

Тверской музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского

ГЕДОНИСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ МУЗЫКИ

Эмоциональный мир музыки в высказываниях деятелей культуры

Преподавателям ДМШ, студентам и преподавателям МУ, любителям музыки.

Составитель **Н.Л. ВАШКЕВИЧ**

Рецензент кандидат искусствоведения
ДРОЗДЕЦКАЯ Н.К.

Из рецензии:

В большом списке литературы о различных сторонах восприятия музыки работа Вашкевича Н.Л. — малая, но достойная внимания страничка. Она является попыткой осмыслить музыку вербальными впечатлениями ее восхищенных поклонников, в большинстве своем даже не музыкантов — писателей, художников, поэтов, ученых. Их откровения — интересные и поучительные, подчас неожиданные — несомненно обогатят наш внутренний мир и музыкальный опыт.

Материал обновлен в июне 2017 года

Тверь 2017

<http://intoclassics.net/news/2015-09-27-39242>

Гедонизм (др.-греч. ἡ δόνη) - «наслаждение», «удовольствие». Гедонистическая функция музыки среди многих в философии искусства, но едва ли не основополагающая. Научить слушать музыку, чтобы наслаждаться ею – одна из основных задач в музыкальном образовании. В учебных программах муз.школ «слушание музыки» обозначено отдельным предметом для младших классов. Но учить слышать музыку - это проблем всех лет обучения и ДМШ, и МУ, проблема не только преподавателей теоретических дисциплин, но и специальных. Цель нашей методички - напомнить о ней и тем самым приблизиться к ее решению.

Наше пособие представляет собой небольшой систематизированный сборник высказываний о музыке деятелей искусств,- композиторов, исполнителей, писателей, поэтов, ученых; сборник драгоценных для нас откровений об эмоциональном переживании музыки, о минутах счастья общения с произведением искусства. Весь собранный материал предопределил тематику пояснительного текста (он в мелком шрифте и с отступом вправо). Гедонизм (наслаждение) - это, можно сказать, характер восприятия, и наша брошюра о восприятии музыки, о базисных механизмах восприятия.

Восприятие искусства – тема проблемная. «За прошедшие полтора века (пишет **Г.В.Иванченко**, Психология восприятия музыки. 15, с. 117) утрачена былая способность *«непосредственного, наивного восприятия искусства человеком»*. Одна из причин этого явления, отмечает исследователь, - XX век, характерный невероятно интенсивным развитием человечества во всех сферах деятельности, включая искусствоведение. Появились новые термины, - стиль, жанр, семантика, семиотика, которые даже для рядового слушателя становятся оценочными понятиями и навязывают ему *«воспринимать незнакомые произведения искусства как наделенные смыслом»*.

Но главная причина в ином. В Советской России в период торжества марксизма-ленинизма гедонизм (наслаждение, удовольствие) считался явлением нарицательным, упадническо-буржуазным, и был несовместим с искусством (подробнее об этом см. ниже, с. 5).

Наша брошюра именно о *насладительной* роли искусства о *«непосредственном, наивном эмоциональном восприятии»*, о восприятии музыки меломанов, - истинных любителей музыки, тех, которые выходят из концертного зала с сиянием глаз, для которых два часа концерта классической музыки оборачиваются единым мигмом наслаждения.

Эмоциональное восприятие, по словам **Петрушина В.И.** (Музыкальная психология. 33, с. 9, 20) есть *«медитативное вчувствование»* в музыку»; *«молитвенное созерцание»*, - **Кирнарская Д.К.** (Музыкальное восприятие. 21, с. 22). В этом сущность культуры слушания музыки. Но каков путь практического освоения этого?.

В центре внимания в брошюре – *физиология эмоций* (с.16) и вместе с этим *моторно-двигательный компонент* в восприятии музыки; *релаксация* (с.18), *ритмическая гимнастика Далькроза* (с.21), *медитация* (с.22).

Здесь же – *«музыка - зов божественных голосов»* (с. 27), *«музыка – язык космоса»* (с.30).

Кратко (и все в компилятивной форме) упомянуто о *интонационно-выразительной* (с.12) и *звуко-изобразительной* основах музыки (с.14),

о *теории замещения* Фрейда (с.32), о *катарсической природе* искусства в трактовке Выготского (с. 34),

об *ассоциативных факторах* в восприятии музыки (с.37), *слезы* (с.42).

Во вступлении - *о социальных функциях искусства, о аналитическом и эмоциональном восприятии* (с.5).

В заключении упомянута тема *эротика в музыке* (с.44).

Материал брошюры может быть использован для подготовки публичных сообщений (докладов). В *приложении* (стр. 48) мы предлагаем возможные темы сообщений и произведения для их иллюстрации. Медитативное, «*непосредственное, наивное*» (см.выше) восприятие музыки, за которое мы ратуем, должно не заменять, а быть в единстве с аналитическим восприятием. В связи с этим произведения для прослушивания должна предварять аналитическая справка об истории создания, о месте в творческом наследии композитора, сведения об особенностях тематизма, жанра, форме и т.п

Использование нашего пособия, как бы записной книжки «Мыслей о музыке», не предполагает конкретных календарных сроков изучения и специальных методических рекомендаций. Для педагога цитируемый материал сборника – это как бы «*к слову сказать*», или для «*между прочим*». Всё должно определяться элементарной целью, а именно - поддержать интерес учащихся к музыке как источнику наслаждения!

Проблема психологии и физиологии восприятия должна быть в центре внимания преподавателя музыки. Это утверждение известного в стране и за рубежом музыковеда и этнографа Лидии Сауловны Мухаринской. Тема нашей брошюры по существу продиктована Мухаринской Л.С.. Светлая память учителю.

Наслаждение – залог здоровья

«*Удовольствие — это начало и конец счастливой жизни.*» —Эпикур
др.греч. философ, 2-в. до н.э.

«*Блаженство является признаком здорового и уравновешенного ума. Беспокойство, неудовлетворенность, тревога, скука и разочарованность – все это признаки неуравновешенного и страдающего ума.*» Алдан Уоллис (совр. западный гуру, ученик далай-ламы) (45, с.75).

«*Наслаждение – главная мотивирующая сила в нашей жизни.*» Пол Экман,- (США, психолог, р.1934):

Мартин Лютер (1483-1546, христианский богослов, инициатор Реформации):
Музыка - «*бесценное, врачующее, Божье творение*», «*дар Господний*» (Инт., barucaba.livejournal.com).

«*Страдать намного легче; это требует куда меньших затрат усилий, чем радость.*» Зигмунд Фрейд. (см.45,с.163)

*Из наслаждений жизни
Одной любви музыка уступает;
Но и любовь мелодия*

А.С.Пушкин. Каменный гость.

Л.Толстой (1828-1910): *«Как ни стар, а все не знаю определить, что такое музыка. Но она хороша, потому что соединяет в одно людей»* (36, с 148). *«Музыка – высшее в мире искусство»* (30, с 42).

П. И. Чайковский: *«Музыка - вот, в самом деле, лучший дар неба для блуждающего в потемках человечества. Она одна только просветляет, примиряет и успокаивает. (...) Это верный друг, покровитель и утешитель, и ради его одного стоит жить на свете».*
(из писем к Надежде Филаретовне Фроловской (фон Мекк))

Мартин Лютер: *"Музыка - первое после Слова Божьего, что заслуживает прославления"*. Интернет. Москва от www.luthers.ru

Игорь Горин (поэт, С-Пб) *«Музыка стоит над всеми другими видами искусств».* (11, с 9)

*Музыка!
Откуда, из каких небесных иль подземных тайников
Рождаются гармонии, которых нет в природе?
О, здесь человек-творец стоит уж вровень с Богом,
Свой создавая мир.* (11, с 3)

Р.М.Рильке (1875-1926) нем. поэт. *«К музыке»*

*Музыка: статуи дыханье. Иль, может быть, -
молчанье картин. Язык, при котором
уж нет языка. Ты – время,
ставшее вертикалью к биению сердца.*
(15, с.114)

Джон Эрскин (1878-1951, амер. Писатель, музыкант) : *«Музыка - это единственный язык, на котором нельзя сказать ничего гнусного и лицемерного».*

Мстислав Ростропович (1927-2007): *«Между жизнью и смертью нет ничего, кроме музыки».*

*«Музыка — это посредник между духовной и чувственной жизнью», -
Беттина фон Арним* (1785-1951, нем. писательница).

Томас Манн (1875-1955, нем. писатель) в «Волшебной горе»: *«Время в музыке ... это как бы выемка в человеческом земном времени, в которую изливается музыка, чтобы несказанно его облагородить и возвысить»*
(15, с.105)

Людвиг ван Бетховен : *«Музыка – это один бесплотный вход в высший мир знания».* (ИНТ)

«Оно одно, божественное искусство! – только в нем кроются рычаги, которые дают мне силы жертвовать небесным музам лучшую часть моей жизни» (56, с.111).

Но спустимся с космических высот к нашей земной жизни, от божественных небесных идеалов, от мистических озарений к нашему обыденному материализму, к проблемам гедонизма в элементарном мирском его значении чувственного наслаждения, удовольствия.

Воздействие искусства многопланово, как многоплановы

СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ИСКУССТВА.

Каковы эти функции? Классификация **Борева Ю.Б.** в традициях марксистско-ленинского учения (Эстетика. М., 1981):

Общественно-преобразующая функция. Искусство как деятельность.

Познавательная-эвристическая функция. Искусство как знание и просвещение

Художественно-концептуальная функция. Искусство как анализ состояния мира.

Функция предвосхищения. «Кассандровское начало» (Кассандра предсказала гибель Трои); или искусство как предсказание.

Информационная и коммуникативная функция искусства. Искусство как сообщение и общение.

Воспитательная функция. Искусство как катарсис. Катарсис (от Аристотеля) – очистительный эффект.

Внушающая функция. Воздействие искусства на подсознание (суггестивное воздействие, гипнотическое).

Эстетическая функция. Искусство как формирование творческого духа и ценностных ориентаций.

Гедонистическая функция. Искусство как наслаждение.

(5, с 132-150)

Всё это в той или иной мере мы получаем от искусства. На все эти функции ориентировано наше образование, наши государственные учебные программы; на все функции, кроме гедонистической, которая отмечена в перечне функция самой последней как нечто несущественное, если не постыдное.

В прошлом веке в СССР в период торжества марксистско-ленинской философии гедонизм был в некотором роде нарицательным термином. Его синонимом был индивидуализм, эгоизм, утилитаризм. «*Определение добра через наслаждение*, читаем в философских словарях того времени, – это грубое упрощение и вульгаризация моральных проблем».

Важнейшей в искусстве была провозглашена общественно-преобразующая функция. И это было критерием художественной

ценности произведения. Главным было найти идею произведения, найти положительных и отрицательных героев и т.п. Провозглашалось некое аналитическое восприятие. Общественно-преобразующая функция искусства (что особенно губительно для культуры) была критерием творчества композиторов, художников, писателей.

Для коммунистической марксистско-ленинской идеологии мысли об искусстве как подарке свыше, как источнике эмоционального наслаждения, не могло быть. И это полная противоположность воззрениям на искусство самого Карла Маркса, чьим именем названо ленинское учение.

Читаем:

«Если ты хочешь наслаждаться произведением искусства, - (К.Маркс, Ф.Энгельс, сочинения. Цит. по 33, с 177), - то ты должен быть художественно образованным человеком».

Обратим внимание на первые, ключевые для нас слова, - **наслаждаться произведением искусства!** Искусство - источник наслаждения! Этот тезис - априори для Маркса и Энгельса.

Вне нашего желания искусство нас и информирует, и объединяет, и воспитывает.

Г.И.Иванченко: «Музыка как ничто иное олицетворяет собой предмет гуманитарных наук – «выразительное и говорящее бытие», по М.М.Бахтину». (15, с 5-6)

Вл. Днепров - сов. литературовед: **Музыку называют «звучащим мироощущением».**

Но! ... на концерте мы слушаем, к примеру, Третью симфонию Бетховена, не для того чтобы проникнуться атмосферой французской революции и, тем более, вместе с Бетховеном разочароваться в Буонапарте. Слушателя мало интересует «*общественно-преобразующая*» роль музыки, и вряд ли он жаждет повысить свое «*художественно-концептуальное видение действительности*». Слушатель идет на концерт, чтобы получить эмоциональное удовольствие, радость раствориться в звуках музыки. **Музыка (вспомним Пушкина) – это наслаждение! Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает!**

К.А.Гельвеций (фр. философ, XVIII в.): **«Задача искусства – волновать сердца».** (30, с 19)

Рене Декарт (фр. философ, математик, механик. XVII в.): **«Музыке надлежит доставлять слушателю наслаждение».** (15, с 18)

Алдан Уоллис – совр. западный гуру, ученик далай-ламы: **«Блаженство является признаком здорового и уравновешенного ума. Беспокорство, неудовлетворенность, тревога, скука и разочарованность – все это признаки неуравновешенного и страдающего ума».** (45 с 75)

Пол Экман, - американский психолог: **«Наслаждение является главной мотивирующей силой в нашей жизни. Люди организуют свою жизнь таким образом, чтобы максимизировать опыт получения таких удовольствий».** (15, с 247)

«Человечество не может без музыки, - отец Иоанн (Вениамин Береславский, Р.1946г. Предстоятель Богородичной церкви. (58,с.263)), - музыка необходима, чтобы выразить восторг, сияние блаженства, чего не высказать никакими словами».

Так что же должно стоять во главе угла классификации функций искусства?, - высокая мировоззренческая функция, или утилитарная гедонистическая, упомянутая у Борева в последнюю очередь ? Очевидно лишь то, что игнорировать все прекрасное в этом мире, игнорировать красоту, возможность наслаждаться ею, бессмысленно, если не грешно.

Для нас поучительны традиции японцев. *Исконная японская религия синто («путь богов») утверждает, что все в мире одушевлено и, стало быть, наделено святостью. Огнедышащая гора Фудзи, цветущий в болотной трясине лотос, радуга после грозы, цветение сливы (сакуры), азалий, вишни, багряная листва горных кленов, – все эти явления родной природы предметы культа, религия для японцев, объекты наслаждения. Даже Чайная церемония для японцев – это религия, - обожествление искусства жить. Умение «наслаждаться красотой даже сосновой хвоинки», потребность самим пробовать себя в живописи, в прикладном искусстве, в поэзии, дизайне, - все это в национальном характере японцев, образ жизни населения страны Восходящего Солнца.* (Об этом - писатель Всеволод Овчинников, (29)

Может быть, и нам, восточным славянам, как и японцам, свойственно было бы обожествлять природу, беречь ее, возводить в культ. Наша изначальная религия политеистическая, и по сути соотносима с японской синто. Но не случилось. Религия наших предков, названная богословами языческой (язычник – поганец, тюрское – грешник), изводится в нас вот уже более 10-ти веков.

К счастью, в генах людей еще живет святое отношение к природе. Пример удивительного детски-непосредственного радостного восприятия природы, - мой учитель Ведрова Лариса Васильевна. Всё, - деревья, листва, небо, солнце, дорога, цветы, вода – умиление, упоение, восторг!

ВОСПРИЯТИЕ – ЯВЛЕНИЕ РАЗНОРОДНОЕ.

Его уровни (уровни восприятия) могут быть обусловлены *возрастом* (дети, молодежь с их увлечением поп-культурой); определяться *общим культурным развитием* слушателей; наконец, уровни восприятия могут быть обусловлены (это в нашем случае) *профессиональным образованием*, более конкретно, - изучением той или иной специальности. Это то, когда говорят: вокальный слух, слух пианиста, хормейстера, композитора и т.д..

Предмет внимания, например, музыкантов-искусствоведов - *это художественно-концептуальная функция искусства, проблемы истории музыки, музыкальной эстетики.*

Слух композиторов отличает иной уровень, - *аналитический уровень восприятия.* По словам **А.Шёнберга** (австр. комп., 1874-1951), (21, с 67), - **«интеллектуальное удовольствие, рожденное красотой структуры».**

«Абсолютная музыка может навести на мысль или вызвать у

слушателя настроение, - слова С.Рахманинова (1873-1943), (21, с 67), - но ее первичная функция – доставлять интеллектуальное удовольствие красотой и разнообразием своей формы», -

В любом случае это эмоциональное переживание. Но насколько интеллектуальное удовольствие соотносимо с гедонистической функцией музыки?

Повседневная работа музыканта на инструменте невольно формирует у нас индивидуальные критерии оценки техники исполнения произведения, критерии его художественной трактовки, и таким образом сужает восприятие в целом. Другими словами, - профессиональное образование может приводить к неким издержкам в восприятии искусства, перекосам.

До слез умиляемся неумелому рисунку ребенка, первым попыткам исполнения песенки, но! ... возмущаемся и не можем простить погрешности исполнения профессионалу-музыканту в концертном зале. Остается завидовать меломанам, подчас не имеющим музыкального образования, но способным несоизмеримо глубоко воспринимать музыку, по настоящему наслаждаться ею.

Не потому ли в нашей брошюре столь малочисленны откровения о эмоционально-чувственном восприятии музыки самих музыковедов и ее творцов, - композиторов?

Не потому ли иногда звучат признания композиторов, что редко ходят на концерты, художников – на выставки картин, писателей – в книжные магазины?

«Адекватное восприятие, - вывод Медушевского В.В. (р.1939, сов. и российский музыковед), – это прочтение текста в свете музыкально-языковых, жанровых, стилистических и духовно-ценностных принципов культуры» (Цит. по 21, с 7).

Но можно ли восприятие искусства назвать адекватным, если оно (восприятие) не доставляет наслаждения?, говорить о музыке, игнорируя ее гедонистическую, - базисную функцию?

«Люди не могут глубоко чувствовать музыку, если «ее воспринимают только через интеллект. Эти люди могут блеснуть рассуждениями о музыке, но каждое сказанное ими слово показывает отсутствие подлинного чувства и понимания», - Л. Стоковский (США, Англ. дир., 1882-1977) (42, с 210).

«Хорошо выполненный целостный анализ, - предостерегает Л.А.Мазель (1907-2000), - сов. музыковед, - в большинстве случаев не выделяет то основное, что обеспечивает художественное воздействие и жизнеспособность произведения» (23, с.12).

Какой же вывод из всего сказанного надо сделать, друзья?, есть ли пути преодоления этого перекоса, пути выхода из этих проблем?, что можно посоветовать?

По всей видимости, нужна некая установка. Надо заранее знать: зачем иду на концерт?: иду слушать исполнителя («искать блох» в его игре), или слушать музыку? И если мы идем, чтобы получить наслаждение (много ли в нашей жизни наслаждений?), то мы должны сосредоточиться только на ее эмоциональном восприятии. Мы идем слушать музыку, чтобы в медитации раствориться всем своим существом в ее звуках, телесно сопереживать ее пульс, ощутить, как вместе с музыкой

«будут трепетать и звучать все наши нервы и жилы» (Далькроз), почувствовать то наслаждение, которое испытывали, слушая музыку, Гоголь, Лермонтов, Пушкин, Цветаева (заметим, не музыканты!, - писатели, поэты, художники, мыслители, то есть те, для кого и существует музыка.).

Обратить внимание читателя на бесценные сокровенные мысли деятелей культуры о музыке как о явлении божественном, сохранить их откровения в качестве драгоценного примера любви к музыке, примера умения ее слышать, - и было задачей нашей брошюрки.

М.Равель (1875-1937) – фр. комп. *«Музыка должна быть прежде всего эмоциональной, а потом уж интеллектуальной»*. (30, с 45)

«Музыка — посредница между жизнью ума и жизнью чувств», - **Людвиг ван Бетховен** (1770-1827)

«Музыка – это голос Божества, слово о Любви, которой нет на земле, о неизреченной Доброте о. Иоанн (58, с.155)

«Музыка – это мир счастья», - **Юрий Башмет** (из интервью TV культура, февраль 2017).

«Существо музыки я не могу видеть ни в чем ином, кроме любви», **Рихард Вагнер** (1813-1883, нем. комп.) (ИНТ)

Счастье, любовь – высшее эмоциональное состояние. Попытка аналитического его осознания губительна для этого святого чувства.

«Слушая не глядят», - **Марина Цветаева** о музыке.. (34, с 149)

«Целуй [то есть люби] без размышлений, размышленья счастья враг», - **Генрих Гейне** (1797-1856, нем. поэт. «Поцелуй, что взят во мраке...» 64, с. 119)

«Музыку надо только чувствовать. Как только кто-то старается ее понять, начинаются проблемы», - **Гия Канчели** (р.1935, композитор, Грузия)

Аналитическое восприятие, логическое мышление, «целостный анализ» (Л.А.Мазель), тем более «ценностный анализ» (Ю.Н.Холопов), - всё это сфера деятельности левого полушария, - особый уровень восприятия, «интеллектуальное удовольствие, рожденное красотой структуры» (21, с 67).

Вероятно, аналитическое восприятие имел ввиду А.К.Лядов, когда говорил, что *не выносит музыки, длящейся более пяти минут*. (63, с.94-95). То же - Н.А.Римский-Корсаков (запись в дневнике): *«...Выслушать целую ораторию в настоящее время – невозможно. Я убежден, что не только я, но и все скучают, и если говорят, что вынесли наслаждение, то лгут и лгут»* (15, с.113).

Гете И.В. (1749-1832), нем.поэт, мыслитель. Устами Мефистофеля (Фауст): *«Суха, мой друг, теория везде, а древо жизни пышно зеленеет!»* (8)

Ж.Д'аламбер (1717-1783,- фр. философ, математик физик, муз. эстетик:

«Найдя искусство изучать музыку, необходимо научиться также и искусству слушать ее». (30, с 41)..

«Музыка дорога нам потому, что является наиболее глубоким выражением души, гармоническим отзвуком ее радостей и скорбей», - Ромен Роллан (1866-1944, фр. писатель, общ. деятель, музыковед).

Качественно иной уровень - ритмо-интонационное, образно-эмоциональное восприятие (правополушарное, базисное в эволюции человека). Это то восприятие, которое открывает перед слушателем необъятный круг душевных переживаний, восприятие, при котором искусство дарит людям компенсаторную функцию, функцию разрядки нервной системы, открывает драгоценную «катарсическую» функцию «очищения нашего душевного мира». Наконец, лишь это восприятие дарит нам драгоценную в этом мире *возможность получить наслаждение*, и воскликнуть вслед за Пушкиным, повторив слова похвалы пению Лауры в «Каменном госте»:

*Благодарим, волшебница!
Ты сердце чаруешь нам!*

- две строки, предшествующие трехстишию: *«Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает.»*

«Невозможно описать волшебное ощущение, когда музыка уносит нас далеко от повседневного мира, наполняя наши сердца неизъяснимым, таинственным, могучим ощущением экстаза и красоты», Стоковский

«Процесс восприятия художественного произведения и его познания не есть чисто логический акт, а скорее эмоциональное вчувствование (выделено ВН) в его содержание», - утверждение В.И.Петрушина (доктор психол.наук. См. 33,с 151).

Марина Цветаева (1882-1941)

*Так вслушиваются (в исток
Вслушивается – устье).
Так внюхиваются в цветок:
Вглубь – до потери чувства!*

*Так в воздухе, который синь,-
Жажда, которой дна нет.
Так дети, в синеве простынь,
Всматриваются в память.*

*Так вчувствуется в кровь
Отрок – доселе лотос.
...Так влюбляются в любовь:
Впадываются в пропасть.*

12 мая 1923 года:

«И поэтому законы логического восприятия, - читаем далее Петрушина,- при всей их важности имеют подчиненное значение непосредственному движению души». «Громадную мощь воздействия музыки на человека,- вероятно, надо искать в бессознательной сфере

психики. (33, с 160).

Кирнарская Д.К. (музыковед, психолог): «**Восприятие музыки так называемым «рядовым слушателем» предполагает опору на самые древние, генетически усвоенные навыки**», - (21, с 5).

«Послушайте! Вы слышите?... Музыка! ...Я слышу её везде: в порывах ветра, в воздухе, в лучах света - она везде. Всё, что нужно, - просто открыться. Всё, что нужно, - просто слушать». **Август Раш (August Rush)**

Но вернемся к тезису К.Маркса:

«Если ты хочешь наслаждаться произведением искусства (подчеркнем, - наслаждаться!), то ты должен быть художественно образованным человеком».

Художественное образование предполагает знание основ истории и теории искусства. Но соотносятся ли с «художественным образованием» понятия «эмоциональное вчувствование», «бессознательная сфера психики»?... Да!, без всякого сомнения! Знание подсознательных механизмов восприятия музыки, основ физиологии и психологии эмоции, компенсаторной теории, катарсиса как эмоциональной реакции – составная часть понятия «художественное образование», того условия, которое, по утверждению К.Маркса, открывает возможность НАСЛАЖДЕНИЯ искусством.

Медитативное, «непосредственное, наивное» (см.выше) эмоционально-чувственное восприятие музыки, за которое мы ратуем, должно не заменять, а быть в единстве с аналитическим восприятием, восприятием на основе знаний особенностей музыкального языка, семантики музыкальной речи, в единстве с пониманием всей функциональной многозначности музыки в нашей жизни.

«Чувственная экспрессия искусства раскрывается в полифункциональном, диалектическом его проявлении со многими особенностями и функциями художественного произведения»
(<http://vikiidalka.ru/1-74079.html>)

«Для музыки есть один закон: она должна тронуть мое сердце, прежде чем я пойму ее головой». **Джон Лорд** (1941-2012, англ. комп):

Л. Стоковский: «В глубинах нашего подсознания возникают сильные волнующие отклики, порождаемые музыкой. Подлинный музыкант умет так сосредоточенно воспринимать музыку, что как бы растворяется в ней. Тогда приходят в действие какие-то свойства его подсознания. Мы не знаем даже, как их назвать. И музыкант становится проводником сил, куда более могучих, чем таланты, которыми его одарила природа. Он должен отдаться свободному течению этих сил, починиться им и передавать их. И тогда и музыкантов-исполнителей и слушателей охватывает единый душевный порыв. Перед нами как бы раскрываются небеса, и мы слышим зов божественных голосов. В эти минуты что-то раскрывается в наших душах и отвечает на этот зов. Я говорю о вдохновенной музыке и вдохновенном исполнении, пытаюсь

проникнуть в ее природу и глубокий смысл». (42).

Удивительные откровения!,- *«тронуть мое сердце»!*,-слушать и *«как бы раствориться»* в музыке!, ощущать, что *«перед нами как бы раскрываются небеса, и мы слышим зов божественных голосов»!* (Стоковский), Все эти восторженные слова, рожденные минутами глубокого наслаждения музыкой, эти прекрасные эпитеты – *прямая иллюстрация ее гедонистической функции.* Столь глубокое эмоциональное восприятие музыки – вряд ли возможно без художественного образования. Наша брошюра – маленький шаг к этому, начало пути, требующего не только желания, но и некоторых усилий.

В. Одоевский (1803-1869, русс. писатель, фил., музыковед): *«Не верьте тому, что человек может понять музыку сразу. Это невозможно. К ней надо сначала привыкнуть»,-*

«Любителями и знатоками музыки не рождаются, а становятся»,-
Д.Шостакович (1906-1975)

Образ музыки в сознании слушателя – результат восприятия прежде всего ее первооснов, ее базиса. Музыка по своей природе антропоцентрична (об этом см. у **Е.Назайкинского** (28, с.188-210). Она (музыка) явление нашего «образа и подобия» (16-б, с.14).

ДВА ИСТОЧНИКА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В МУЗЫКЕ, две основы в фундаменте музыкального искусства: *интонация слова* и *весь окружающий нас звуковой мир.*

Первый источник муз. семантики – интонация речи, интонация слова.

«Музыка начинается там, где кончаются слова»,- **Генрих Гейне** (1797-1856, нем.поэт, публицист).

«Важно не то, что сказано, а как сказано» (крылатая фраза), т.е. с какой интонацией. Слово *«здравствуйте»* может прозвучать как признание в любви, но может и - приговором. Все это неисчерпаемое интонационное богатство речи, зафиксированное нотными знаками, и есть музыка.

Музыку называют интонационным искусством, «искусством интонируемого смысла» (Асафьев). Музыкальная интонация – это, можно сказать, зафиксированная музыкальными средствами (муз. звуками) интонация слова (16-а, с 5-6).

«Музыкальный язык» и «музыкальная речь» в психологическом отношении вовсе не метафоры, а полноценные научные термины»,-
Кирнарская Д.К. (21, с 48).

«Хорошо произнесенное слово – уже музыка, хорошо спетая фраза – уже речь»,- **К.С.Станиславский** (1863-1938) русск.актер, режисер-реформатор. (30, с 42)

Л. Стоковский: *«Музыкант должен быть поэтом, а поэт – музыкантом»* (42, с 6). *«Музыка – это поэзия, выраженная звуками»* (42, с 9).

Столь же верно, как и *поэзия – это музыка*.

Марина Цветаева: *«Наши лучшие слова – интонации»*.

Поль Верлен (1844-1896, франц. поэт) о значении речевой интонации в стихотворении: *«Самое первое – музыка в слове»*. (60)

Поэзия во многих точках соприкосновения с музыкой – это черта стиля творчества **А.Блока**, его осознанный творческий метод: *«... Я разговор веду // Высоким ладом песни.»* - эпиграф к книге «Блок и музыка» (51)

«Любое искусство стремится к тому, чтобы стать музыкой», - Уолтер Патер (1839-1894, англ. искусствовед)

«Слова иногда нуждаются в музыке. но музыка не нуждается ни в чем», - Эдварт Григ (ИНТ)

Карл Вебер (норвежский писатель и публицист): *«Музыка — истинная всеобщая человеческая речь»*.

Джебран Халиль Джебран: *«Господь сотворил музыку в качестве общего языка для людей»* (1883-1931, Выдающийся арабский писатель и философ XX века)

Высказывание Генриха Гейне,- *«Музыка начинается там, где кончаются слова»*,- не следует понимать в значении исторического приоритета (первенства в хронологии) слова над музыкой. Факты свидетельствуют об обратном: слово вторично.

«Группа американских лингвистов считает, что *«изначально смысл слов человеческого языка был заложен в их звучании»*, то есть в интонации, - (52) И лишь потом отдельные интонационные обороты стали закрепляться фонетически, образуя первые слова устной речи. *«У человека вокальный язык [то есть звуковысотный, интонационный] однозначно первичен»*. Наши ближайшие родственники обезьяны в силу анатомического строения голосового аппарата лишены подобной возможности звуковой дифференциации издаваемого звука.

Подтверждением этого вывода может быть очевидный факт:
Несвязанный лепет грудного младенца интонационно понятный, выразительный, – это уже песня! (подметил **Р.Шутер**. См. 21, с 47).
(*Ребенок в своем развитии кратко повторяет развитие человеческого рода*,- так считал американский психолог **С. Холл** (1846–1924))

Слово – величайшее достижение в эволюции человечества. Слово – это все сферы деятельности человека. Слово – это культура. Но слово в устах негодяя - орудие зла.

«Язык и золото - вот наш кинжал и яд» **Михаил Лермонтов** (1814-1841) (58)

«Возможности речи исчерпаны, перехвачены дьяволом. Современного человека слово уже не убеждает, скорее настораживает. За ним, увь, накоплена большая сила зла», - **о.Иоанн**

(58, с.147).

«Стрела словесная неисцелима, ведь она попадает прямо в сердце». **Иоанн Дамаскин** (676-749, христианский святой). (61)

Николай Гумилев (1886-1921)

С л о в о

*В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.*

*И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.*

Вне слова невозможен прогресс, невозможна цивилизация. Но цивилизация – это не только благосостояние человека, но и сопутствующие трагедии войн, репрессий, геноцида.

«Из всех видов разрушительного оружия, которые способен придумать человек, самое ужасное и самое сильное – слово», - Пауло Коэльо (р. 1947. Бразильский писатель). (60)

Не случайно звучали голоса ученых, призывающих не переоценивать цивилизацию. В их числе – **Л.Н. Толстой**.

Из дневника Д.П.Маковицкого, - лечащего врача Льва Толстого (все, что слышал от Толстого, записывал тайком):

Он готов был отправить всю цивилизацию *«к чертовой матери, но – музыку жалко!»* (36, с.148)

Другой источник образной выразительности в музыке – *весь окружающий нас мир звуков*: от абсолютной тишины ночного пейзажа до сотрясающих раскатов грома.

Э.Т.А.Гофман (1776-1822) -нем. писатель, комп., муз.критик. *«Тайна музыки в том, что она находит неиссякаемый источник выражения там, где речь умолкает».* (30, с 41).

Музыка способна вполне достоверно воспроизводить картины мира, - красочно, объемно. Далекое, близкое, покой, движение, приближение, удаление, ускорение, замедление, хрупкость, твердость, объем, высота, глубина и т.п. - свойства не только материально-пространственные, но и реальные музыкально-семантические понятия.

Все это **область звукоизобразительного в музыке** (в противоположность *интонационно-выразительному*, или, просто, выразительному). Богатейший материал об изобразительном в музыке представлен в исследовании Е.Назайкинского (см 28). Высота звука в статике и в динамике, громкость, тембр, ритмо-временные условия (читаем очерк II-й исследования, стр. 95-130) – все это не только

музыкальные категории, но и физические свойства, определяющие конкретные состояния предмета, и, тем самым, музыкальную семантику.

К изобразительному в музыке относят и так называемые **немые интонации** (термин Б.Асафьева,- 1, с.212), - **выразительность жеста руки**.

В каждом мотиве (2-х – 3-хзвучном), в каждой музыкальной фразе нам невольно подсознательно «видится» жест руки, и выразительность его огромна,- от нежно ласкающего до повелительного, карающего. Это так называемые немые интонации (в отличие от звучащих интонаций слова). Немые интонации – это и пластика тела человека, его движение, походка человека, подчас неповторимая, характерная, музыкальными средствами изображаемая с «фотографической» точностью.

«Сама нотная запись,- замечает **Г.И.Панкевич** (музыковед, писатель), (31, с 18), - первоначально возникла как графическое отображение человеческого жеста – в невмах (невменная нотация), показывающих движение звуков. В более условном виде эта тенденция продолжала существовать в крюковой (знаменной) нотации в России. (...) А в наше время появилась и специфическая запись - своеобразная «музыкальная графика», отражающая новые способы организации музыкального материала»

Кирнарская Д.К. *«Жест выступает как беззвучной эквивалент интонации, сохраняющий ее энергичность, коммуникативную направленность и пространственные очертания. Жест воспринимается как своеобразный молчаливый «портрет» интонации,- «пластическая интонация» или «интонированный жест»* (21, с 80).

Иллюстрация этой удивительной способности музыки обнаруживаться в цветовых «пространственных очертаниях» - это живопись художника «Мир искусства» **Александра Бенуа** (1870-1960), стиль художника.

Гр Бернارد: *«От музыки шли и через нее же преломлялись у Бенуа многие впечатления, связанные с живописью. И здесь он изумляет тонким ощущением пластических образов – «музыки красок», «вибрации цветов».* (4. с 71).

Непроходимой грани между изобразительным и выразительным в музыке нет. Можно говорить лишь о преобладании одного над другим. Более того, природа многих интонаций, например, восклицательных (восходящих) или горестных (никнущих), имеет очевидные звукоизобразительные корни.

«Музыкальная восприимчивость, - пишет Альберт Швейцер (1875-1965, см. о нем ниже на стр. 23), - до известной степени есть способность звукового в'идения, какого бы рода оно ни было: в'идение линий, идей, образов или событий. И даже там, где мы не подозреваем, присутствует ассоциации идей» (49, с 328)

С другой стороны, откровенно изобразительные мотивы, (замечает **В.В.Медушевский**, музыковед, (24, с 72)), могут иметь интонационное осмысление. *«Например, вой ветра может быть услышан как мистическое слово; говорящими, гневающимися могут быть раскаты грома. Как шепот*

речи воспринимается шелест леса. Интонационно может быть услышан и ход мысли. (...) Она может быть мятущейся и успокоенной, радостной или скорбной, отчетливо ясной или только лишь жаждущей ясности».

ФИЗИОЛОГИЯ ЭМОЦИИ

В психологии под эмоциями, или эмоциональными переживаниями, обычно подразумевают самые разнообразные реакции человека - от бурных взрывов страсти до тонких оттенков настроения.

Иное определение эмоциональных переживаний предлагают нам физиологи.

И.М.Сеченов (1829-1905), - русский физиолог. «Рефлексы головного мозга». М.,1961, с.5:

«Все без исключения качества внешних проявлений мозговой деятельности, которые мы характеризуем, например, словами одушевленность, страстность, насмешка, печаль, радость и пр., суть не что иное, как результат большего, или меньшего, укорочения какой-нибудь группы мышц – акта, как всем известного, чисто механического».

Это определение указывает на конкретные пути развития эмоциональной реакции, совершенствования эмоционального восприятия.

Теплов Б.М (1896-1965) сов. психолог: *«Восприятие музыки совершенно непосредственно сопровождается теми или другими двигательными реакциями, более или менее точно передающими временной ход музыкального движения, или, говоря другими словами, **восприятие музыки имеет активный слухо-моторный компонент**».* (выделено ВН) (44, с 245).

Слухо-моторный компонент – это резонансный отклик организма на музыку напряжением голосовых связок, ритмом дыхания, сердечным пульсом, особым душевным трепетом, то есть, по определению И.М. Сеченова, «большим или меньшим укорочением какой-нибудь группы мышц».

Гектор Берлиоз (1803-1869. Фр. комп.); впечатления от прослушивания квартета ор.131 Бетховена:

«Я подпал под влияние гения автора. Без сознательных усилий с моей стороны его действие становилось все сильнее; я испытывал необычное нарушение кровообращения: пульсация в артериях становилась все быстрее.(...) Постепенно я стал ощущать невероятную тяжесть, сдавливающую мою грудь, как в ужасном кошмаре; я чувствовал, что мои волосы зашевелились, зубы с силой сжались, все мускулы напряглись и, наконец, при появлении заключительной фразы, переданной с невероятной силой энергичным

смычком Байо, ледяные слезы, слезы ужаса и отчаяния с трудом просочились на мои ресницы и положили конец этом жестокому переживанию» (56, с. 198)

Далькроз Эмиль Жак (1865-1950) шведар. муз.педагог. комп.: *Если мы ощутим всю сущность ритма в себе, отдадимся ритмической энергии, «тогда не только барабанная перепонка будет дрожать от звуков, но все нервы и жилы нашего существа будут трепетать и звучать вместе с музыкой. Все музыкальные колебания, достигающие нашего слуха, обогатятся и расширятся от созвучных колебаний наших нервных центров и образуют вместе с ними новые гармонические сочетания».*

«Музыка – сфера молитвенных вибраций», - отец Иоанн (58, с. 90)
«Тело – транслятор божественных вибраций, прямой инструмент»
(58, с. 66).

«Музыка - некий колокол, вводящий все существо в ритмы божественного универсума. Музыка – дыхание Божества».. (Ангелина С. Тверь 58, с. 320)

Характерно признание **М.И.Глинки** (1804-1857): *«Играли , и очень недурно, антракты «Эгмонта» Бетховена. - № Clarchens Tod произвел на меня глубокое впечатление, в конце пьесы я схватил себя за руку, мне показалось от перемежки движения валторн, что и у меня остановились пульсы».* (Лит. наследие, т.1. М.,-Л., 1952, с. 186)

Гончаров И.А.(1812-1891). Роман «Обломов», сцена пения арии Нормы: *«В заключении она запела Casta diva: все восторги, молнией несущиеся мысли в голове, трепет, как иглы, пробегающий по телу, - все это уничтожило Обломова: он занемог»*

Авторская надпись **А.П.Чехова** на обороте своей фотографии: *«Милому Семашечке (М.Р.Семашко – виолончелист) за его умение водить смычком по струнам моего сердца»* (35, с. 183)

Воспоминания детства **Александра Бенуа** (старший брат Альберт рассказывает страшные небылицы, иллюстрируя их импровизацией на фортепиано): *«Один его совершенно особенный «удар» по клавишам пронизывал меня как электрический ток, и это ощущение было отнюдь не болезненным, а только «восхищающим» в самом буквальном смысле слова. Я вдруг возносился куда-то в иной план и начинал как бы витать в совершенно особой сфере. ... Я весь утопал в блаженстве, когда «райская» музыка озаряла какие-либо волшебные сады и дворцы, и, напротив, мороз пробежал по коже, когда «страшная» музыка подводила к какому-либо ужасу и чертовщине».* (4, с 22).

Далькроз: *«Ритм в музыке и ритм в пластике соединены между собою теснейшими узами. У них одна общая основа – движение»,* - (12, с.112).

Моторно-мышечный компонент - это и особое эмоциональное осязание исполнителем струны гитары, домры или арфы, осязание клавиши рояля. Плотность прикосновения руки, выбор штриха органично связан с исполнительской задачей, с задачей одухотворить музыкальный материал. Рука исполнителя становится проводником материализованной мышечно-двигательно интонации ко всему организму человека, тем самым

множественно усиливая эмоциональное воздействие музыки.

Современники отмечали музыкальность **М.Ю.Лермонтова** (1814-1841), его отличную игру на ф-но и скрипке. (31, с 42):

«Импровизировал за роялем, с увлечением, «до потери дыхания», пел арии из «Семирамиды» Россини».

Этот эффект еще в большей степени характерен для пения. Голосовые связки вокалиста, материализуя своими биениями музыкальные интонации, минуя превращение их в звуковые волны, приводят в резонанс весь мышечный организм человека, заставляя «звучать» все его органы, всё его существо. Не потому ли подчас неумелое любительское музицирование (пение, игра на инструменте) может доставлять более сильное эмоциональное наслаждение, чем аудиозапись профессионала?

Не потому ли музыканты одухотворяют свои инструменты?

Марина Цветаева: *«Виолончель, душа моей души!»*

«Виолончель больше душа, чем скрипка, виолончель наисовершеннейшее воплощение души, за виолончелью мы забываем вид и позу, слушая не глядя». (34, с 149)

Марина Цветаева: Клавиши рояля любила *«за «клавиатуру» - слово такое мощное, что ныне могу его сравнить только с вполне раскрытым крылом орла, а тогда не сравнивала ни с чем».* (Мать и музыка.)

Осип Мандельштам (1891-1938) русский поэт: *«Рояль – это умный и добрый комнатный зверь с волокнистым деревянным мясом, золотыми жилами и всегда воспаленной костью. Мы берегли его от простуды, кормили легкими, как спаржа, сонатинами.»* (34, с 127-128)

Любовь Александровна Скрябина, родная тетушка композитора Скрябина, вспоминает о его детских годах:

«Уже с грудного возраста он тянулся к звукам фортепиано. А в три года уже часами просиживал за инструментом. К роялю мальчик относился как к живому существу. Он и сам их мастерил в детстве – маленькие игрушечные рояли» (Интернет)..

«Инструмент (ф-но) – сокровенный алтарь. Вы можете дотронуться до него, когда сердце наполнено и вам есть что сказать людям, Миру, Богу»,- о.Иоанн (58, с.62).

РЕЛАКСАЦИЯ

Естественно предположить, что эмоциональный отклик слушателя в огромной мере зависит от уровня мышечно-двигательной чуткости организма человека, которая достижима **МАКСИМАЛЬНОЙ МЫШЕЧНОЙ РАССЛАБЛЕННОСТЬЮ**

Станиславский К.С. *«Мышечное напряжение мешает внутренней работе и тем более переживанию. Пока существует физическое напряжение, не может быть речи о правильном, тонком*

чувствовании», - («Работа актера над собой». М., 1951, с. 142). (Цит. по 33, с.56).

Густав Малер (1860-1911, австр. комп.) : *«Когда я слушаю музыку, я слышу совершенно отчетливые ответы на все мои вопросы, и во мне все успокаивается и проясняется. Или, точнее, я ощущаю, что это вообще не вопросы».* (ИНТ)

Расслабление мышц (*релаксация*,- от лат. *relaxatio* — ослабление, расслабление) доступно всем. Более того, владение методом мышечного расслабления – обязанность каждого человека, - неотъемлемая часть культуры. Мышечное расслабление само по себе оздоровительно для организма человека. Расслабленное состояние компенсирует сон. Вне релаксации не мыслим аутотренинг (самовнушение, самолечение). Релаксация – неперемное условие медитации.

Владимир Леви: *«Релаксация – дверца и в сон, и в бодрость, и в самогипноз разных видов. За дверцей этой – проходы в тайники подсознания, в катакомбы памяти, в лабиринты всех наших ужасов и всех сокровищ... Там, там прячется наше запуганное Воображение, когда-то свободно игравшее и творившее чудеса в лужицах и на пустырях, где теперь торчит только колючая проволока рассудка... А дальше сквозные туннели в Страну Сновидений, в Запаметье, где встречается Прошлое с Настоящим, Прошлое с Другим Прошлым, Бывшее с Никогда Не Бывшим, Возможное с Невозможным... Там, дальше – бездны Инакобытия, зазеркалья Антивремен»* (22, с 96)

«Музыка создаёт чувства, которых нет в жизни»,- Станислав Игнаций Виткевич (1885-1939, польский писатель, худ. и фил.). (53)

Расслабление, повторим - физиологическая основа эмоциональной реакции, эмоционального восприятия.

Несколько советов.

Сведения о технике расслабления есть во множестве источников: в учебниках музыкальной психологии (пример – В.И. Петрушин), в популярных изданиях о психологии (например, В.Леви «Искусство быть собой» (- 22), в популярных медицинских журналах, много материала в Интернете.

При освоении релаксации результат придет не сразу, но он придет. Через месяц вы уже будете ощущать состояния расслабленности и покоя, чувство блаженного полудремотного состояния. С каждым месяцем проще и быстрее будете достигать это состояние, организм начнет откликаться на ваши команды. Пройдет еще время и вы будете входить в состояние полной расслабленности за считанные минуты и даже секунды.

И. Гофман (1876-1957),- польский пианист: *«Хорошо можно играть только при наибольшей экономии сил. Экономия эта совершенно отсутствует у многих пианистов, играющих напряженной рукой. У меня расслабление следует тотчас после прикосновения к клавишам»* (33, с 52).

К. Игумнов (1873-1948) русский пианист: *«Надо постоянно работать над освобождением всех своих мышц так, чтобы они были абсолютно свободны и подчинялись приказам мозга ... Пока мышцы натянуты, как канаты, ничего путного не выйдет»* (33, с 52).

Наше ухо лишь проводник в сложной системе эмоционального отклика. Слушать надо свой организм, его реакцию на музыку. При

релаксации процесс отклика неизбежен. Откликаются все его клеточки, все его системы. Это физиология эмоции. Музыка диктует свой ритм дыханию, биению сердца. Голосовые связки вне вашей воли соинтонируют мелодический материал. Вас пронизывает душевный трепет, вы чувствуете музыку спинным мозгом.

Спинным мозгом?! Нет ли здесь преувеличения?!

Владимир Набоков (1899—1977),- русский и американский писатель, Из лекции о литературном творчестве Чарльза Диккенса (27, с 102)) :

«Читая «Холодный дом», следует лишь расслабиться и довериться собственному позвоночнику – хотя чтение и головной процесс, но точка художественного наслаждения расположена между лопатками. Легкая дрожь пробегающая по спине, есть та кульминация чувств, которую дано пережить роду человеческому при встрече с чистым искусством и чистой наукой. Давайте почитать позвоночник и его дрожь. Давайте гордиться принадлежностью к позвоночным, ведь головной мозг только продолжение спинного: фитиль проходит по всей длине свечи. Если мы неспособны насладиться этой дрожью, если неспособны насладиться литературой, давайте оставим нашу затею и погрузимся в комиксы, телевидение, «книги недели». Думаю все же, что Диккенс окажется сильнее».

Спинной мозг! За сто лет сказанное до Набокова:

Современная наука,- **читаем И.М.Сеченова**, Рефлексы головного мозга. М.,1961, с. 6,- делит по происхождению все мышечные движения на две группы:

– невольные (это рефлекторные, в том числе и те, где психическим моментом является чувственное наслаждение. - с 20), и

- производные (обдуманые, осознанные заранее) (с.6).

«Мы нашли, что спинной мозг (в отличие от головного) всегда, т.е. роковым образом (курсив Сеченова), производит движения, если раздражается чувственный нерв» (с. 9)

Марина Цветаева: *«Клавиши – я любила: за черноту и белизну (чуть желтизну!), за черноту, такую явно, - за белизну (чуть желтизну!), такую тайно-грустную, за то, что одни широкие, а другие узкие (обиженные!), за то, что по ним, не сдвигаясь с места, можно, как по лестнице, что это лестница – из-под рук! – и что от этой лестницы сразу ледяные ручьи – ледяные лестницы ручьев вдоль спины – и жар в глазах – тот самый жар в долине Дагестана из Андрюшкиной хрестоматии».*

(Хроматическую гамму любила) «за то, что – это я сейчас говорю - Хроматика есть целый душевный строй, и этот строй – мой. ...

Эта Хроматика так и осталась у меня в спине.

Больше скажу: хроматическая гамма есть мой спинной хребет, живая лестница, по которой все имеющее во мне разыграться – разыгрывается. И когда играют – по моим позвонкам играют». Марина Цветаева. Господин мой – ВРЕМЯ. Мать и музыка. М., 2006.

Владимир Леви: *«Чтобы музыка смогла стать нашим жизнепомощником, нужно внимательно к ней, то есть к Себе,*

прислушиваться». (22, с 130)

«Слушаю не музыку, слушаю свою душу», - Марина Ивановна Цветаева

РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА ДАЛЬКРОЗА

Далькроз Эмиль Жак (1865-1950),- швецар. муз.педагог, комп.

Метод Далькроза – это разработанная система движений, обусловленных всей совокупностью выразительного языка музыки, - пластическое претворение музыкального произведения всем телом, «танцевание нот».

Цель Ритмической гимнастики, - *«Развить и усовершенствовать нервную систему и мускульный аппарат таким образом, чтобы создать высшее владение ритмическими способностями, благодаря глубокому (интимному) взаимодействию тела и духа под влиянием музыки»* (Мухаринская Л.С.), *«сделать человека господином своего я»* (Далькроз. 12, с 18). *«научить самопознанию».*

(Л.С.Мухаринская (1906-1987) - белорусский музыковед-фольклорист, автор статьи о Далькрозе в Муз.Энци.. См.26)

Средство достижения столь высоких целей, *«исходный пункт формирования педагогической системы Жак-Далькроза»*, пишет Л.С.Мухаринская, прошедшая курс Ритмической гимнастики в МГК а конце 30-х г., - *«усовершенствование слухового восприятия музыканта»*, совершенствование эмоционального отклика на музыку, мышечно-двигательного отклика, физиологического. Эмоциональное переживание, напомним, есть. *«результат большего, или меньшего, укорочения какой-нибудь группы мышц – акта, как всем известного, чисто механического»* (И.М.Сеченов,-40).

«Приобщение к музыке посредством ее телесного переживания и двигательного претворения по новому организует и само музыкальное восприятие: ученик, прошедший курс ритмической гимнастики умеет «слушать музыку»: он свободно ориентируется в ее внутреннем движении, динамическом и тональном развитии, в форме произведения» (Л.С.Мухаринская)

«Метод Далькроза наряду с системой З.Кодая и К.Орфа является одной из нескольких в ряду целостных систем музыкального воспитания в мире, характеризующих собой исторический путь XX века». Л.А.Баренбойм (1906-1985),- советский муз. педагог (3, с 41).

Нам не суждено пройти курс «Ритмической гимнастики», Повальное увлечение ею было в 30-х – 40-х годах, когда его вели непосредственные ученики Далькроза. Но знание методических принципов ритмической гимнастики совершенно необходимо. Оно плодотворно.

Мухаринская Л.С.: «Музыкальный ритм, (постулат Жак-Далькроза) должен быть не объяснен и усвоен, а «телесно пережит», претворен в движении». (26, Т.2, с.381).

Далькроз: *«Без телесных ощущений ритма, без ритма пластического не может быть воспринят ритм музыкальный».*
«Мускул есть тело музыки»

Жак-Далькроз *"Музыка должна одухотворять движение тела, чтобы оно воплотилось в зримое звучание"* (Интернет)

Далькроз:... *«Жизнь есть музыка с ее живым и жизнь творящим ритмом».* (12, с 120).

Л.Стоковский: *«Музыка, ритм – часть существования каждого из нас, часть жизни Вселенной»,-* . (42)

«Эмоции и чувства – неделимое единство, имеющее внешнее выражение в виде физиологических реакций и внутренних, субъективных переживаний»,- утверждает **Г. Шингарев** (врач-психотерапевт, писатель) вслед за **Н.М.Сеченовым**, (см. выше).

«Всякая музыкальная выразительность имеет физическое обоснование» (**Маттиа Люси**, 50, с 40).

Музыка, ритм, эмоция, движение – вот явления одного корня, общей природы, явления взаимозависящие. «Движение – сущность жизни» - повторяет **Далькроз** крылатую фразу. (12,с.56).

Далькроз (ратует за возрождение древнегреческого искусства орхестики, объединяющей пластику, музыку и слово): *«Мы снова увидим расцвет греческой орхестики и воскликнем вместе с Лукианом: «Что может быть прекраснее зрелища, которое обостряет все способности нашей души, заставляет звучать все наше тело, передает музыку движениями, сливает воедино резвые звуки флейт и скрипок с изгибами и позами гармоничных тел, которое, говоря короче, чарует одновременно глаза, уши и ум!»»* (12, с.112).

МЕДИТАЦИЯ

Медитация в переводе с лат. означает «размышление», что подразумевает глубокое проникновение в существо предмета или идеи через сосредоточенность на нем внимания. В восточной традиции медитация означает полное отрешение человека от окружающей действительности и своеобразное растворение его личности в безличностном абсолюте, пребывание в единстве со вселенной. Человек выходит за пределы своего Я и в своем воображении может представить себя деревом, травой, каплей ручья, потоком реки, волной океана, скалой на морском берегу. ... Вырвавшись за пределы обыденной жизни, человек может затем вернуться к собственному Я и раскрывать дремлющие в нем творческие силы. ... Основным условием возникновения медиативного сознания является полное и глубокое сосредоточение внимания и отрешение от всех посторонних раздражителей. (33, с 108)

Первый шаг на пути к медитации – это релаксация. Вне полного мышечного расслабления она невозможна. Медитация по существу – это релаксация более высокого уровня, то есть в состоянии полного мышечного расслабления мысленное отождествление себя с каким либо предметом, концентрация внимания на нем.

В.И.Петрушин. *«Процесс постижения музыкального произведения исполнителем и слушателем в некотором роде оказывается сродни состоянию трансцендентальной медитации, когда оба – и исполнитель и слушатель – оставляют свой обыденный мир чувств, представлений и переносятся в своем воображении в иные миры. Они испытывают чувства, которые, может быть, до этого им были неведомы. К ним приходят образы ранее незнакомые, в них рождаются мысли, ранее не существовавшие. Возникает поток сознания, который А.Макслоу называл «пиковым опытом», относя его к высшим из доступных человеку. В этом случае возникает то самое единство человека с миром, о котором с восторгом писали Тютчев, Пришвин, Даниил Андреев. (33, с 213).*

С навыками медитации должен быть знаком каждый человек. Как и релаксация, медитация – обязательная часть культуры жизни человека. Медитация должна быть привычкой для каждого. Медитация – это наслаждение, особый тип наслаждения. Отождествляете вы себя с цветком, с изумрудной зеленью листы в утренний час, белоснежным облаком, - и вы испытываете необыкновенное чувство блаженства, завораживающее, пьянящее состояние, ощущение пребывания во внеземном состоянии. Произведения искусства,- литература, поэзия, живопись, музыка,- это то, что по определению предполагает медитативное восприятие.

«Книгу надо читать созерцательно и медитативно, глубоко переживая вибрацию каждого слова». Василий Д. (Одесса, 58, с. 330)

Медитативное восприятие - это уход от суетного мира погружением в художественный материал, погружением *«в музыку Вселенной» (Шопен).*

Густав Малер (Австр. комп., 1860-1911) : *«Когда я слушаю музыку, я слышу совершенно отчетливые ответы на все мои вопросы, и во мне все успокаивается и проясняется. Или, точнее, я ощущаю, что это вообще не вопросы». (ИНТ)*

Медитацию можно определить как **самозабвение**. *«Способность самозабвения в играх ценна для искусства,- читаем Жак-Далькроза. Она вытекает из непреодолимой потребности осуществлять свои фантазии. Впоследствии она примет более серьезный характер и обнаружится в занятиях искусством или наукой» (12, с. 63-64).*

Подсядьте на корточках к цветнику бархатцев, петуний, астр или др., приблизьтесь поближе к цветкам и совершите расслабленным взглядом глаз несколько круговых движений, и вы растворитесь в красоте, испытаете необыкновенное чувство упоения. (С.Э.П.),-

- Вполне реальная ситуация. Расслабленные круговые движения глазами близки к методам погружения в гипноз.

Н.В.Гоголь (1809 — 1852) (Статья «Скульптура . живопись и музыка»):

Музыка - «она вся – порыв; она вдруг, за одним разом, отрывает человека от земли его, оглушает его громом могучих звуков и разом погружает его в свой мир. Она властительно ударяет, как по клавишам, по его нервам, по всему его существованию и обращает его в один трепет». . (см 41, с 3)

Василий Кандинский (1866-1944),- русский и немецкий художник (абстрактная живопись). О поездке на Вологодчину, о впечатлениях от интерьера русской избы, «заставивших его пересмотреть свое отношение к понятию картины», к понятию живопись:

«Ярко помню, как я остановился на пороге перед этим неожиданным зрелищем. Стол, лавка, важная и огромная печь, шкафы, поставцы – все было расписано пестрыми размашистыми орнаментами. По стенам лубки: символически представленный богатырь, сраженье, красками переданная песня. Красный угол, весь завешанный писанными и печатными образами, а перед ним красно-теплящая лампадка, будто что-то про себя знающая, про себя живущая, таинственно-трепещущая скромная и гордая звезда. Когда я, наконец, вошел в горницу, живопись обступила меня, и я вошел в неё (выделено ВН). С тех пор это чувство жило во мне бессознательно, хотя я и переживал его в московских церквях, и особенно в Успенском соборе и Василии Блаженном.

Вероятно, именно путем таких впечатлений во мне воплощались мои дальнейшие желания, цели в искусстве. Несколько лет занимало меня искание средств для введения зрителя в картину так, чтобы он вращался в ней, самозабвенно в ней растворялся» (подчеркнуто ВН). (18, с 28)

*Медитация - .это то ощущение (слова Д.К.Кирнарской), когда «тишина и покой, отсутствие суеты (...) подводят человека к состоянию **молитвенного созерцания** (выделено ВН): в этом случае пространство дома как бы раздвигается, «стены рушатся» и человек оказывается наедине с вселенной: на него нисходит чувство освобождения и слиянности с природой и миром». (21, с 104. с 109).*

Молитва - важнейшая часть духовной жизни верующего человека. Молитва - обращение к Всевышнему, медитативное погружение в глубину божественного слова. «*Медитация есть самоуглубленное переживание*» (читаем исследование Дианы Кирнарской «Музыкальное восприятие» (21, с. 104)). Медитация как особое психофизиологическое состояния растворения личности в абсолюте по существу объединяет воедино и божественное, и вселенское, и мирское.

Медитативность как явление жанровое - «самая крупная и развитая в музыке сфера – сфера размышления, которая простирается от религиозных песнопений средневековья до космических прозрений души в музыке XX века. (...) Здесь говорящий и слушающий сливаются полностью, человек остается наедине со своей душой и общается с высшим началом. (...) Телесно-моторный эквивалент этой разновидности базисной формы медитации – созерцающая неподвижность. Пространственный образ, ей соответствующий – бесконечная Вселенная, пространство без границ. Коммуникативная ситуация молитвы в данном случае не есть просьба или мольба, но приобщение к высшему началу, принятие высшей чистоты и покоя, ему

присущих. Здесь стирается грань между «говорящим» и «слушающим», между обращающимся к тем, к кому обращаются – остается лишь всеединство животворящего духа, созерцающего себя в равновеликом другом» (21, с. 106-107).

Ромен Роллан о музыке III-й части 15-го квартета op 132, a moll, - Molto adagio. Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit (Благодарственная песнь исцеленного Божеству):

«Перед нами, одна из самых исключительных мистических картин, написанных средствами музыки. Трудно себе представить, что ее исполняют в концертах. ОНА ТРЕБУЕТ СОСРЕДОТОЧЕННОСТИ, СОЗЕРЦАНИЯ В ОДИНОЧЕСТВЕ» (56, с. 122).

Медитация есть самоуглубленное переживание (21, с 104).

Медитация - это молитвенное созерцание! (там же).

Молитва - медитативное погружение в глубину божественного слова.

о.Иоанн: *«Музыка – таинство»* (58, с.63). Бог говорит *«на языке более выразительном и универсальном, чем человеческая речь – на языке музыки»* (58, с. 84)

Иоанн Златоуст наставлял послушников: *«Произноси молитвы твои, всесильно углубляясь в них и всячески заботясь о том, чтобы они исходили из сердца как твои собственные. Не позволяй вниманию твоему отклоняться и мыслям твоим улетать на сторону. Как только осознаешь, что это случилось, возврати мысли свои внутрь и начинай опять молитву с того пункта, с которого внимание отклонилось»* (33, с 109)

Иоанн Златоуст (Златоустый) (греч. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος; ок. 347 - 407) — архиепископ Константинопольский, богослов, почитается как один из трёх Вселенских святителей и учителей вместе со святителями Василием Великим и Григорием.

Одно из основных условий релаксации, тем более, медитации, – это *умение ничего не думать*, то есть умение полностью освободить свой мозг от мыслей. Это очень проблематично. Наставления Иоанна Златоуста (IV-й век!) – это, можно сказать, **методика медитации нашего времени!**

«Медитация (сведения в Интернете) – это гораздо больше, чем просто успокоение ума и условие наслаждения музыкой. Медитация – это способ Бытия, качество осознания себя, как центра восприятия, умение наблюдать свой ум, не отождествляясь с его мыслями». (17)

о. Иоанн *«Музыка – не молитва, переложенная на другой акустический строй. Музыка больше молитвы.»* (58, с.57)

Люка Дебарг – фр. пианист, лауреат XV Конкурса Чайковского. Интервью накануне своего первого сольного концерта в России в Концертном зале Мариинки. Июль 2015 :

«Меня иногда спрашивают, о чем я думаю, когда играю? У меня совершенно дурацкий ответ - ни о чем, вообще ни о чем. Когда я начинаю играть, я забываю о том, что у меня есть сердце или внутренние проблемы, что есть какие-то границы между внешним и внутренним мирами. Эти

границы раздвигаются, я ныряю в звук, я живу в звуке, я пытаюсь полностью находиться в этом. Я забываю о том, что у меня есть тело, что у меня есть сердце» . (14).

Советы психологов: *Расслабьтесь - это поможет вам "открыть двери бессознательного" и принять в полной мере действие музыки, услышать ее «божественную мелодию, космический ритм и гармонию мироздания», ощутить на сколько «наши душевные переживания созвучны вечной красоте» (Стоковский)! ...*

Вас отвлекают глаза, прикройте их.

Куликов вспоминает впечатления **Пушкина** от исполнения произведений Моцарта на новом в ту пору муз. инструменте глянсгармоники. (вращающиеся стеклянные валы различных размеров):

*«Что за гармония! Что за волшебные звуки!»... Лежа на диване, заложив руки под голову и закрыв глаза, **Пушкин** повторял: «и замереть, и умереть можно» (10, с. 241)*

Ваша спина прямая, ... руки на коленях, ... Вы совершенно спокойны ... Вы слушаете себя в музыке, ... Вы ощущаете музыку всем своим организмом, телом, ... голосовыми связками, ... дыханием, ... спинным мозгом.

Вы растворяетесь в звуках музыки. Вы ощущаете как они властительно ударяют, как по клавишам, по вашим нервам (Гоголь), по всему вашему существованию и обращают его в один трепет. Вы в состоянии медитации, вы оставляете свой обыденный мир чувств, представлений и переноситесь в своем воображении в иные миры (Петрушин). Вы испытываете чувства, которые, может быть, до этого вами были неведомы. К вам приходят образы ранее незнакомые, в них рождаются мысли, ранее не существовавшие.

Обобщим все сказанное о эмоционально-чувственном восприятии музыки. Сформулируем наш **РЕФРЕН**:

Эмоция – *«суть не что иное, как результат большего, или меньшего, укорочения какой-нибудь группы мышц – акта, как всем известного, чисто механического» (И.М.Сеченов).*

«Пока существует физическое напряжение, не может быть речи о правильном, тонком чувствовании» (К.С.Станиславский).

Физиологическая основа (необходимое условие) эмоциональной реакции, эмоционального восприятия - это мышечное расслабление (релаксация).

«Мыскул есть тело музыки», - Жак Далькроз

Расслабьтесь ! .... «Тогда не только барабанная перепонка будет дрожать от звуков, но все нервы и жилы нашего существа будут трепетать и звучать вместе с музыкой. (Жак Далькроз)

«Чтобы музыка смогла стать нашим жизнепомощником, нужно внимательно к ней, то есть к Себе, прислушиваться», - Владимир Леви.

«Слушаю не музыку, слушаю свою душу»,- слова М.Цветаевой, - «Когда играют – по моим позвонкам играют».

«Не мы слушаем музыку, а музыка слушает нас»,- Теодор Адорно (1903-1969, нем. фил., ком., музыковед) (53)

Полное расслабление как неперемное условие *«правильного тонкого чувствования»* – это вообще первооснова культуры эмоционального восприятия, основа эмоционального восприятия и театра, и живописи, и всех видов искусств, и всей красоты окружающего мира. *Ухо, барабанная перепонка* - это и зрение, и осязание, и обоняние, Все сказанное деятелями культуры о музыке – и с т и н а для всех видов искусств.

Релаксация – первая ступень к медитации, к глубокому проникновению в существо предмета, и отрешение от всех посторонних раздражителей. Эмоциональное восприятие есть *«медитативное вчувствование» в музыку* (Петрушина В.И.); *«молитвенное созерцание»* (Кирнарская Д.К.).

«В глубинах нашего подсознания возникают сильные волнующие отклики, порождаемые музыкой. Подлинный музыкант умет так сосредоточенно воспринимать музыку, что как бы растворяется в ней. (...) (Л. Стоковский, 1882-1977, США, Англ. дир.,)

Объектом медитативного сосредоточения должен быть наш организм, точнее,– реакция нашего организма на звучащую музыку, его отклик напряжением голосовых связок, душевным трепетом, спинным мозгом.

Освободитесь от всех мыслей, **расслабьтесь, прислушайтесь** к себе! И Вы ощутите, как **«все нервы и жилы нашего существа начнут трепетать и звучать вместе с музыкой!»** Вы ощутите ту божественную вибрацию, то блаженство, которое и обозначено греческим словом гедонизм, вы испытаете величайшее наслаждение от искусства, ниспосланного нам свыше!

Повторим Леопольда Стоковского:

«Подлинный музыкант умет так сосредоточенно воспринимать музыку, что как бы растворяется в ней. (...) Тогда приходят в действие какие-то свойства его подсознания. Перед нами как бы раскрываются небеса, и мы слышим зов божественных голосов. (42).

МУЗЫКА -- «ЗОВ БОЖЕСТВЕННЫХ ГОЛОСОВ»

ИСКУССТВО (поэзия. живопись, скульптура, музыка) – **ЭТО МОЛИТВА.**

«Музыка в молитве и молитва в музыке», - о.Иоанн (58, 288)

Марина Цветаева: **«Все мои стихи, все вообще такие стихи обращены к**

Богу. (Недаром я – вовсе не из посмертной женской гордости, а из какой-то последней чистоты совести – никогда не проставляла посвящений.) – поверх голов – к Богу! По крайней мере – к ангелам.»
(Марина Цветаева. История одного посвящения)

«Всякое творчество есть по сути своей молитва. Всякое творчество направлено в ухо Всевышнего», - Иосиф Бродский (1940-1996, СПб, Нью Йорк, писатель, драматург, Ноб.пр.лит.1987 г.).

«Для меня искусство – это молитва о спасении души, о мире и покое, о созидании и всепрощении»,- Людмила Колчанова (художница, г. Саранск, р.1964). http://www.strannik-lit.ru/1782_30569_02_10_2012.htm

«Музыка - это путь к Богу»,-...Гете

«Музыка – это, может быть, самое практическое доказательство духовности нашего существования»,-

Л.Толстой (1828-1910), (см 36, с 149)

«Нет цены музыке. Она исцеляет души от зла. В ней и поэзия, и молитва, и откровение, и слово Христа...» - о.Иоанн (58, с. 147

«О музыка! Отзвук далекого гармоничного мира! Вздох ангела в нашей душе!», - Жан Поль Рихтер (1763 – 1825, нем.писатель-сатирик, романист).

Курт Воннегут (1922-2007, США, писатель-сатирик). Вариант эпитафии писателя для своей могилы: *«Для него необходимым и достаточным доказательством существования Бога была музыка». (53)*

«Искусство – будущая религия человечества». «Искусство – Бог», - А.К.Лядов (1855-1914. Из письма к В.Авдееву, 1908 г. . Ж-л «Муз. жизнь», 1994, № 1, с.39).

Игра на инструменте - *«это разговор с Господом»,- Дзынь Ли* (проф. ф-но, Шанхай. Наставления юным участникам XVII конкурса «Щелкунчик». 01.12.2016)

Шекспир, «Буря» (57, с.29)

*«Откуда эта музыка? С небес
Или с земли? (...)
То, верно, гимны здешним божествам.»*

Роджер Фрай (1866-1934. Англ.художник) : *«Бах почти заставляет меня поверить в Бога»*

Гёте (1749-1832, нем. поэт, мыслитель): *«Музыка Баха - это музыка пути к Богу, а Моцарт – это гармонии, которые звучат уже в раю».*

«УСТАМИ ДВИЖЕТ БОГ, я с ним начну вещать. ...» - Михаил Ломоносов (1711-1765, русский ученый, философ, поэт), (1-я строка стихотворения),

Леонардо да Винчи (1452-1519, итал. художник) : *«Где дух не водит рукой художника, там нет искусства»*

Бетховен: *«Только упорным трудом, прилагая все силы, дарованные ему, создание может воспеть создателя»* (56, с.с. 76).

«Ты становишься тем более божественным, чем более ты творческий». *«Все религии мира называли Бога творцом».*

- **Ошо** (1931-1990, инд. философ) (ИНТ)

Николай Бердяев (1874-1948, русск. философ) : *«Творчество есть продолжение миротворения»* (ИНТ)

Роберт Шуман (1810-1856, нем. комп) : *«Талант работает, гений творит»* (ИНТ).

Виссарион Белинский (1811-1848, русский лит. критик): *«Способность творчества есть великий дар природы; акт творчества в душе творящей есть великое таинство; минута творчества есть минута великого священнодействия».* (Инт)

А. Швейцер пишет о Лютере: *«Именно она [музыка] вслед за Святым Писанием помогает людям соприкоснуться с Творцом, и он [Мартин Лютер], хотел бы видеть все искусства и, особенно, музыку, на службе у того, кто их создал и дал нам»* (то есть на службе у Всевышнего)

«БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ: это единственная истина, которую я всецело признаю. Любовь равна Богу», - **Махатма Ганди** (1869-1948, Индия, общ. деятель, философ): (ИНТ).

Бог есть любовь - главнейший нравственный постулат всех религий, всех церквей (правильнее сказать, - веры в Бога: *«у Бога нет религии»*,- **Махатма Ганди**). Но что есть божественная любовь?... Слово с его функцией знака объяснить бессильно. Язык любви – это интонация слова, это музыка! И потому совершенно закономерно в основе богослужения почетное место должна занимать классическая музыка. Именно это отличает Богородичную церковь (предстоятель – **отец Иоанн** (Вениамин Береславский, р. 1946 г)).

Таинство службы Богородичной церкви можно определить как *«музыкальное богослужение»*, (...) *влекущее «к пифагорову источнику – неслышимой музыке небесных сфер»* **Е.Левашов** (д-р искусствоведения, профессор). Из предисловия к книге о. Иоанна,- 58, с.23.

«Музыка – изначальный язык Божества» (58, с. 74), *«прямое откровение свыше»* (58, с.227), *«язык обожения человека»*,- **о. Иоанн** (58, с. 93)

«Один сверхкомпозитор – Небесная Любовь» (58,с.86).

«Музыка как лебединая песнь, гимн вышней любви!» (58,с.285)

«Музыка – гласы Всевышнего, вложенные в человека»,- **о. Иоанн** (58,с.98).

«Цель музыки,– нести утешение (...) достижением в музыке эффекта невинной святой доброты, запредельной любви и премудрости» (58, с.44)

Рихард Вагнер (1813-1883, нем. комп.) : *«Существо музыки я не могу видеть ни в чем ином, кроме любви»* (ИНТ)

Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791, австр. комп): *«Ни высокая степень интеллекта, ни воображение, ни оба вместе не создают гения. Любовь, любовь, любовь, - это душа гения»* (ИНТ)

«Художники пишут глазами любви, и только глазам любви следует судить их». **Готхольд Эфраим Лессинг** (1729-1781, нем. поэт).

«Одним из условий возникновения чистого любовного чувства является красота, о котором вдохновенно говорили и говорят поэты и ученые, философы и верующие», - Марат Иорданов (Россия, писатель, 62, с. 156).

«БОГ ЕСТЬ НАИВЫСШАЯ КРАСОТА» - преподобный **Макарий Египетский**:

«Не укрывай от меня своей Вечной Красоты!» - взывала к Аллаху суфийская святая **Рабия аль-Адавия**. *«Красота – это истина, истина – это красота»* (62, с. 157)..

Музыка - «язык Божества», «вздох ангела в нашей душе» - всё это показатели наивысшей, - д у х о в н о й функции музыки.

МУЗЫКА - ЭТО БОЖЕСТВЕННАЯ ТИШИНА

Тишина – прекрасная метафора в определении музыки, музыки как *«гласов Всевышнего»*, как *неслышимой гармонии небесных сфер*; музыки как искусства *божественной красоты*, реально наслаждаться которой возможно только в состоянии *«медитативного вчувствования»* (Петрушин В.И.), *«молитвенного созерцания»* (Кирнарская Д.К.).

Горький скажет в 1903 году о музыке **С.Рахманинова**: *«Как хорошо он слышит тишину».*(Инт)

«Музыка и есть «звучащее безмолвие»» **о.Иоанн** (58, с. 169)

Поль Клодель (1868-1955. Фр. поэт, крупн. религ. писатель XX века):
«Прекраснее музыки только тишина».

«Идеальная музыка - это тишина, а музыканты занимаются созданием красивой рамки вокруг этого совершенства». **Стинг** (р.1951, брит. композитор, певец)

МУЗЫКА - ЯЗЫК КОСМОСА, - Владимир Дашкевич (композитор, теоретик музыки. Заслуженный деятель искусств РФ. Лауреат Государственной премии СССР. Член Союза композиторов с 1965 года. р.1934 г.)

Бетховен. Слова, объясняющее музыку Adagio, ma non troppo, - второй части Квартета № 12 Es Dur (56, с. 78):

«ДАЛЬШЕ, К ЗВЕЗДНОМУ НЕБУ, К ПЕРВОНАЧАЛЬНОМУ ИСТОЧНИКУ !»

Бетховен (1770-1827): *«Музыка - более высокое откровение, чем любая мудрость и философия».* (32, с 4).

Томас Карлейль (1795-1881. Брит. писатель, историк и философ) : *«Музыка своей мелодией доводит нас до самого края вечности и дает нам возможность в течение нескольких минут постичь ее величие».* (ИНТ)

Владимир Леви (врач-психотерапевт, писатель): *«Музыка сама Природа, сама Вселенная».* (22, с 130)

«Музыка воплощает все мироздание» **Д.А.Башкиров** (р.1931, пианист и музыкальный педагог. Народный артист РСФСР) TV культура. «Формула мастерства». 2.11.2016.

Леопольд Стоковский (1882-1977, США, дирижёр): *«В величайших творениях музыки наши душевные переживания созвучны вечной красоте. Приближаясь к этой высшей сущности музыки, мы слышим божественную мелодию, космический ритм и гармонию мироздания».* (42, с 214)

VI век до н.э.

Пифагор *«Гармония небесных сфер».* В движении небесных светил должны существовать определенные временные числовые соотношения, порождающие звуковые колебания, музыку сфер. http://samlib.ru/s/sawchenko_d_n/kreatologiy-15.shtml

«Пифагор утверждал, что создавший музыку является ретранслятором музыки сфер», - **Н.Каретников** (1930-1994. Россия. композитор) (20, с 107)

XVI-XVII век.

Иоганн Кеплер (1571-1630, нем астроном, математик, автор гениальных открытий законов движения планет) пришел к выводу, подтвердив гипотезу Пифагора, что *движение планет порождает полифонию «мировой музыки».* Свое учение он изложил в труде *«Гармония мира»* (1618). (15, с. 18)

XX век.

Гипотезу Пифагора *«Гармония небесных сфер»* как идеи **звучащего пространства** подтвердил **К.К. Сараджев.**

Константин Константинович Сараджев (1900-1942) обладал уникальной способностью слышать персонально людей, воспринимать окружающие предметы в конкретном колорите тональности, звука: *«Смотрите! Типичный дом в стиле До сто двенадцать бемолей»* (из книги Анастасии Цветаевой и Н.К.Сараджева о Константине Сараджеве *«Мастер волшебного звона»* (59, с.13). *«Тут у вас везде отчего-то Ми семнадцать бемолей минор».* (Он, верно, не осознавал, поясняет А.Цветаева, что видит одного и того же человека, - Марину Цветаеву (59, с.21). Непостижимым

образом он слышал в октаве 1701 тон, в каждом звуке 121 бемолей и 121 диезов. И это не фантастика, это свидетельство многих людей.

Из сохранившегося фрагмента книги Константина Сараджева «Музыка-колокол»:

«Кроме абсолютного слуха существует – выше его – истинный слух. Это способность слышать всем своим существом – звук, издаваемый не только предметом колеблющимся, но вообще всякой вещью. (...) Пифагор, по словам своих учеников, обладал истинным слухом. (...) Каждая вещь, каждое живое существо Земли и Космоса звучит и имеет определенный, свой собственный тон» (59, с 115-116).

Музыка – *«это логика иного мира, или, может быть, глубинных оснований мира нашего»*. **Иванченко Г.В.** - автор исследования «Психология восприятия музыки. Подходы, проблемы, перспективы» . (15, с. 117)

«Звездное небо над нами,- нравственный закон внутри нас», - фраза **Бетховена**, навеянная Кантом (56, с.16).

Рихард Вагнер о симфониях Бетховена. *«...Симфония... раскрывает перед нами сцепление явлений мира, совершенно отличное от обычного логического сцепления, из чего бесспорно явствует одно: эта связь (...) приводит в замешательство и полностью обезоруживает логический разум»* (цит по Лаку-Лабарт, 1999. с.40) (15.с. 117)

«Музыка не имеет отечества; отечество ее - вся вселенная»,- **Фредерик Шопен**

**О КОМПЕНСАТОРНОЙ ТЕОРИИ И КАТАРСИСЕ
В ПСИХОЛОГИИ ВОСПРИЯТИЯ ИСКУССТВА**

Одна из базисных теорий музыкальной психологии, объясняющих сферу бессознательного в художественном творчестве и неразрывно с этим природу восприятия художественного произведения получила название

**КОМПЕНСАТОРНАЯ ТЕОРИЯ ИСКУССТВА
(ТЕОРИЯ ЗАМЕЩЕНИЯ),**

теория, предложенная австрийским ученым-психологом **Зигмундом Фрейдом** в рамках созданного им направления психоанализа.

Фрейд (1856-1939) полагал, что по своей природе художественное произведение выполняет ту же функцию, что и сновидения. Когда человек в окружающей его жизни не находит возможности для удовлетворения своих потребностей, он пытается это сделать в своих фантазиях и снах, которые являются символическим удовлетворением нереализованных желаний. В сновидениях и фантазиях происходит снятие личностного напряжения, вызванного суровой жизнью, и человеку становится легче. **Таковую же компенсаторную функцию имеет и**

искусство. Только в одном искусстве еще бывает, как отмечал Фрейд, что томимый желанием человек создает нечто похожее на удовлетворение и что эта игра - благодаря художественным иллюзиям – вызывает действие аффектов, как если бы она была чем-то реальным.

Фрейд полагал, - пишет Петрушин (33, с 83-84), - что иллюзии художника погружают зрителей и слушателей в мягкий наркоз, который отодвигает на некоторое время трудности жизни и дает силы для поддержания надежды.

«Поэзия – Сказка твоя», - название одного из стихотворений **Инессы Елисейевой** (Москва). Четвертая (заключительная) строфа:

Что нарисуешь - то и сбудется
Стихи плетутся неспроста -
Летает в облаках душа, и
Тень отбрасывает на белые
Страницы земного бытия Она?
Не серая, - цветная - Да, Да? Да!!!
Такое тоже бывает - Поэзия - Сказка твоя.

Лена Север: «Литературный дневник». <http://www.stihi.ru/2013/08/15/2639> Рассуждение о Поэзии из моих рецензий. <http://www.stihi.ru/diary/severylena/2013-08-21>

А что есть Поэзия, как не уход от реальности в мир иллюзий? Не этого ли мы все, читающие, ждём от любовной лирики?

Не циничной правды во всей её наготе, а светлой, возвышенной, "придуманной" Любви, с большой буквы.

Поэт - тот же читатель самого себя.

Он-то знает правду. Но... для стихов выбирает моменты высочайшего блаженства, улётности, восторга духа и плоти. Это его спасение...

Ангелизация реальности. Понятно и близко всё для меня в таком Пушкине.

Есть и другая Поэзия - чернее-чёрного, кровавая, больная реальностью, режущая души словом.

Революционная, трибунная Поэзия Правды Жизни.

Дуглас Коупленд (канадский писатель. «Игрок 1»): *«Почему люди слушают песни? Почему люди читают книги? Чтобы на время забыться, сбежать от себя. Хорошая книга, хорошая песня, они заглушают твой внутренний голос. Они как бы берут управление на себя. Ты погружаешься в песню, ты погружаешься в книгу – и освобождаешься от своих собственных переживаний и мыслей и проникаешься мыслями автора. Ты как будто выходишь из своего тела и становишься кем-то другим».* (53)

Искусство – это сон, это сказка, это мечта. Мечта - удивительная способность и потребность человеческой психики. Мечтают о самом невероятном, о несбыточном (на то она и мечта): о прекрасной платонической любви, о героических поступках во имя всеобщей справедливости, о самопожертвовании, даже о смерти (красивой смерти, желательно при свидетелях!). Но любовь – это семья, огромная ответственность за детей, проблемы,- от материальных до этических. Героика, борьба, подвижничество – это невероятные лишения жизненного

покоя, бытовых условий, риск погибнуть. Мечта – это одно, но жизнь – совсем иное, иные условия, свод неукоснительных ограничений, зависимость от законов государства, законов толпы.

«В книгах — сказки, а в жизни — только проза есть». А.А.Блок
(«Они читают стихи». 1917 г.) (разрядка В.Н.)

И только искусство дает возможность человеку удовлетворить несбыточные желания, пусть и иллюзорно, осуществить мечту. Искусство – терапевт человеческой души, - говорят психологи. Человеку даны свыше невероятно широкие душевные потребности, удовлетворить которые в условиях социальной жизни, ограниченной законами морали, юридическими законами, невозможно.

«Наш организм, - пишет Л.С.Выготский (1896-1934) сов. психолог (6, с 313),- воспринимает гораздо больше влечений, раздражителей, чем он может осуществить».

Разрешить это противоречие способно лишь искусство.

«Искусство – это восхитительный обман», - Владимир Набоков (1899-1977, русск., амер. писатель, поэт, переводчик, литературовед) В двух словах Набокова сама суть компенсаторной теории Зигмунда Фрейда.

Генрих Гейне (Нем. поэт. 1795-1856) «Цитрония». (послесловие), (64,с.384)
« ... искусство есть обман, некий голубой туман.»

«Музыка — это величайшее утешение: оно освежает сердце и дарует ему мир», - Мартин Лютер (1483-1546, христианский богослов, инициатор Реформации)

«Музыка – это голос Божества, слово о Любви, которой нет на земле, о неизреченной Доброте о. Иоанн (58, с.155)

Владимир Леви: «Музыка – это гипнотический океан, сокровища неисчерпаемые. Древнейшее, сильнейшее и тончайшее из лекарств и для души, и для тела». (22, с 131)

Люка Дебарг. Франция, пианист. Из интервью после финального выступления на XV конкурсе им. Чайковского (29.6. 2015 г):

«... Наверное, я был бы страшно закомплексованным человеком, если бы не эта самая музыка. (...) Именно музыка дает нам душевную теплоту и то, что отсутствует в нашей реальной жизни».

Мэрилин Мэнсон (р.1969. США, рок-певец, поэт-песенник, художника, мз. журналист):

«Я научился ценить музыку, я увидел в ней некую панацею, универсального целителя. Я понял, что музыка - это возможность проникнуть туда, где меня примут и полюбят; туда, где нет ни правил, ни догм». (Инт)

«Музыка является средством для самоуслаждения страстей», - Ницше (1884-1900, нем мыслитель, филолог, комп., поэт):

КАТАРСИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ИСКУССТВА

(*катарсис* - др.-греч. возвышение, очищение, оздоровление.)

Понятием «катарсис» пользовались древнегреческие философы (**Аристотель**, - IV в. до н.э.), подразумевая под этим психологическое очищение, которое испытывает человек после общения с искусством, главным образом, трагедий.» (33, с 84).

*«В катарсическом переживании,- читаем «Музыкальную психологию» **Петрушина В.И.** (33, с. 85),- сильное аффективное переживание усиливается и доводится до такого состояния, когда оно естественно разряжается в рыданиях и слезах, после чего наступает состояние легкого оглушения и успокоения».*

*«Мучительные и неприглядные аффекты,- поясняет **Выготский Л.С.**, - подвергаются некоторому разряду, уничтожению, превращению в противоположные». «Эмоции искусства суть умные эмоции» (6, с 268).*

Выготский Л.С.: *Искусство – «сильнейшее средство для наиболее целесообразных и важных разрядов нервной энергии» (6, с 271), разряда конфликта с бессознательным, не впадая в невроз.*

*«Человечество подвергается тяжким испытаниям, многие и многие люди несут крест страданий. И нередко из этих страданий возникает замечательная музыка, точно так же, как чудесные цветы выбиваются на свет из почвы, в которой происходит гниение и распад»,- **Л. Стоковский** (42, с. 210).*

*«Искусство относится к жизни как вино к винограду, - сказал один из мыслителей, и он был совершенно прав, указывая этим на то, что искусство берет свой материал из жизни, но дает сверх этого материала нечто такое, что в свойствах самого материала еще не содержится»,- **Выготский Л.С.** (6, с 309). Искусство напоминает «**евангельское чудо претворения воды в вино.** (6, с 308).- Боль и волнение, когда они вызываются искусством, несут в себе нечто большее, нежели обыкновенную боль и волнение (см. об этом 6, с. 309); «через духовное преодоление глубочайшей боли возникает чувство триумфа, не имеющее себе равного» (6, с. 269).*

Катарсис – суть искусства, это то, что делает его биологически необходимым для достижения человеком высот духовного совершенства,- **В.И.Петрушин**, (33,с 86). Когда слушатель воспринимает музыкальное произведение и оно глубоко захватывает его, то в идеальном случае происходит то, что **Л.С.Выготский** называл **чудом искусства**, а американский психолог **А.Маслоу** (1908-1970) – «**пиковым переживанием**». *Слушатель испытывает свое единение со Вселенной. Он выходит за границы своего Я и чувствует мир как свое естественное продолжение.* (33, с 181).

*«Особенность художественных эмоций, в отличие от обыденных, состоит, таким образом, и в том, что они всегда носят положительный характер благодаря своей способности возбуждать творческую активность людей, воспринимающих искусство»,- **С.Раппопорт** (38, с 153).*

По существу, катарсическая теория созвучна с компенсаторной концепцией искусства. Одно дополняет другое. Различие в следующем:

Теория замещения Фрейда – это подсознательные процессы в восприятии искусства. Катарсис в объяснении В.И.Выготского предполагает не только подсознательный, но и мыслительный процесс. И большей мере - это сфера сознательного в психологии восприятия искусства.

В определении катарсиса эпитеты «разрядка», «разряд», «уничтожение», «оглушение» не следует воспринимать как нечто кратковременное. Эстетическая реакция прямым образом связана с мыслительной деятельностью.

«Художественное наслаждение не есть чистая рецепция (прямое восприятие), но требует высочайшей деятельности психики.» В.Выготский (см об этом 6, с, 259). **«Переживания искусства не воспринимаются душой, как куча зерен – мешком. Скорее они требуют такого прорастания, какого требует семя на плодородной почве»** (6, с 259).

Процесс восприятия произведения искусства – это сопереживание всему (так называемая *эмпатия*), способность ощущать эмоции другого, ставить себя на место другого человека (или предмета), способность к сочувствию, и *неизбежная при этом потребность осознать причины и повод поступков героев, их отношений*. Этот мыслительный процесс соучастия последовательно активизируется к финалу произведения. Волею художника-автора завершение произведения часто оставляет слушателя (читателя, зрителя) с ощущением недосказанности, неопределенности, заставляя читателя домысливать сюжет (будь то роман, рассказ или басня), искать логику в намерениях автора завершить произведение столь неожиданным концом, нередко с неразрешенным конфликтом (в музыке это свойственно в большей степени вокально-хоровым жанрам). Подобное типично для восприятия произведений прежде всего драматических жанров, трагедий. Но и в произведениях со счастливым концом, например у Пушкина в «Повестях Белкина», где все кончается хорошо, катарсическая реакция ожидает читателя в полной мере. В сюжете «Повестей» под внешним покровом благополучия изображаемых событий таятся роковые ситуации. «Одна возможность иного решения преисполняет нас ужасом» (см 6, с 282). *Соучастие (эмпатия)* как неотъемлемое составляющее эмоционального восприятия, сопереживание действующим лицам и неизбежный с этим процесс осмысления в деталях и в целом сюжета художественного произведения, завязки и, главное, развязки драмы, *объясняет свойство катарсиса быть не мгновенным, не быстротечным, а сохранять свой эффект в памяти на долгое время.*

«Чувство триумфа», «единения со Вселенной», - громкие слова об эффекте катарсиса. Произведения искусства с трагической тематикой (мучения, кровь, война, убийства, фильмы ужасов) не дают нам в итоге ощущение «единения со Вселенной», но они совершенно необходимы. Они – единственная возможность для человека изжить неприемлемые для жизни в обществе влечения, генетически заложенные в каждом человеке и сохраняющиеся в глубине его подсознания, вытеснить побуждения, обусловленные инстинктом самосохранения, инстинктом борьбы за лидерство в стае. В произведениях с трагической тематикой переживание катарсиса (как эффекта очищающего, оздоравливающего) в наибольшей мере соответствует прозвучавшему ранее слову ЧУДО искусства. *Происходит* (слова Фрейда, слова Выготского), *не впадая в нервоз, разряд нервной энергии, разряд конфликта с бессознательным.* Катарсис – это

«претворение воды» (НЕ в вино!...) - в л е к а р с т в о, в целебное средство излечения души, подчас горькое средство, но драгоценное, дарующее человеку умиротворение, прозрение, смирение. Вероятно, чувство смирения, высокое успокаивающее чувство прозрения и есть определяющее свойство катарсической реакции. Искусство – терапевт человеческой души, человеческой психики.

«Искусство первоначально возникает как сильнейшее орудие в борьбе за существование», - Выготский Л.С. (6, с 312).

«Возможность изживать в искусстве величайшие страсти, которые не нашли себе исхода в нормальной жизни, видимо, и составляет основу биологической области искусства. Все наше поведение есть не что иное, как процесс уравнивания организма со средой» (6, с 312)

Александр Блок. Запись в дневнике после прослушивания оперы «Садко»: *«Ничего нет нужнее музыки на свете; омыт ею, усталый.»* (См. 51, с.96)

Л.Стоковский: *Миллионы людей находят утешение в музыке, открывающей им новый вдохновенный, лучезарный мир», - (42, с 205)*

«Музыка не только фактор облагораживающий, воспитательный. Музыка - целитель здоровья», - В. Бехтерев (1857-1927, физиолог, психолог).

Владимир Леви: *«Музыка исцеляющая. Твоя Музыка позовет тебя тихо, сама позовет – только слушай... Не слишком громко, не слишком долго... Музыка – не звук в тишине. Музыка – Тишина в звуке.»* (22, с 132)

«Музыка, подобно дождю, капля за каплей, просачивается в сердце и оживляет его», - Ромен Роллан

«Музыка для меня всегда катарсис», - Вилле Вало (финский музыкант, певец, композитор)

«Я знаю два убежища от жизненных невзгод: это музыка и кошки», - Альберт Швейцер (1875-1965), -

- трогательное шуточное откровение величайшего Человека–мыслителя XX века. Напомним, А.Швейцер - нем. и фр. протестантский теолог, музыковед (его труд «И.С.БАХ» - одно из значительных исследований в баховедении), миссионер-врач (50 лет в экваториальной Африке в Ламборене (Габон) в построенном им госпитале лечил местных туземцев от тропической лихорадки, проказы и др.); философ, гуманист, один из первых общ. деятелей выступивших за полное запрещение атомного оружия (Нобелевская премия мира 1952 года).

АССОЦИАТИВНОСТЬ В ВОСПРИЯТИИ МУЗЫКИ

А.Н. Серов (1820-1871,- композитор, муз. критик) *«О музыке словами не расскажешь»* (11, с 9). И однако, ассоциативность как процесс активного

воображения, образного «видения» – базис восприятия музыки.

Л. Стоковский *Музыка подобна зову. Что она говорит нам? И кто говорит? Лишь интуиция дает какой-то приблизительный и неполный ответ на эти вопросы.* (42, с 214)

Образность, интуиция, ассоциативность, воображение, - совокупность этих качеств детской психологии есть не что иное, как удивительный детский генетически обусловленный творческий механизм познания жизни (Интернет).

Б.М.Гелеев; (философ - эстетик): *«Эфемерный, абстрагированный звуковой материал музыки неизбежно тяготеет к «опредмечиванию», к «овеществлению», что и осуществляется за счет действия ассоциативного механизма психики».* (7, с 26)

И.А.Гончаров (1812-1871). «Обрыв»: (Райский слушает игру скрипача). *«После нескольких звуков открывалось глубокое пространство, там являлся движущий мир, какие-то волны, корабли, люди, леса, облака – все будто плыло и несло мимо его в воздушном пространстве. ... Нервы поют ему какие-то гимны... Его не стало, он куда-то пропал, опять его несет кто-то по воздуху, опять он растет, в него льется сила, он в состоянии поднять и поддержать свод, как тот, которого Геркулес сменил».*

Ассоциативное восприятие свойственно всем,- детям и пожилым, слушателям без музыкальной подготовки и профессионалам, композиторам и исполнителям. В зависимости от этого, от жизненного опыта, от индивидуальных особенностей психики, уровень образных «сопредставлений», «со-ощущений» весьма разный, - от элементарного детского «грустно-весело», «дождик-солнышко», до параллелей с душевно-психологическими состояниями радости или горя, любви или разлуки.

Яркий пример ассоциативности – это синопсия, «цветное» слышание интервала, ступени в ладу, аккордов, тональностей (Римский-Корсаков, Скрябин, Прокофьев и др.).

«Какая изумительная березовая роща в ми-бемоль мажоре!», воскликнул **С.Прокофьев** (1891-1853), увидев весенний лес. (31, с 19)

Тональность *es-moll* родина *«скорбных, элегических настроений, погребальных поминовений, глубокой печали»* **Г.Нейгауз**. (16-а, с.29)

«В Ля-бемоль мажоре написано много произведений, сокровенный смысл которых - чистейшее целомудрие». *«Я думаю, что когда Венера рождалась из пены морской, то море мурлыкало ей песенку в Ля-бемоль мажоре».* **Г.Нейгауз** (16-а, с.30).

«Подобно свежему, росистому утру, светлый F-dur». **Г.Риман** (Там же).

E-dur – «тональность сочной зелени, расцветшей весны». **Г.Риман** .

Es-dur – «Темный, сумрачный, серо-синеватый. (Тон «городов» и «крепостей»)» **Н.А. Римский-Корсаков** (16-а, с.31).

E-dur - «Синий, сапфировый, блестящий, ночной, темно-лазурный». Римский-Корсаков (Там же)

F-dur – «Ясно-зеленый, пасторальный. Цвет весенних березок». Римский-Корсаков (Там же).

A-dur – «Ясный, весенний, розовый. Это цвет вечной юности, вечной молодости». Римский-Корсаков. (Там же).

a-moll -« Отчасти розоватый, по ассоциации с A-dur'ом, но бледнее. Это как бы отблеск вечерней зари на зимнем, белом, холодном, снежном пейзаже; тогда как A-dur - это уже сама зоря - утренняя, (весенняя или летняя): яркая, жгучая, полная жизни, молодости и красоты». Римский-Корсаков (Там же)

H-dur - «Мрачный, темно-синий со стальным, пожалуй даже серовато-свинцовым отливом. Цвет зловещих грозовых туч». Римский-Корсаков (Там же).

Пример синопсии – метод **А.Захарьиной-Унковской** списывать музыку с красок природы и видеть красочно-живописный эквивалент музыкальным произведениям («видеть красочно звуки и музыкально слышать краски»). Метод Унковской высоко ценил **Василий Кандинский** («О духовном в искусстве»). «Звучащая живопись» – стиль русского художника. (19, с 27.)

Унковская А.: «И теперь, в настоящем, чутко прислушиваясь, всматриваясь и вдумываясь в жизнь, мы можем услышать звуки природы, чувствуя их красками; краски ее воспринимать звуками и этим путем создавать художественные и музыкальные произведения. ... (Этот путь) требует внутреннего углубления и сосредоточения и освобождения себя от физического, от внешних влияний и воздействий (подчеркнуто ВНЛ). ... Это будут чистые произведения искусства, родившиеся из чистого источника жизни, и в них гармонично будут связаны и сплетены впечатления, подобно тому, как они соединены в жизни природы и в жизни души». **Унковская А.** Метода цвето-звуко-чисел. //Вестник теософии. Пг., 1909. №1. Цит. по сб. ст. Многогранный мир Кандинского (25).

По существу все характеристики образного строя музыки, выводы о семантике (выразительном значении) элементов музыкального языка – всё ассоциативные представления.

Ж.Д'аламбер (XVIII в.,-фр.философ, математик физик, муз.эстетик): «**Всякая музыка, ничего не рисующая, есть только шум**». (30, с 41)

Музыкальный язык не имеет аналогов, и каждое слово о музыке – ассоциация. Музыка – «это логика иного мира, или, может быть, глубинных оснований мира нашего», - **Г.И.Иванченко** (15, с 116)

Развитие ассоциативного мышления – одна из проблем музыкального образования.

Святослав Рихтер (1915-1997): «Я не только слышу музыку, я вижу ее. Скажем в Аппассионате всё происходит ночью, то ближе, то дальше

раскаты грома. Ненадолго все успокаивается, над горным озером зажигаются звезды. Как то я забрел в планетарий и узнал, - сколько нам до Луны. Оказалось, всего один тон. Еще меньше, - пол тона, - от Луны до Меркурия. Так по пифагоровой теории я добрался до Сатурна. Это октава. По его кольцам я и вращаюсь в финале Аппассионаты, обороты надо наращивать с каждым повторением, а потом сгорать в атмосфере». (Док. фильм Гении и злодеи. Святослав Рихтер. 2005 г.)

Программная музыка – это тоже декларированная композитором ассоциативность: «Картинки с выставки» М.Мусоргского, «Фантастическая» симфония Г.Берлиоза с конкретной программой в каждой из частей, «Шехерезада» Римского-Корсакова, поэмы «Море», «Облака» К.Дебюсси и т.д. Есть мнение, что вся музыка программна. Имеется ввиду сопутствующее сочинению музыки неизбежное ассоциативное обдумывание композитором тематизма будущего произведения, его конструктивных особенностей по ассоциации с литературой, поэзией, театром. Музыкальное мышление - это логический процесс, где интуиция, воображение, ассоциативность – его нераздельные составляющие.

Л.С.Выготский неоднократно подчеркивал, что для ребенка, лишенного воображения, восприятие искусства, а значит, и достижение «пиковых» переживаний, недоступно. Поэтому для развития восприятия произведений искусства, в том числе и музыки, так важно иметь развитое воображение, которое учит человека подниматься над обыденной действительностью и приобщаться к духовному опыту человечества. (Петрушин В.И.. 33, с 213)

К.Станиславский: «Без работы воображения не обходится ни один, даже начальный момент творчества» (ИНТ)

Нейгауз Г.Г. (1888-1964, пианист, педагог). Ученикам, работая над пьесой Дебюсси: «Вечер в Гренаде»: «Сонное царство. Никаких страстей, только намеков на страсти. Очень тихо и полно, как будто много инструментов играет, ночью далеко...» (33, с 210)

Студенту об этюде *Fis-dur*, соч.42 №3 Скрябина, где *PPP, legerissimo*: «В моем воображении в связи с этюдом всегда возникает знойный летний день, тишина, прозрачный воздух и мушка золотая... не летит, стоит в воздухе, лишь крылышки еле заметно трепещут. И вдруг скачок, мушка уже в другой точке, иная высота, а передвижение незаметно. Снова рванулась – глядишь, в новом месте висит, звенит еле слышно» (33, с 210-211)

О звукоизвлечении на ф-но: «Звук должен быть закутан в тишину ... как драгоценный камень в бархатной шкатулке». (30, с. 138)

Юстейн Гордер (р.1952 г., норвежский писатель и публицист. Книга Апельсиновая девушка.): «Когда я сам для себя играю «Лунную сонату», у меня часто возникает чувство, будто я нахожусь на луне перед большим роялем и играю в то время, как луна, рояль и я вращаемся вокруг земного шара».

Марина Цветаева. «Мать и музыка» (воспоминания детства о занятиях музыкой).

Клавиши любила « за то, что белые, при нажиме, явно веселые, а черные – сразу грустные, верно – грустные, настолько верно, что если

нажму – точно себе на глаза нажму, сразу выжму из глаз – слезы».

«Клавиши любила «за «хроматическую гамму» - слово, звучавшее водопадом горного хрусталя, за хроматическую гамму, которую я настолько лучше понимала, чем грамматическое – что бы ни было, которого и сейчас не понимаю, с которого-то и перестаяю понимать. За хроматическую, которую я сразу предпочла простой: тупой: сытой: какой-то нянькиной и Ванькиной. За хроматическую, которая тут же, никуда не уходя, ни вправо, ни влево, а только вверх, настолько длиннее и волшебнее простой, насколько длиннее и волшебнее наша тарусская «большая дорога», где можно пропасть за каждым деревом - Тверского бульвара от памятника Пушкина – до памятника Пушкина».

Осип Мандельштам: Нотное письмо ласкает глаз не меньше чем сама музыка слух. Черныши фортепианной гаммы, как фонарщики, лезут вверх и вниз. Каждый такт – это лодочка, груженная изюмом и черным виноградом. (34, с 127)

Бетховен: «Мои сочинения – не миниатюры, не филигранная резьба, это фрески Микеланджело. Если вы хотите их выразить по-моему, обмакните ваши кисти в сочные краски (dicke Farben), научитесь прежде всего производить на ваших инструментах звук могучий и здоровый (einen gesunden kraftigen Ton erzeugen), - без этого главного условия вы не сможете вызвать из глубины моих поэм духов неведомых миров ...». По мнению **Шиндлера**, этими словами Бетховен мог напутствовать исполнителей своих струнных квартетов, предостерегая их от показной виртуозности (56, с. 34).

Бетховен о творческом процессе: «Я должен вновь очистить мой дух среди первозданной природы» (56, с. 67)

«Где я черпаю свои замыслы? Я не могу на это ответить с уверенностью; они приходят незваные, внезапно или нет; я мог бы хватать и пригоршнями среди вольной природы, во время прогулок, в лесу, в ночной тишине, приветливым утром; в воодушевлении темами *Stimmungen* [настроениями], которые у поэта выражаются в словах, а у меня превращаются в звуки, - они, эти замыслы звенят, шуршат, бурлят, пока, наконец, не встанут предо мной в виде нот» (56, с 75).

«...Зеленые рощи, стройные деревья, свежие уголки, где чуть слышно журчат ручьи... виноградные лозы, протягивающие к солнцу свои гроздья ... Да, друг мой! Здесь нет ни зависти, ни обмана... Здесь вокруг меня все сущее, и часто я сижу часами, и мои чувства купаются в зрелище непрестанного творчества природы. Здесь грязные крыши, построенные людьми, не заслоняют солнца. Здесь голубое небо – моя крыша. Вечерами, когда я, изумленный, созерцаю армию светящихся тел, называемых солнцами или землями, вечно вращающихся по своим орбитам, мое воображение улетает выше звезд, отдаленных на многие миллион миль к первоначальному источнику всего, что было создано, что течет и откуда истекают вечно новые творенья... Когда потом я порываюсь придать моей духовной экзальтации музыкальную форму – ах! – я горько разочаровываюсь: с презрением бросаю я на землю покрытый каракулями лист и чувствую твердую уверенность в том, что ни один сын земли не в состоянии передать звуками, словами, красками, резцом небесные картины, всплывающие перед его

взволнованным воображением в час озарения...» (Бетховен. 56,с. 67)

СЛЕЗЫ

XIX век называют «слезливым». Но в наше время слезы льются еще большим потоком (понятно, что это зависит от восприимчивости людей, от возраста). Повод этого и трагедия, и happy and, а в старости - всякая трогательная сцена, даже сказок для детей.

С.Г.Айрапетов (врач, писатель): *«Ни песня, ни интересная работа, ни туризм, ни транквилизаторы – ничто так надежно не разряжает накопленные отрицательные эмоции, как слезы (...) Какими бы они не были жгучими, после слез всегда светлее на душе. А слезы радости! Какое это блаженство!».* (2, с 35)

«Не высыхайте, слезы вечной любви», - так мог сказать только великий Гете. (там же)

Виктор Гюго (1802-1841) фр.писатель, поэт)::

«Слезка всегда смывает что-то и утешение несет».

«Печаль, не выраженная слезами, заставит плакать другие органы».

«Чем больше у человека отрицательных эмоций «вытекает наружу» вместе со слезами, тем меньше вредных воздействий испытает его организм. «слеза всегда смывает что-то и утешение несет» (2, с 31).

П.И.Чайковский (1840-1893) (в дневнике): *«По моему глубокому убеждению, Моцарт есть высшая, кульминационная точка, до которой красота достигала в сфере музыки. Никто не заставлял меня плакать, трепетать от восторга, от сознавания близости своей к чему-то, что мы называем идеал, как он».* («Дни и годы П.И.Чайковского» М.,Л.,1940 с.385. Цит. по 41, с 50)

Петрушин В.И.: *К склонности Чайковского к меланхолии надо добавить и его необычайную эмоциональную впечатлительность, которая проявлялась в частых слезах и чувствах умиления при чтении художественной литературы. Чайковский, искренне сопереживая героям художественных произведений, мог плакать над страницами произведений Шекспира, Толстого. Мопассана, Пушкина, Диккенса. (.)* (33, с 244)

М.Ю.Лермонтов (1814-1841): *«Когда я был трех лет, то была песня, от которой я плакал: ее не могу теперь вспомнить, но уверен, что если бы услышал ее, она бы произвела прежнее действие. Ее певала мне покойная мать»* (35, с 25)

Из интервью с Чечилией Бартоли (р.1966, ит. оперная певица). TV Культура, осень 2009 года.

- *Ваше пение удивительно очень эмоционально. Это театр, или особенность вашего восприятия музыки?*

- *Именно так, и я не стесняюсь этого. Есть место в Моцарте,*

где я каждый раз плачу, и не могу не плакать. И слушатели со мной плачут. Я вижу их лица. (TV Культура, осень 2009 года. Записано по памяти)

Хорхе Анхель Лиерага (1930-1991. Аргентина. Философ) «Счастлив, кто способен заплакать, читая стихи, чье лицо отражает возвышенное волнение, рождающееся при звуках прекрасной музыки». (ИНТ)

И.С.Тургенев (1818-1883). Певцы. Рассказ о состязании двух певцов, исполнителей народной песни. Сцена в кабаке: «Полилась заунывная песня. «Не одна во поле дороженька пролегла», (...) У меня, я чувствовал, закипали на сердце и поднимались к глазам слезы; глухие, сдержанные рыдания внезапно поразили меня... Я оглянулся – жена целовальника плакала, припав грудью к окну. ...серый мужичок тихонько всхлипывал в уголку, с горьким шепотом покачивая головой; и по железному лицу Дикого-Барина, из-под совершенно надвинувшихся бровей, медленно прокатилась тяжелая слеза...»

М.Л.Михайлов (1829-18651). Скрипач. Рассказ: «Скрипка пела; из страстно тоскующего адажио она переходила в бурное аллегро... Казалось, сердце Трофима отвечало каждой ноте ее согласным биением; по жестким щекам музыканта, ему самому незаметно, скатывались одна за другой крупные горошины слез.»

Л.Н.Толстой слушает сонату в исполнении Танеева, сонату Бетховена, о котором до того совсем нелестно высказался:

«При начале сонаты Толстой стал тихо и осторожно бродить по гостиной, останавливаясь перед висевшими по стенам картинами. ... Затем сел на диван и закрыл лицо руками, из-под которых вскоре по его щекам и бороде потекли обильные слезы. Когда Танеев кончил, Толстой отнял руки от лица, улыбнулся как-то по-детски и, не обращаясь к кому-либо определенному, сказал «Ну и что же? – Ну, старый дурак и больше ничего!» (36, с 28)

Рассказывает Чайковский: «Толстой человек несколько парадоксальный, но прямой, добрый, по-своему даже чуткий к музыке (он при мне расплакался навзрыд, когда я сыграл ему по его просьбе *andante* моего I-го квартета), но все-таки знакомство его не доставило мне ничего, кроме тягости и мук, как и всякое знакомство» (36, с 64)

Толстой: «Кант говорит, что есть только одно настоящее наслаждение – отдых после труда (прогулка или музыка); блага, получаемые за деньги, - это не настоящее наслаждение. ... Музыка меня волнует: слезы, сердце сжимается. Другие искусства: поэзия, скульптура, живопись - не так». ... (36, с 148)

Из рассказа цыганки Тани о встрече с Пушкиным:

«Спой мне, говорит, Таня, что-нибудь на счастье; слышала может быть, я женюсь?» ... Думаю, что мне спеть... Запела я Пушкину песню ... будто, сказывают, не к добру:

*Матушка! Что так в поле пыльно,
Сударыня моя, что так в поле пыльно?
Кони разыгрались.
А чьи-то кони, чьи-то кони?
Кони Александра Сергеевича.*

Пою эту песню, а самой-то грустнехонько, чувствую, глаз от струн не поднимаю... Как вдруг слышу, громко зарыдал Пушкин. Подняла я глаза, а он рукой за голову схватился, как ребеночек плачет... Кинулся к нему Павел Войнович: «что с тобой, Пушкин?» - «Ах, говорит, эта песня всю мне внутрь перевернула, она мне не радость, а большую потерю предвещает».

Пушкин уехал, ни с кем не простившись». (10, с 232)

ЭРОТИКА В МУЗЫКЕ

(греч. eros - любовь, страсть)

А.С.Пушкин. «Евгений Онегин»

Но уж темнеет вечер синий,
Пора нам в Оперу скорей:
Там упоительный Россини,
Европы баловень – Орфей.
Не внемля критике Серовой,
Он вечно тот же, вечно новый,
Он звуки льет – они кипят
Они текут, они горят
Как поцелуи молодые,
Все в неге, в пламени любви,
Как зашипевшего аи
Струя и брызги золотые.
Но, господа, позволено ль
С вином равнять do-re-mi-sol?

Тема любви и сопутствующие эмоциональные состояния душевного волнения, страсти, упоения красотой, нежности, признания – драгоценная область выразительных возможностей музыки, базис эмоциональной палитры музыки, без чего насладительная чаша музыкального искусства была бы пуста.

А.И. Герцен: «Музыка – невещественная дочь вещественных звуков, она одна может перенести трепет одной души в другую, перелить сладостное, безотчетное томление ...» (55, с. 299)

П.И.Чайковский «Нам всего дороже в музыке ее способность выразить наши страсти, наши муки.» (30, с 47)

Б.В.Асафьев (1884-1949, сов. муз.академик, комп., общ. деятель):
«Музыка Скрябина – это неудержимое, глубоко человеческое стремление к свободе, радости и наслаждению жизнью.» (30, с 120)

Н.А.Островский (1904-1936) – сов. писатель

«Чайковский открывает в моей душе такие интимные чувства, вызывает во мне такие нежные мысли, о существовании которых я раньше и не подозревал.» (30, с 118)

Стендаль (1783-1842, фр. писатель): *«Музыка приводит сердце в точно такое же состояние, какое испытываешь, наслаждаясь присутствием любимого существа, то есть музыка дает, несомненно, самое яркое счастье, какое только возможно на земле».*

А.Д.Корто (1877-1962) – фр. пианист: *«Иногда нужно уметь представить себе, что играешь, уклонив голову на плечо любимого существа» . (30, с 130)*

«Музыка - единственное безгрешное чувственное наслаждение, - Сэмюэл Джонсон (1709-1784, англ. лит. критик, и поэт эпохи Просвещения) (Интернет)

В творчестве отдельных композиторов эротика (любовь, страсть) – черта стиля. Цитируем книгу-исследование Г.В.Чичерина «МОЦАРТ» (48)

Г.Чичерин (1872-1936, сов.дипломат, музыковед): *«Одна из основных стихий универсального Моцарта – эти сладострастные и таинственные звучности, чувственные и идеальные, пресыщенные аккорды и трепещущие страстностью мелодии», (48, с 149)*

«Опера «Cossi fan tutte» (Так поступают все) – монументальный памятник Эросу, мировой силе любви-страсти, любви-поэзии» (40, с 49)

Г.Чичерин цитирует Пауля Беккера:

У Моцарта «мы видим изображение любовного инстинкта во всех возможных воплощениях, толкуемого не в критико-проблемном плане, но воссозданного в наивной радости творца и выставленного как чудесное явление». (48, с 163).

Г.Чичерин: Музыка Моцарта – это *«слияние космоса с жизненной реальностью».* (48, с 184). *«Эротизм Моцарта – не просто эротика, а глубочайшие соки земли, мировая сила всеобщей жизни.» (48, с 180)*

Эрнст Лерт (австр. музыковед) о Моцарте: *«Не внешняя фривольность, но идущая из глубины [innere] эротика, демоническая сексуальность, присущие пылким людям, пробиваются в его творчестве и в его шутках»,- (см 48, с 133).*

Вернемся к мудрому пушкинскому трехстишью?

*Из наслаждений жизни
Одной любви музыка уступает;
Но и любовь мелодия*

Оно эпиграфом открывает текст нашей брошюры и завершает ее, объединяя в нераздельное триединство МУЗЫКУ, НАСЛАЖДЕНИЕ (гедонизм) как непреходящую ценность музыки, и прекрасное ЧУВСТВО ЛЮБВИ с ее миром сердечной радости, томления, страсти, страданий и упоения, то есть со всем тем, что составляет понятие ЭРОС.

Поражает пушкинская мысль: не только сенсуальное (чувственное) триединство, но и более того, – физиологическое.

Шекспир. «Антоний и Клеопатра», II акт, 5-я сцена), слова Клеопатры:

*Я музыку хочу, той горькой пицци,
Что насыщает нас, рабов любви*

Для завершения этой темы мы не находим иного более лучшего варианта, чем предложить вам, уважаемые читатели, познакомиться с мыслями по этой деликатной проблеме участников форума «Классическая музыка и эротика» на Интернет-сайте 2009 года <http://www.forumklassika.ru/archive/index.php/t-49489.html> . Некоторую часть из многих комментариев, интересных суждений образованных молодых людей профессионалов и любителей музыки, мы предлагаем вашему вниманию. Испытываем чувство вины за то, что цитируем материал без разрешения авторов, не найдя возможности его получить.

Кребс *Вообще, если по теме, то нет, на мой взгляд, никакого эротизма в классической музыке.*

Кэт+ *Не говорите так! Не лишайте нас радости! :lol::lol::lol:*

Я думаю, что это одна из самых красивых сторон человеческой жизни! И ни будь её, не было бы величайших явлений искусства. Как вы думаете, произведения Микеланджело не эротичны? Да и не только его... А балет? Танец? Ну, и музыка тоже.

Muzylo *Я за эротику! :-)* Это тоже моё скромное мнение.

Осмелюсь напомнить тематику потока: речь идет не о том, хорошая эта штука - эротика, - или плохая, а о допустимости её в ассоциативный контекст классической музыки.

Mitka *Каждый человек видит в музыке свою меру эротичности. Бесконечная нежность и лиризм у Бетховена не менее важные, чем его героический пафос. Да и Моцарт - он не просто эротичен, за его чувственностью неизменно угадываются попытки универсального, близкого к пифагорейскому осмысления гармонии бытия.*

Юка+ *Я думаю, что тему эротики в области классической музыки можно было бы рассматривать и в отношении исполнительского мастерства. Прикосновение к клавише, к струне происходит через телесный контакт. И клавиши, и струны в буквальном смысле становятся живыми для музыканта. Исполнитель развивает в себе невероятную чувствительность, чтобы стать единым целым со своим инструментом. Сложный музыкальный материал не позволяет ни на миг выключиться из "любовного" процесса.*

Эротично значит необыкновенно тонко, изящно, без насилия, чутко, доверчиво, одновременно мягко и сильно, с ощущением внутреннего открытия и наполненности, когда душа становится колыбелью тела...

Usman *Одну и ту же музыку разные люди исполняют с разной степенью эротичности :-)* Некоторые с большой - хоть вешай табличку "детям до 18..." :-o:
И само музицирование - есть, простите, некий эротический акт :oops :(

*И на покорную рояль
Властительно ложились руки,
Срывая звуки, как цветы,
Безумно, дерзостно и смело,
Как женских тряпок лоскуты*

С готового отдатья тела...

Александр Блок «Возмездие»

Дундук *Рекомендую послушать исполнение Г. Гульдом 10 Интермеццо И. Брамса, особенно № 2 ор. 117. Ничего более сексуального в классическом исполнительстве не встречал.*

Aybolit *Видите ли, дорогие коллеги, поскольку музыка - абстрактнейшее из искусств, то если несведущему человеку поставить, например, тему нашествия с седьмой симфонии Шостаковича, и попросить найти в ней сексуальный подтекст, то он найдёт, даже не сомневайтесь!*

Svetlana *Возбудать, заставить замирать сердце (реально замирать!), вызывать упоительный душевный трепет может только красивая лирическая музыка, музыка Чайковского, музыка Шумана.*

- «Музыка Чайковского самая эротичная на мой взгляд».
- «Адажио» из «Щелкунчика» :lol::lol::lol:».
- «Рахманинов "И ночь, и любовь", да и не только».
- «Творчество Александра Николаевича Скрябина».
- «А что вы скажете о сонате Барбера es moll? :roll:».
- «С Жаклин и Элгаром просто в точку».
- «Первый акт "Тангейзера" и второй акт "Тристана и Изольды" - сплошь эротика, если не более того.»
- «Не претендуя на оригинальность, рискну предложить Ж. Бизе "Кармен" - на мой взгляд - музыкальная "Камасутра". Ну и, конечно, джаз (предпочтительно - лирический).
- «Почему никто не говорит о Шопене? Это ведь сплошная романтика, или же эротика?»
- «У Шумана, например, в "Адажио и Аллегро", а особенно у Листа»...

Андрей С. *Вообще-то, легче сказать где нет эротики в музыке, но и там она есть!*

lerit. *ЭРОС ЕСТЬ ЭНЕРГЕТИКА ИСКУССТВА.*

«И МОРЕ, И ГОМЕР – ВСЕ ДВИЖЕТСЯ ЛЮБОВЬЮ»,- Осип Мандельштам

Джордж Гордон Байрон

Поломничество Чайльд-Гарольда

Песнь третья, 102

*Вот сквозь листву горячий луч проник,
В ручье проворном блики заблестели.
И КРАСОТА во всем, и ты постиг,
Что этот запах, краски, свист и трели –
Все создала ЛЮБОВЬ для некой высшей цели.*

ПРИЛОЖЕНИЕ

Представленный в брошюрке материал может быть использован в качестве сообщений (докладов) перед коллегами, родителями учащихся, перед любителями музыки. Вполне реально несколько тем сообщений, последовательно раскрывающих основное содержание брошюры, - проблему восприятия музыки. Музыкальный материал для сообщений целесообразно отбирать по принципу - от доступного, популярного к более сложному.

В каждом докладе должен звучать (с той или иной подробностью) НАШ РЕФРЕН (см стр 26):

Тема нашей встречи – гедонистическая (насладительная) функция музыки. Мы будем говорить о непосредственном, наивном восприятии музыки, о чувственно-эмоциональном (правополушарном) восприятии, обусловленном физиологической природой эмоции (в отличие от аналитического восприятия, левополушарного).

Эмоция – «*суть не что иное, как результат большего, или меньшего, укорочения какой-нибудь группы мышц – акта, как всем известного, чисто механического*» (И.М.Сеченов).

«Пока существует физическое напряжение, не может быть речи о правильном, тонком чувствовании» (К.С.Станиславский). Поэтому

физиологическая основа (необходимое условие) эмоциональной реакции, эмоционального восприятия - это мышечное расслабление (релаксация).

«Мускул есть тело музыки», - Жак Далькроз

Расслабьтесь ! ... «Тогда не только барабанная перепонка будет дрожать от звуков, но все нервы и жилы нашего существа будут трепетать и звучать вместе с музыкой. (Жак Далькроз)

Владимир Леви: «Чтобы музыка смогла стать нашим жизнепомощником, нужно внимательно к ней, то есть к Себе, прислушиваться». (22, с 130)

«Слушаю не музыку, слушаю свою душу»,- слова М.Цветаевой, - «Когда играют – по моим позвонкам играют».

«Не мы слушаем музыку, а музыка слушает нас»,- Теодор Адорно (1903-1969, нем. фил., ком., музыковед) (53)

Полное расслабление как неременное условие «*правильного тонкого чувствования*» – это вообще первооснова культуры эмоционального восприятия, основа эмоционального восприятия и театра, и живописи, и всех видов искусств, и всей красоты окружающего мира. Ухо, барабанная перепонка - это и зрение, и осязание, и обоняние, Все сказанное деятелями культуры о музыке – и с т и н а для всех видов искусств.

Релаксация – первая ступень к медитации, к глубокому проникновению в существо предмета, и отрешение от всех посторонних раздражителей. Эмоциональное восприятие есть «медитативное вчувствование» в музыку» (Петрушина В.И.); ***«молитвенное созерцание»*** (Кирнарская Д.К.).

«В глубинах нашего подсознания возникают сильные волнующие отклики, порождаемые музыкой. Подлинный музыкант умет так сосредоточенно воспринимать музыку, что как бы растворяется в ней.» (Л. Стоковский (1882-1977, США, Англ. дир., (42)).

Объектом медитативного сосредоточения должен быть наш организм, точнее, – реакция нашего организма на звучащую музыку, его отклик напряжением голосовых связок, душевным трепетом, спинным мозгом.

Освободитесь от всех мыслей, расслабьтесь, прислушайтесь к себе! И Вы ощутите, как «все нервы и жилы нашего существа начнут трепетать и звучать вместе с музыкой!» Вы ощутите ту божественную вибрацию, то блаженство, которое и обозначено греческим словом гедонизм, вы

испытаете величайшее наслаждение от искусства, ниспосланного нам свыше!

Медитативное, «*непосредственное, наивное*» (см. выше) эмоционально-чувственное восприятие музыки, за которое мы ратуем, должно не заменять, а быть в единстве с аналитическим восприятием, восприятием на основе знаний особенностей музыкального языка, в единстве с пониманием всего функционального многообразия искусства. «*Чувственная экспрессия искусства раскрывается в полифункциональном, диалектическом его проявлении со многими особенностями и функциями художественного произведения*» (<http://vikidalka.ru/1-74079.html>)

В связи с этим весь иллюстративный музыкальный материал должна предварять аналитическая справка о истории создания произведения, о месте в творческом наследии композитора, сведения о жанре, тематизме, форме и т.п

Перечислим (в качестве примерных) произведения и темы сообщений уже опробованные (прочитанные в аудиториях). Перечень произведений мы сопровождаем краткими пояснениями, предполагая, что сам докладчик позаботится о необходимой достаточно полной аннотации каждого произведения

Физиология эмоции. (релаксация, медитация)

Армянский дудук,- народный напев в исполнении Дживана Гаспаряна.

РЕФРЕН.

Дудук,- народный армянский духовой инструмент.

Об интонационно- выразительных и изобразительных возможностях дудука.

Муз.арм. дудука в 2005г. была призн. ЮНЕСКО шедевр. культ.наслед. чел-ства Дживан Гаспарян (доктор искусствоведения, профессор Ереванской консерватории) –всемирно известный исполнитель мелодий на дудуке.

Рекомендуемая запись в Инт... DJIVAN GASPARYAN (C)Д(Р) 2001 (№ 3).

Физиология эмоции. (релаксация, медитация)

И.Брамс. Интермеццо b-moll op. 117

РЕФРЕН

Сведения о композиторе. История создания, жанр.

Интермеццо b-moll по структуре соответствует сонатной форме.

Тема Г.П. (b mol)l - лирическое душевное откровение. В ее фактуре элегические нисходящие трепетные интонации и чередующиеся с ними восходящие, озаряющие сладкой мечтой. Пример «шумановской поющей фактуры».

Тема П,П,- аккордовая по фактуре, - жанровый признак хорала, возвышенного пения. Тональность Des dur. В репризе, в тональности В dur, это тема, выполняя функцию коды, прозвучит темой обретения душевного покоя,

См. Л.Стоковский (с.11-12), Стендаль (с.44), А.Д.Корто (с. 45), Николай Островский (с. 44)

Рекомендуем запись в исполнении Глена Гульда.

«Музыка – зов божественных голосов»-(Л.Стоковский)..

И.С.Бах. Искусство фуги. Контрапункт № 18

РЕФРЕН.

Сведения о композиторе.

Материал раздела «Музыка – зов божественных голосов» (с. 27)

Искусство фуги «существует преимущественно в качестве объекта для специального изучения и стилистических исследований» (Галацкая В.С.). Согласимся ли мы с этим утверждением???

В начале сообщения уместно прослушать образцы популярной музыки Баха (Баха как одного из немногих композиторов - мелодистов), –« *Аве Мария*» Бах-Гуно (Анна Герман), Ария из орк.сюиты №3 D dur., 9-й контрапункт цикла в исполнении популярного вокального ансамбля «Свингл синглерс» (см. Инт.).

История создания «Искусства фуги». Структура тройной фуги. Характеристика основной темы цикла. Характеристика трех тем 18-го контрапункта,- 1-й, 2-й. Подробнее – 3-й темы ВАСН (темы распятия Христа).-

(Один из первоисточников – вступительная статья Н.Корчевского в издании «И.С.Бах Искусство фуги», М.,1974.)

Уместно иллюстрировать разделы Искусства фуги фрагментами, и в разных исполнениях. Например, 1-й раздел - ф-но, Глен Гульд; 2-й раздел Эмерсон квартет, 3-й - в оркестровой версии (архивная запись, Германия, Цюрих 21 ноября 1949. Дирижер Герман Шерхен).

Роджер Фрай (1866-1934. Англ.художник) : «*Бах почти заставляет меня поверить в Бога*»

Гёте (1749-1832, нем. поэт, мыслитель): «*Музыка Баха - это музыка пути к Богу, а Моцарт – это гармонии, которые звучат уже в раю*».

И.С.Бах: «*Конечной целью и причиной всякой музыки должно быть только прославление Господа и укрепление духа*»

Многие рукописи Баха изобилуют надписями "In Nomine Dei" ("во имя Господа"); аббревиатурами JJ ("Jesu juva", лат. „Иисус, помоги“)

«Музыка – язык космоса» (В.Дашкевич)

Л.Бетховен. Квартет № 16 ор.135

НАШ РЕФРЕН –История создания.

Музыка последних квартетов Бетховена «*трудна для исполнения и восприятия*» (А.Альшванг)??

Квартет – музыка для избранных!, - бытующее мнение. Так ли это!? Послушаем **Ноктюрн** (3-я часть второго квартета) А.П. Бородина. Послушаем **Andante cantabile,-** II-я часть из Квартет № 1 **П.И. Чайковского**.

16-й квартет Бетховена, ор 135, Фа мажор. Справка о композиторе. Место квартета в творчестве. Краткая характеристика тематизма I-й части квартета, II части (скерцо, Vivace. «неистовый опьяняющий ритм, праздник Вакха», - Ромен Роллан (56, с. 221-237. Исследован Ролланом Ролланом «Последние квартеты Бетховена» – прекрасный первоисточник для докладчика).

III-я часть - **Lento assai, cantante e tranquillo,-** Des-dur –(совсем небольшая по объему, традиционная. сл. 3-хч. форма). Прекрасная песнь - мечта, вышедшая из израненной души Бетховена,- слова Роллана. «*Сладкая песнь покоя или мира*». «*Здесь страдание говорит тихо, и кажется, что руки прижимаются к сердцу, чтобы унять его стук!*», - Роллан.

IV-я часть квартета, - финал

Он озаглавлен «Der schwer gefasste Entschluss», («С трудом найденное решение»). Ниже нотами записаны два мотива. Первый (Grave с вопросительной подписью) -«Muss es sein ?» («Должно ли это быть?»), - основа муз. материала вступления. Второй мотив -утвердительный ответ,- «Es muss sein !» («Это должно быть!»), - основа темы ГП. Возможно из-за этих озадачивающих фраз сложилось мнение в целом *о специфических трудностях восприятия поздних квартетов Бетховена* (слова В. Конен). (О том же - А.А. Альшванг: «... трудны для исполнения и восприятия». (Людвиг ванн Бетховен. М., 1971. с. 416)

Все эти реплики по существу - «простая шутка, вызванная самой ничтожной причиной» (56, с.233).

Отдельной темой сообщения может быть

Molto adagio из 15-го квартета Бетховена, - ор 132, ля минор.

Heiliger Dankgesang (*Благодарственная песнь исцеленного Божеством*).

1824 год. «*Говоря по правде, жизнь мне стала бы невыносимой, если бы она не имела более высокой цены*», - **Бетховен**.

«Перед нами, одна из самых исключительных мистических картин, написанных средствами музыки. Трудно себе представить, что ее исполняют в концертах. ОНА ТРЕБУЕТ СОСРЕДОТОЧЕННОСТИ, СОЗЕРЦАНИЯ В ОДИНОЧЕСТВЕ» - **Ромен Роллан**.

«Аполлон и Музы не допустят, чтобы я достался человеку с косою, ведь я еще их должник, и я обязан до отъезда в Елисейские Поля оставить то, что вдохновение мне внушает и велит довести до конца. - Бетховен. 1824-й год.

«Одно оно, божественное искусство! – только в нем кроются рычаги, которые дают мне силы жертвовать небесным музам лучшую часть моей жизни». Бетховен . 1824 год. (56, с. 111).

Темой беседы о гедонистической функции искусства может быть
Музыка современности. Русский авангард, - Альфред Шнитке, Эдисон Денисов, Соф'ия Губайдулина

Сами композиторы не считают себя авангардистами. И это понятно. Их письмо характеризуют термином *полистилистика*. Композиторы свободно владеют техникой письма XX века, - алеаторикой, сонористикой, додекафонией и т.п., но исключительно в связи с необходимостью решать особые творческие задачи. наших композиторов отличает глубокое знание основ академической гармонии. Они воспитаны на музыки композиторов-классиков XX века, - Прокофьева, Мясковского, Шостаковича. Какие бы ни решались творческие задачи в сочинениях наших «авангардистов», музыка их всегда интонационно выразительна.

Темой беседы о гедонистической функции искусства может быть музыка ныне здравствующего Гия Александровича **Канчели**. Например,-

«Angels of Sorrow» (Ангелы печали) для детского хора, скрипки, виолончели и малого оркестра.

Произведение написанном совсем не давно, - в 2013 году. Здесь характерная для стиля композитора, и эмоциональная глубина, и «умение слышать тишину», и удивительный национальный колорит музыки (хотя, по признанию композитора, прямого цитирования народно-песенного материала в его музыке нет).

Название этого произведения «А н г е л ы п е ч а л и». дает возможность (и даже обязывает) упомянуть о гедонистическом восприятии одновременно и скульптуры,- Те же необходимые условия мышечного расслабления, «медитативного вчувствования», «молитвенного созерцания». Ангел в религиозной мифологии – воин-хранитель в мужском облике. В нашей земной суетной жизни он стал представляться в женском облике как самый прекрасный и чистый образ, когда-либо созданный людьми. Ангел стал символом красоты, грации, символом чистой божественной любви, символом святости (крылья!, поднебесье!). Он стал не только ангелом-хранителем, но и ангелом - утешителем, ангелом печали, ангелом скорби. Неслучайно, самые прекрасные скульптурные портреты ангелов – это кладбищенские надгробья. (См. **Скорбные ангелы...** <http://www.liveinternet.ru/users/erisena/post364156930.....>)

Темой беседы о гедонистической функции искусства может быть хоровая музыка.

Хоровое пение по существу и есть *«вдох ангела в нашей душе», «зов божественных голосов»*. Хорал этимологически - возвышенное молитвенное пение, жанр духовного откровения, - храмовое пение, призванное открыть путь к божественной благодати, открыть величие неземного божественного света.

Проблем выбора хоровой музыки для этой беседы нет. Например
«Богородице Дево, радуйся» (Песнь Богородицы) из Всенощной С.Рахманинова.
«Тебе поем» из Литургии С.Рахманинова
«Вечер» С.Танеева,
«Теплица зорька» П.Чеснокова,
«Сугубая (великая) ектения» А. Гречанинова (с Ф.Шаляпиным).
«О фортуна – повелительница мира» («Кармина бурана»,- первый хор) Карла Орфа,
Аллилуя из оратории «Мессия» Г.Ф. Генделя,
Курie Eleison из Высокой мессы Си-минор .Баха,
Лакримоза из Реквиема Моцарта и др.

Гедонизм, наслаждение искусством, эмоциональное вчувствование – это область физиологии восприятия. Но **восприятие искусства - это проблема и психологии**, тема отдельная, но необходимая для нас. О двух теориях из области психологии восприятия искусства, - **о компенсаторной теории З.Фрейда и о катарсисе в трактовке Л.Д.Выготского**, - рассказано в брошюрке, и это может (и должно) быть темой доклада.

Эффект катарсиса - свойство драматических жанров. Поэтому и мы предлагаем музыкальную драму,-

П.И.Чайковский. Увертюра-фантазия Ромео и Джульетта

О музыке Увертюры в связи с *компенсаторной теорией* З.Фрейда (об этом см. стр. 32.) и *теорией катарсиса* как очистительным эффектом (см. стр. 34) считаем нужным поговорить подробнее.

Почему именно это,- слишком известное произведение? Тематический материал его определенно однозначен в связи с сюжетом: любовь, вражда, смерть. С другой стороны, это драма, с ярко выраженным катарсисом. Однако!, драма Шекспира и увертюра Чайковского - два разные произведения; произведения с разной драматургией и далеко не однозначной катарсической реакцией

История создания ...

Вступление,- своеобразная прелюдия к трагическим событиям.

Б. Асафьев,- «круг неведомых таинственно, затаившихся ощущений».

Т. Дегтярёва: Три тематических образования. Между ними ,- возникают «швы», провоцирующие активное желание понять: начальный хорал; цепь прерываемых красноречивыми паузами стонущих задержаний («болевые судороги»), не понятно значение третьей темы с ее струящимися арпеджио арфы и интонациями зова. Некие меняющие друг друга обрывочные воспоминания, неясные призрачные видения затерявшихся в памяти давних событий. «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте»

((С л у ш а е м фрагмент вступления))

Сонатная форма. Суть конфликта - тематическая оппозиция темы ГП и темы ПП.:

ГП - тема «сабельных ударов» (Асафьев), *тема смертельной борьбы, трагического поединка*. Трагический си минор! (По словам Т.Дягтерева),- перед нами возникает ощущение *панического страха и даже ужаса перед роковой обреченностью небытия, страх перед фатальной обреченностью человеческого существования*

. ((С л у ш а е м тему ГП))

[О теории замещения!] Все эти страхи, смертельные поединки, кровопролития вражда – *это часть наших не осознаваемых заправанных в подсознание побуждений*. Подобные темы, (в кинематографе, к примеру, ужасники, убийства, мордобой) мы слушаем, мы смотрим, Почему? Инстинкты разрушения (это говорят психологи), инстинкты убийственной борьбы за существование человека, борьбы за место в стае, хоть и заправанные с древних времен далеко в наше подсознание, но существуют и напоминают о себе. И от подобных сцен, кадров, сюжетов *мы получаем от искусства спасительную для нас функцию замещения, функцию разрядки наших внутренних психических напряжений, побуждений!*

Вторая - тема ПП,- тема любви, где по существу - две темы. *Первая - одухотворенная музыка*, расцвет прекрасного чувства, чувство глубокого любовного упоения! *Вторая тема* с жанровыми признаками колыбельной.– *любовь овеванная лаской, нежностью, любовным томлением!*

((С л у ш а е м тему ПП))

В репризе (именно её мы будем слушать),- эти темы поменяются очередностью, - от мягкого ритма упоительных покачиваний к восторгу, радости, эмоциональному взрыву, апофеозу любви!

И опять драгоценная **компенсаторная функция**. Это музыка любви – это наши чувства, Богом данные нам чувства!. Увы, в большинстве своем не реализованные; чувства, не редко терзаемые людей, доводящие до безумия! ... *«Бессилен крест прогнать любовь, // Спасти от садкой муки!»* (Генрих Гейне. «Бог Аполлон»)

Где спасение? Спасение – это искусство! Лишь в искусстве человек, *«не впадая в невроз, обретает спасительный разряд нервной энергии, разряд конфликта с бессознательным (Фрейд).*

О катарсисе!, о драгоценной роли искусства быть средством оздоровления, просветления!

Ромео и Джульетта, повторим, - одно название, но совершенно разных произведений. У Шекспира – театр. Трагедия в драме Шекспира (если подходить формально) – частная трагедия: Любовь молодых людей (Ромео и Джульетты) по случаю из недружных семей (Монтекки и Капулетти); случайная ссора - поединок с несчастным исходом (гибнет Меркуцио от руки Тибальда); вступаясь за друга Ромео случайно убивает Тибальда,- кузена Джульетты. Непредсказуемая развязка (опять же по трагической случайности!): Ромео не предупрежден о планах патера Лоренцо со снотворным, инсценирующим смерть Джульетты, и оба гибнут (Ромео, обманутый видением, гибнет и Джульетта).

В драме Шекспира трагедия двух влюбленных (хотя и автор, и зрители проецируют ее на общественную жизнь). Иное у Чайковского. В его музыке нет ничего от спектакля с массой действующих лиц и перипетиями сюжета. У Чайковского – *вселенская трагедия!* По существу, - конфликт двух образов, двух тем. Философская дилемма:- борьба добра и зла!, жизни и смерти! Извечная тема человечества. И побеждает зло. Это безусловно, это следствие самой драматургии произведения. Лишь два раза звучит тема любви и дважды она в окружении темы зла, четырежды рефреном замыкающим ее: в экспозиции, в разработке, репризе и во второй разработке, введенной композитором перед кодой как зоны перелома в драматургии.

Музыка КОДЫ – реальная смерть, - надломленные, искаженные смертью интонации темы любви (Асафьев:): *«в обрывочном, истерзанном виде. ... несколько раз как бы порываясь взлететь, но несоизмеримой силой придавливаемые к земле»*. Все уходит в прошлое, и остаются меняющие друг друга обрывочные призрачные воспоминания (музыкальный материал вступления увертюры). затерявшиеся в памяти неясные видения давних событий. *«Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте»*

По логике драматургии - это точка. Но Чайковский завершает увертюру (к недоумению современников, см. письмо М.А Балакирева), на фортисимо семью аккордами tutti, ударами в *«трагическом»* си миноре в синкопированном «рваном» ритме. Жесткие удары, *«словно вколачиваемые в гроб гвозди, - ибо злобе людской суждено затоптать навеки светлый любовный порыв и надежду юности, и счастье»* (Асафьев)..

Этот аккордовый эпизод (как некая вселенская предсмертная аритмия. предсмертная агония) уже прозвучал в конце разработки. И повторение его - прямое утверждение фатального исхода борьбы жизни и смерти.

((Слушаем Увертюру (можно фрагмент,- репризу и коду.))

Что же можно сказать о катарсисе ?.

Нашу эмоциональную, художественную реакцию определяет результат исхода этой борьбы: ЗЛО ПОБЕЖДАЕТ ДОБРО. Катарсис – это не превращение аффекта трагедии в противоположное чувство, но, скорее, осознание этого конфликта как данности нашей жизни, как существующего. Как бы мы не хотели, зло в поединке с добром побеждает. И невольно мы ищем ответ на это! И всплывут в нашей памяти и заставят в который раз задуматься библейские слова о жизни и смерти: *«в муках рожать будете», «в поте лица хлеб свой добывать будете»*. Но логика подсказывает и утверждает ценность другой христианской истины: волей божию человечество должно понять, что в этой жизни только *с м и р е н и е* можно обрести душевный покой. Трагедия музыки Чайковского заставляет нас ценить жизнь. Вероятно, *с м и р е н и е* - это и есть катарсическое очищающее чувство, высокое успокаивающее чувство, чувство *п р о з р е н и я*.

(Рекомендуем запись в исполнении Лондонского симф. оркестра, дир. В.Гергиев)

ЛИТЕРАТУРА

1. *Асафьев Б.В.* Музыкальная форма как процесс, ч. II. Интонация. М., 1971
2. *Айрапетов С.Г.* Здоровье, эмоции, красота. Волгоград 1982.
3. *Баренбойм Л.А.* Музыкальное воспитание в СССР, М., 1978
4. *Бернардт Гр.* Александр Бенуа. Сов комп 1969
5. *Борев Ю.Б.* Эстетика. 3-е изд. М., 1981
6. *Выготский Л.С.* Психология искусства. 1968,-
7. *Гелеев Б.М.* Природа и функции синестезии в музыке. Ж-л Музыковедение №1, 2006, с 24-29
8. *Гете И.В.* Фауст. Перевод с немецкого Н.А. Холодковского)
9. *Глинка М.И.* Литературное наследие, т.1. М.,-Л., 1952
10. *Глумов А.* Музыкальный мир Пушкина. М.,Л., 1950
11. *Горин И.* Мне как молитва эти имена. От Баха до Рихтера. С-П., 2007.
12. *Далькроз Жак –Эмиль.* Ритм. Его воспитательное значение для жизни и для искусства. 6 лекций. Ж-л «Театр и искусство». Второе изд.
13. *Далькроз.* Интернет <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1210811>
14. *Дебарг Люка –* фр. пианист, лауреат XV Конкурса Чайковского. Интервью накануне первого сольного концерта в России в Конц. зале Мариинки. Июль 2015.
15. *Иванченко Г.В.* Психология восприятия музыки. Подходы, проблемы, перспективы. Москва. Смысл. 2001.
- 16-а. *Вашкевич Н.Л.* Семантика музыкальной речи <http://intoclassics.net/news/2014-05-05-25876...стр. 5 - 6>.
- 16-б, *Вашкевич Н.Л.* Музыка ритмов сердца. <http://intoclassics.net/publ/5-1-0-114>
с. 14.
17. Интернет. Медитация: <http://www.julialagun.com/japan-puteshestvie-v-meditacii>
18. *Кандинский В.В.* Текст художника. Ступени. М.,1918.
19. *Кандинский В.В.* О духовном в искусстве. Л.,1990
20. *Каретников Н.* Темы с вариациями. М.,1990.
21. *Кирнарская Д.К.* Музыкальное восприятие. М. 1977.
22. *Леви Вл.* Искусство быть собой. М., 1991
23. *Мазель Л.М.* Вопросы анализа музыки. М. 1978.
24. *Медушевский Вяч.Вяч.* «Интонационная форма музыки». М. 1993.с.72
25. Многогранный мир Кандинского. Сб. статей. В.С.Турчин. М.,1999.
26. Музыкальная энциклопедия. М., 1973-1982,
27. *Набоков Владимир.* «Лекции по заруб. лит.. Чарлз Диккенс». 1998.
28. *Назайкинский Е.В.* О психологии музыкального восприятия. М., 1972
29. *Овчинников Всеволод* , Сакура и дуб. Роман-газета №3, 1987
30. О музыке и музыкантах. Афоризмы, мысли, изречения, высказывания. Составитель *Е.С.Райзе.* Л.,1969
31. *Панкевич Г.И.* Искусство музыки. «Знание», М.,1987
32. *Панкевич Г.И.* Сов.культура, 1986, 8 февраля.
33. *Петрушин В.И.* Музыкальная психология. М., 1997
34. *Платек Яков.* Верьте музыке. (Маяковский, Мандельштам, Цветаева, Пастернак) М.,1989.
35. *Платек Яков.* Под сенью дружных муз. М.,1987
36. *Платек Яков.* Покаянная душа. Музыка на страницах Л.Н.Толстого. М.,2004
37. *Пол Экман.* Психология эмоций. Я знаю что ты Чувствуешь. Петербург 2010.
38. *Раппопорт С.* Искусство и эмоции. М., 1968,
39. *Резников А.* О роли мировоззрения в творчестве композитора. //Каган М.С. Лекции по марксистско-ленинской эстетике М.,Л.,1975
40. *Сеченов И.М.* Рефлексы головного мозга. М.,1961.
41. *Сохор А.* Воспитательная роль музыки. М.,Л., 1975
42. *Стоковский Л.* «Музыка для всех нас», М., 1963.
43. *Сухомлинский В.А.* О воспитании. М.,1973.
44. *Теплов Б.М.* Психология музыкальных способностей. М., 1947

45. Уоллес Алдан Невероятная сила нашего подсознания. Медитация. Практическое руководство. Предисловие его святейшества Далай-Ламы С.Пб.2007.
46. Цветаева Марина. История одного посвящения
47. Цветаева Марина. Господин мой – ВРЕМЯ. Мать и музыка. М., 2006 (Воспоминания детства)
48. Чичерин Г.В. Моцарт. Исследовательский этюд. М., 1970
49. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах, М., 1965,
50. Шторк К. Система Далькроза. Изд. «Петроград» Л., М., 1924.
51. Блок и музыка. Сб. статей. Составитель М.Элик. Л.,М., 1972.
52. Интернет «Понять с ползука»
<http://www.svoboda.org/content/article/27201932.html>
53. Интернет <http://www.aforizmov.net/tema/tags/muzyka/page/1-47/>
54. Интернет <http://muzik.lenschool7.edusite.ru/p9aa1.html>
55. В мире мудрых мыслей. Составитель А.Г.Спиркин. М.,1962.
56. Ромен Роллан. Последние квартеты Бетховена. Музыка, Л., 1976.
57. Шекспир и музыка. М.,1964
58. Блаженный Иоанн. Фортепиано как Орфеон. М., 2013
59. А.И.Цветаева, Н.К.Сараджев. Мастер волшебного звона. М., 1986
60. Интернет frazochka.ru/categories/731_1.html (слово)
61. Интернет www.wisdoms.ru/146.html
62. Марат Иорданов. Духовный диумвират. М., 2013.
63. М.Блинова. Музыкальное творчество и закономерности высшей нервной деятельности. М.,Л.,1974
64. Генрих Гейне. Избранные сочинения М., 1989.

