности!

Каждый конкретный музыкальный инструмент имеет свои возможности и особенности воспроизведения звука. Следовательно, инструмент исполнителя тоже не идеально отражает замысел композитора. Впрочем, часто можно слышать, что звук скрипки, созданной рукой великого итальянского мастера, рождает куда более благородный звук, чем то, что было придумано бездарным композитором. Но это — лишь частный случай музыкальной жизни, ничего не меняющий в теории музыки.

Как уже было сказано, каждый слушатель материализует произведение композитора по-своему. Да еще с течением времени одно и то же исполнение или его запись слушатель воспринимает иначе. Более того, разные исполнения одного и того же произведения слушатель волен воспринимать по-разному, вплоть до противоположного... Возникает вопрос: много ли доходит до слушателя от Божественного послания композитору после длинной цепочки упрощений? К сожалению, немного... Но какова же мощь Творца, если даже крупица Его послания, дошедшая до нас, способна произвести на нас неизгладимое впечатление!

Композиторы и исполнители их музыки, в меру данного им таланта, приближаются в своем творчестве к высшему из идеалов.

Наслаждение прекрасным, рождаемое в единстве замысла композитора, воли исполнителя и восприятия слушателя, отражает смысл и цель жизни человека. Но только ли наслаждение заключено в музыке?

С незапамятных времен музыка помогала установить контакт между больным и врачом, властелином и рабом, невестой и гадалкой, помогала воинам перед битвой, крестьянам в тяжелом труде, была посредником между оракулом и грядущим (или далеким прошлым).

Более того, музыка способна замедлить или ускорить субъективное восприятие времени у слушателя (мы часто говорим после выдающегося концерта: «Время как будто бы замерло»,

или “Концерт пролетел как одна секунда”). И это — не только метафора...

Совершенно очевидно, что бесконечное множество ритмов, тембров, бесконечное мелодическое и гармоническое многообразие, такие мощные средства выразительности как вибрация, динамические нюансы, изменения темпа, бесконечное множество возможностей сочетания всех этих элементов созданы Вдохновителем музыкантов для того, чтобы раскрыть человеку в музыке – на универсальном языке, понятном каждому – Его предназначения, Его напутствия человечеству, свод Его законов, всю информацию от сотворения мира и до его заката.

Музыка и заключенный в ней промысел Божий сопровождают человека от рождения праотца людей и до кончины последнего члена человеческого общества. От дней творения музыка так или иначе следовала за устремлениями Вдохновителя музыкантов, существовала рядом с церковью или даже непосредственно служила отражению догматов веры. Великими композиторами были созданы бессмертные произведения, воспитавшие многие поколения людей. Но безбожный 20-й век отлучил музыку от веры. Многими композиторами забыт величайший постулат музыки: “Даже безобразное необходимо отображать средствами прекрасного”. Музыка зашла в тупик, потеряв высший из идеалов. И только гениальность музыкантов прошлого столетия спасла музыку от падения. Задача музыкантов будущего состоит в том, чтобы восстановить животворную связь между музыкой и верой.

Но самое поразительное - весь вселенский поток информации заключен как в целостном музыкальном произведении, так и в одной единственной его ноте. Многие из великих исполнителей знали об этом удивительном свойстве музыки. Такие, воплощающие всю мудрость мира отдельные ноты можно услышать в творчестве титанов 20-го века: Пабло Казальса, Франко Корелли, Иегуди Менухина, Майлса Девиса.

Из сказанного следует, что **музыка должна изучаться не только как предмет познания, но и как инструмент познания.** Попробуем предположить, что может дать изучение свойств музыки, как одного из фундаментальных явлений мироздания. Мы говорим не о том, что может быть достигнуто сегодня, но, скорее, о том, что могло бы быть достигнуто в будущем, может быть и очень отдаленном.

Человек уже несколько тысячелетий пытается “поверить алгеброй гармонию”. Что такое гармония? Это идеальное сочетание «частей» «целого». Человек испытывает наслаждение, воспринимая это идеальное сочетание «частей» «целого» вне прямой связи с содержанием этого «целого». Такое толкование гармонии имеет один очень существенный недостаток: само существование только одного идеального сочетания «частей» «целого» обедняет формулировку. Искусство — многозначно. Поэтому правильнее было бы сказать следующим образом: Что такое гармония? Это идеальное, с точки зрения воспринимающего (зрителя или слушателя) в данный момент времени сочетание «частей» «целого». Математическим выражением такого многозначного восприятия гармонии, как одного из свойств материи, может считаться “золотое сечение” - ряд чисел с кратностью 1,618, бесконечно расширяющийся как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Каждое число из этого ряда идеально сочетается с любым другим числом из этого ряда. Числа из ряда “золотого сечения” могут символизировать не только линейные размеры, но и отрезки времени. Таким образом можно найти и рассчитать не только идеальные сочетания размеров храма, но и количество длительностей для каждого из голосов оперного или полифонического произведения, а также идеальное сочетание отрезков времени звучания частей симфонии. Признанный законом красоты, этот ряд чисел стал математическим инструментом, которому Парфенон обязан гармонией своих пропорций, композиция картин Леонардо да Винчи рассчитана при помощи этого закона, пользовался “Золотым сечением” и И.С.Бах. В будущем возможно открытие и других законов красоты, которые можно будет описать языком математики.

Выше уже говорилось о возможности изменения субъективного восприятия времени в сознании слушателя (или исполнителя) в течение концерта. Научившись пользоваться этим свойством музыки сознательно, исполнитель может достичь таких творческих результатов, которые сегодня могут показаться фантастическими. А в будущем этот эффект интересно было бы изучать и использовать как проявление в музыке “Эйнштейновского парадокса времени”.

Анализируя музыкальное произведение, как свод вселенского потока информации, в

будущем возможна тренировка интуиции человека до степени ясновидения.

Уже сегодня нет никаких препятствий для создания системы тренинга ясновидения с помощью музыкальных образов, обостряющих работу интуиции.

Используя все перечисленные выше свойства музыки, в будущем теоретически возможен переход сознания человека из мира материальной реальности в мир художественной реальности с идеальной степенью достоверности.

Так же теоретически возможен скачкообразный переход сознания человека из одной временной реальности в другую с помощью системы музыкальных образов.

Вероятно, самое поразительное свойство музыки — это её способность открыть дверь в индивидуальное сознание человека и сделать его доступным для других людей. Этот эффект знаком многим слушателям присутствовавших при гениальном исполнении великой музыки. В таких случаях слушатели говорят, что музыка соединила всю публику в одно существо. Сегодня это — только метафора. Но завтра... кто знает?! Слушатели в зале испытывают одинаково сильный эмоциональный порыв. Возникает резонанс эмоций и, как следствие, огромный выброс энергии, которая возвращается к музыканту. Эта энергия умножается энергией Творца, которой Он награждает музыканта за самозабвенное раскрытие двери в его индивидуальное сознание. Мощный энергообмен в зале заставляет слушателей, осознающих волну общности, также приоткрыть двери в их индивидуальные сознания. Так что, когда мы говорим, что «музыка соединила всю публику в одно существо», это - не только удачная метафора. Это путь на котором в будущем возможно преодоление индивидуальности сознания с помощью мощных музыкальных энергопотоков. Нужно ли приоткрывать дверь в индивидуальное сознание человека, как биологического вида? Вопрос может быть и несвоевременный. Но он станет актуальным, когда человек овладеет мощными, управляемыми потоками энергии нашего сознания. В этом случае мощные музыкальные образы сослужат очень важную службу, значение которой трудно оценить сегодня. Чем отличаются музыкальные образы, модулирующие поток энергии сознания музыкантов от хилых родничков энергии мысли множества людей других профессий, деятельность которых не связана с высочайшей концентрацией мыслительной энергии на протяжении короткого отрезка времени?

1. Главное, выходящее за рамки концентрации мыслительной энергии и ее трансляции: подавляющее большинство музыкальных образов содержат гуманистические идеи, исходящие от Творца. Эти идеи не только не повредят людям, но и возвысят их над обыденностью.
2. Композиторы обозримого прошлого научились воспринимать послания Верховного Вдохновителя, как некое неделимое целое. А бесконечное разнообразие музыкальных звуков из которых состоят музыкальные произведения, — это только форма, заключающая единое и неделимое послание Творца. Только немногие — гениальные — исполнители способны исполнить масштабное (проще говоря, длинное) произведение, как неделимое «послание». Это — самое трудное в исполнительской практике. Именно для воплощения великого «целого» музыканты годами и десятилетиями оттачивают свое мастерство. Сознание композиторов и исполнителей натренировано многочасовыми ежедневными занятиями для воплощения великих идей, или другими словами для генерации мощных, остронаправленных потоков энергии сознания. Эта энергия лучше, чем какая-либо другая, подходит для приоткрытия двери в индивидуальные сознания людей и консолидации человеческого общества в целом.
3. Желание и умение распахнуть дверь в своё индивидуальное сознание для публики является совершенно необходимым профессиональным качеством истинного музыканта. Именно это профессиональное качество музыкантов станет неоценимым кладом для ученых будущего, которые посвятят свою деятельность раскрытию двери в индивидуальные сознания всех людей.
4. Хочет ли современный человек сделать свое сознание доступным другим людям? Если задумается, то отвергнет даже мысль об этом с негодованием! Ведь тогда любая «черная» мысль, будучи реально воспринятой кем-то будет тут же «осуждена» и даже может быть блокирована некой «полицией безопасности

мыслительной деятельности». А в будущем система выявления и блокирования «черных мыслей» может решить проблему преступности или даже коренным образом изменить всю систему отношений между людьми.

Как же музыкантам сегодняшнего дня готовить себя к решению задачи раскрытия индивидуального сознания человека, как биологического вида? Вероятно, развивать свой талант, как чувствительность к идеям, посылаемым Творцом. Его и только Его идеи укажут верный путь развития музыки.

В заключение хотелось бы напомнить композиторам, что музыка создана Творцом вселенной не как зеркальная копия действительности, а как система художественных образов, отражающих явления доступной нам действительности.

А слушателям и критикам необходимо вспоминать фразу А.С.Пушкина:

“Художника надобно судить по законам,
которые он сам себе определил”.