

**ЭСТЕТИЗАЦИЯ ВНУТРИЛИЧНОСТНОГО И КУЛЬТУРНОГО
ПРОСТРАНСТВА НА ПРИМЕРЕ ВОСПРИЯТИЯ
МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ**

Колпаков Д. С. – *Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, г. Томск*

Герман О. Н. – *научный руководитель, кандидат философских наук, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, г. Томск*

Аннотация: предметом статьи является вопрос значения музыки разных исторических этапов на жизнь современного человека (как отдельного индивидуума, так и целого народа), раскрытие вопроса структурированности и характера современных музыкальных тенденций.

Ключевые слова: музыка, культура, музыкальная культура, народ, человек, современная музыка, гармония, математика.

**AESTHETIZATION OF INTERPERSONAL AND CULTURAL SPACE BY THE
EXAMPLE OF PERCEPTION MUSICAL WORKS**

Kolpakov D. S. – *Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, Tomsk*

German O. N. – *Scientific supervisor, Candidate of Philosophical Sciences, Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, Tomsk*

Abstract: the subject of the article is the question of the significance of music of different historical stages on the life of a modern person (both as an individual as a nation), disclosing the issue of the structure and nature of modern musical trends.

Keywords: music, culture, musical culture, nation, person, modern music, harmony, mathematics.

Актуальность работы заключается в том, что влияние, которое оказывает музыка на современного человека и общество, зачастую оценивается как имеющее деструктивную, эклектичную природу, вызывающую шок сознания. В этом плане стоит вопрос, все ли

музыкальные современные тенденции можно назвать эстетическими? И наоборот, вся ли музыка, оцениваемая как деструктивная и эклектическая, является такой на самом деле? Диссонанс оценочных суждений современных музыкальных направлений задаёт актуальность этой темы.

Какую роль играет музыка для формирования как отдельной личности, так и культуры в целом? Нужны ли вообще традиционные произведения, которые формировали условия для развития человека на более ранних этапах истории, и какова их ценность сегодня? Является ли современная музыка четким разделением между элитарным обществом и массовым? На все эти вопросы и будут даны ответы в данной статье.

Музыка – максимально абстрактный способ раскрытия субъективной внутриличностной реальности сознания для инобытия, с одной стороны оно отражает внутренне состояние, с другой стороны, воздействуя на сознание другого, создаёт условия возможности для невербальной межличностной среды. Делясь своей любимой музыкой, человек делится тем, что, что его очень сильно тронуло, это переживание сопричастности уже имеет связь с его сокровенным внутренним миром, а значит, делясь с другим человеком любимой музыкой, вы делитесь с ним частичкой своей души. Вы как будто приглашаете его к себе домой, но не просто попить чай, но продемонстрировать свою повседневность, всю свою жизнь. Таким образом, музыка даёт возможность актуализации собственных эмпатических возможностей, как непосредственное переживание бытия другого. Происходит взаимообогащение. Но подобное воздействие возможно не только в условиях диалогового обмена информацией, но и в условиях массового обмена информацией, ведь музыка в данном случае выступает связующим звеном между внутренними состояниями различных людей. Для понимания можно разобрать довольно простой пример – дискотеку любого рода. Там все двигаются под один ритм, и этот ритм является условием объединения всех людей, совершенно разных, в единый организм.

Поскольку музыка - это чисто абстрактное сопереживание, оно не предполагает ни руководящей идея, ни цели, ни рассудочной рефлексии, нет логики относительно совершаемых в едином ритме действий. Важен лишь музыкальный ритм, выступающий универсальным средством коммуникации. Музыкальный ритм - это не просто внутреннее переживание, задаваемое ритмом, но определённая форма телесной гармонизации, поэтому мы отбиваем такт, киваем головой, и не важно, как это проявляется внешне.

Раньше восприятие музыки было делом ритуала, было необходимо соблюдение жёстких правил, устоев. Причем это касается как сугубо традиционных культурных явлений, как шаманизм, так и более поздних этапов развития музыки, ведь ни в средневековье, ни в эпоху Возрождения нельзя было прийти на концерт в чем захочется, музыка создавалась для

определённых целей, мероприятий. Сейчас ритуалы разрушаются, важна лишь сила воздействия на отдельного человека или группу людей. Т.к. традиции, устои и критерии сегодня разрушаются, обретают право на существование эклектичные звучания, дисгармоничные, появляется место для чего-то нового, в сторону чего не смотрели ни взгляды, ни уши. Возникает пост-модернистская культура, основывающаяся на запретах предыдущих времён, новое начинают искать не только в области неизведанного, но в области запретного.

Цель данной работы заключается не в типологизации направления музыкальных произведений в силу разрушения прошлых критериев, не в составлении экскурса в современные вариации. Задача в том, чтобы показать, какую роль играет музыка, неважно какого жанра, направления, содержания, в жизни человека, как она выражает дух культуры, проблемы современного общества.

Задачами данной работы являются: анализ уровней воздействия сознания человека и уровней глубины взаимодействия между человеком и музыкой; анализ этапов исторического развития и осмысление музыкальных направлений философии и культурологии; анализ трансформации и условий формирования модернистических тенденций в музыке; музыка как элемент культуры, формирующий личность человека специфические особенности понимания и восприятия музыки в современной культуре.

Предметом исследования является музыка как феномен культуры. Объектом исследования является музыка, как условия формирования личности

Методологической базой статьи послужили работы таких исследователей, как Ямпольский Виктор (скрипач и дирижёр), Соболева Елена (музыкальная культура, как система), Науменко Татьяна (музыкальная культура в контексте науки), использовавшиеся для раскрытия вопроса с культурологической точки зрения, а так же Гейра Ульве Скейе и Аре Берана (взаимосвязь музыки и мозга), Филипа Болла (как музыка вызывает к нашим эмоциям), Коляда Оксаны и Грецевы Гульсины (музыка как средство воспитания личности), использовавшиеся для раскрытия вопроса с психологической точки зрения.

Рабочая гипотеза звучит следующим образом: современное направления развития музыки имеет деструктивный характер, эклектичное звучание лишено эстетического наполнения, а восприятие такой музыки не имеет смысла.

Для раскрытия проблемы исследования были использованы Феноменологический метод, позволяющий описать внутренние переживания и состояния как, а так же аналитический метод, заключающийся в критическом осмыслении работ, посвященных данной теме, позволяющих выявить специфические особенности и основные функции, роль

музыки в процессе формирования личности, как с психологической точки зрения, так и с культурно-исторической

Для начала рассмотрим влияние музыки на отдельного человека. Когда мы говорим о музыке, как о спутнике жизни одного человека, никак не связывая его ни с другим индивидуумом, ни с обществом, имеет место феномен предельного субъективизма. Он заключается в полной и детальной индивидуализации восприятия музыкальной композиции, звучащей одинаково для любого человека. Это означает, что слыша одну и ту же музыку, наш мозг воспринимает её совершенно не так, как другой человек. Такое различие обуславливается совокупностью условий, в которых живёт человек, его бытием.

Бытие человека условно можно разделить на внутреннее состояние и внешнее. Эти два, казалось бы, противоположности очень тесно связаны и не могут существовать автономно друг от друга. Продолжая существовать в реальном времени, человек либо поддерживает текущее состояние, либо изменяет его. От совокупности внутреннего и внешнего состояний и зависит стратегия поведения, которую он выберет в данный момент.

Чаще всего музыка направлена на поддержания такого состояния, но бывает и так, что человек использует её, чтобы избавиться от негативных переживаний, от страданий. “Музыка обладает уникальной способностью вызывать богатый спектр эмоций...”. Феномен предельного субъективизма в данном вопросе намного глубже, чем может показаться на первый взгляд. Музыка может работать не только как сопровождение нашему состоянию, но и как запечатление и провокация, музыка может быть ведущим, а человек ведомым. В некотором роде мы можем даже управлять своими эмоциями. Не всегда это может получиться посредством чистого разума, но при помощи своего рода катализаторов можно добиться полной смены внутреннего состояния, настроения. Одним из таких катализаторов является музыка. Такое формирование происходит, если до него было произведено запечатление, то есть “запись” эмоционального фона с помощью конкретной композиции или нескольких композиций. В этом случае произойдёт практически полная реорганизация мыслей и чувств человека. Новое состояние будет максимально идентичным состоянию, в котором произошло запечатление.

“... не стоит сомневаться в способности музыки вызывать некоторые эмоции в некоторых людях и некоторых ситуациях”. Если в момент сильных эмоциональных переживаний до вашего сознания доходят мелодические музыкальные звуки, то с этой мелодией, песней, композицией будут связаны воспоминания об этом переживании. Можно сравнить данное явление с запечатлением фотографии. Теперь, слушая избранную композицию, вы непременно будете возвращаться в то состояние, в котором были тогда, переживать эмоции, которые чувствовали тогда. Подобно фотографиям, запечатляющим

пейзажи, музыка запечатлеет эмоциональное состояние. В этот момент каждая мелочь, что находится рядом с вами, участвующая в вашей жизни хоть каким-то образом имеет значение. Все, что вас окружает, все, что вы ощущаете в этот момент, совокупляется в некое синкретичное состояние, совершенно уникальное и неповторимое, доступное только вам и никому более. И теперь это состояние запечатлено в данной композиции, слушая которую, вы будете ощущать эмоции, недоступные более никому, кроме вас.

Во влиянии музыки на человека имеется многоструктурный подход, можно говорить о культурном подходе, воспитательном, эстетическом и т.д. Если мы говорим не о единичном произведении, которое имеет индивидуальную окраску, но о целом направлении или жанре, то обнаруживается, что эмоциональный фон при прослушивании произведений, принадлежащих им, совпадает. Жанры должны создавать условия для переживания состояния, которое диктуется ими же самими, поэтому имеется возможность повлиять на состояние человека через определённую музыку. Таким образом, можно сказать, что музыка не только может доставлять эстетическое наслаждение человеку, но и обосновывать те или иные действия, мысли. Анализировать влияние музыки на человека можно не только с точки зрения эмпатии, чувств, но и с сугубо научной точки зрения.

Некоторые из психоаналитиков посвятили множество работ связи между биографией различных композиторов и произведениями, которые они написали, так например Андре Мишель, писавший о психоанализе, как о способе освещения событий из жизни композиторов, повлиявших на их творческие замыслы. Так же свой вклад внесли Эдита и Рихардо Штерба, писавшие о Бетховене, анализируя его жизнь, поступки, действия. То есть, вглядываясь в смысл субъективизма в музыке ещё глубже, мы обнаруживаем, что если речь идёт не о слушателе, а о композиторе, то музыка, которую он сочиняет, напрямую зависит от его эмоциональных переживаний. Таким образом, мы, во-первых, видим, что музыка имеет тесную и прямую связь с эмоциональными переживаниями как в случае слушателя, так и в случае композитора, а во-вторых, что процесс взаимодействия с музыкальным пространством не является полностью иррациональным, а имеет в себе место для вполне логичных зависимостей.

Однако заканчивается ли на этом глубина музыкального феномена? Если мы копнём ещё глубже, то обнаружим, что музыка не только отражает эмоциональное состояние, но и отражает субъективную реальность. Это значит, что анализируя музыку, которую слушает человек, и связывая её с его эмоциональным состоянием, можно сделать определённые выводы о субъективной действительности, в которой он живёт, в некотором смысле посмотреть на мир его глазами. “Музыка имеет особое свойство – она вызывает всевозможные чувства и очень точно передаёт эмоциональную информацию”. Но в этом

вопросе следует быть осторожным и никогда не воспринимать полученную информацию буквально. Списка песен или инструментальных композиций, которые слушает человек, и взгляда на него со стороны недостаточно, чтобы полностью оценить, описать и самое главное понять его, его состояние, его реальность, потому что субъективная реальность складывается из множества факторов, таких как общение с людьми, проведение различных мероприятий (как в качестве участника, так и в качестве зрителя), события, так или иначе влияющие на наше внутренне состояние. Да даже такой мелкий фактор, как погода на улице может повлиять на нашу субъективную реальность, потому что влияет на наше настроение тем или иным образом. Музыка не является ключом к душе человека, но является одной из составляющих этого ключа.

При этом музыка не статична, музыка постоянно эволюционирует вместе человеком. Но также, как и человек, музыка меняется, потому что в этом есть необходимость. “Нужно понимать и принимать новое”. Если человек постоянно меняет свою жизнь, потому что хочет, чтобы она стала лучше, то под действием чего меняется музыка? Без сомнения, музыка, как и любое другое искусство, является отражением внутреннего эмоционального мира человека. И изменяется со временем она именно потому что меняется эмоциональный фон человека, именно это является толчком для изменений в музыке и обуславливает её сущность в конкретный период времени и в конкретном месте.

Я уже сказал о том, что музыка может поддерживать, запечатлеть и спровоцировать различные эмоции у человек. Но что если мы говорим о целом народе? О целой культуре?

Если народ, это совокупность отдельных людей, обладающих уникальными ощущениями и эмоциями, то музыкальная культура – совокупность музыкальных произведений и композиций, запечатляющая совокупность эмоциональных переживаний, характерных для большинства людей. Но если, когда мы говорили об одном человеке, речь шла об одной композиции (или нескольких), неважно, сочинённой до этого или придуманной им самим, то здесь даже десятка композиций будет мало. Необходим целый музыкальный пласт, раскрывающий событие или период со всех точек зрения. Имеет место даже рождение нового жанра или направления. Только в этом случае запечатление окажется полноценным и способным пройти испытание временем, а главное способным посеять в молодых умах зерна своеобразного патриотизма, направленного не на воспевание своей страны, Родины, культуры, но на её понимание, созидание. Иначе говоря, музыкальная культура строится и развивается на основе массовых переживаний. Это может быть, как патриотическое направление (военные песни), традиционные праздники (Белтейн) и т.д. И чем более велико по наполненности это переживание, чем более ярко и разносторонне его описание через музыку, тем дольше оно будет жить, касаясь не только родных

приверженцев, но и интересуя иностранцев, инокультурных людей, привлекая к себе самых разнообразных людей, объединяя их.

Но запечатление эмоционального фона народа, передача опыта и знаний не единственные задачи музыки, как культурного феномена. Имеет место также и образовательный аспект, социализирующий.

Рождаясь, любой человек совершенно не осознает, где и когда он родился, в каком мире ему предстоит жить. Задача посвятить его в этот мир, научить в нём жить, социализировать в нём лежит на его близких. Но как это сделать? Разумеется, задача первичной социализации лежит на воспитании родителей, школе и т.д. Но что потом? Как помочь понять уже подростку его место в этом мире, в его доме? Чтобы знать, от чего отталкиваться, человеку нужно четко понимать (именно понимать, а не просто знать), где он живёт. Место, где он родился, вырос, и речь идёт не только об адресе, городе, но и о всей стране, ведь её история, культура, так или иначе наложили и наложат отпечаток на то, кем станет человек, когда полностью состоится как личность. Музыка может являться одним из факторов формирования личности.

Культура – вот что расскажет человеку о месте, где он родился и живёт. И здесь самое важное не знание истории, а именно понимание, проникновение, эмпатия. Слушая и проникаясь произведениями композиторов, мы начинаем понимать, что чувствовали они, мы как бы встаём на их место. Именно поэтому “нет ни одной культуры без музыки”. А вставая на место композитора, слушая песни, отнесённые к культурному наследию, мы автоматически встаём на место любого жителя временного периода, события, которому посвящена композиция.

Воспоминания о значимом событии или потрясении условно можно разделить на две составляющие: содержание событие и наполнение. Событие отвечает за эмоции, пережитые в момент совершения события, и этим обладают только те, кто там присутствовал. Наполнение же позволяет людям не в полной мере, но сохранить свои переживания и передать их другим людям. Это позволяет расширить круг людей, причастных к переживаниям одного человека или множества людей. Поэтому чем более богата событиями история народа, чем больше её смысловая наполненность, “тем весомее запрос на формирование некой музыкальной системы”. И именно музыкальная составляющая культуры позволяет уже повзрослевшим детям не просто осознавать историю, а чувствовать её. Выходит, музыка выполняет не только эстетическую и духовную функцию, пробуждая в людях эмоции, но и социальную, объединяя людей совершенно разных поколений.

С течением времени, в котором человек имеет представление о музыке и так или иначе старается понять её и изучить, люди, имеющие отношение к музыке и к передаче этого

знания другим людям, замечали, что природа музыка тем или иным образом связана с природой математики. Исследователи отмечают, что у людей с врождёнными способностями к математике имеются и способности к музыке. В некотором роде это действительно так, и в математике, и в музыке есть место строгим теоретическим законам и чувственному вдохновению. Однако если в математике законы первичнее ощущений, то в музыке совсем наоборот. Можно сказать, что вторичное является инструментом для первичного.

Ещё Пифагор, изучая музыкальную гармонию, пришёл к выводу, что самые глубинные и фундаментальные постулаты основаны на математических соотношениях. Интервальные соотношения, образующие консонансы, основаны на ровном делении струны. И сейчас студенты, изучая в музыкальных школах, колледжах гармонию или сольфеджио, так или иначе замечают, что многие понятия и законы требуют понимания не чувственного, но интеллектуального. Нужно понимать принципы построения созвучий, как их строить, и самое главное, для всего этого нужна практика. И только через “сухую и черствую” практику музыканты добиваются истинного понимания того, чем они занимаются, и лишь после этого им открывается весь волшебный мир, в котором они могут творить. В этом заключается глубинная и врождённая связь математики и музыки. Музыка есть высшая ступень абстрактного познания сущности вещей, так как “... у музыки нет внешней формы”, и в этом плане ее можно назвать выражением истинной сущности, если все иное подразумевается, как передача субъективного переживания онтологичности самой жизни. Таким образом, музыкальные произведения являются источником, процессом и самодостаточным результатом своего осуществления.

В истоке произведения любого музыканта лежит импульс, вдохновение, иррациональное, не поддающееся логическому или математическому описанию.

Ранее середины 20 века, после импульса шло теоретическое подкрепление и доведение произведения до полной синхронизации между строгим логическим обоснованием и чувственной волной. Но далее с течением времени второй шаг начинает затуманиваться. Все больше начинает обращать внимание на простую и незамысловатую музыку, и музыканты меж тем вместо теоретического обоснования больше начинают опираться на алогичные методы поиска нужных созвучий. Они не думают о том, какие звуки, аккорды будут звучать благозвучно, они пробуют все, отбрасывая неподходящий вариант (неблагозвучный, неподходящий) и оставляя то, что приятно их уху. В результате в современной эстраде порой трудно разбирать стандартные теоретические ходы, потому что строится она на интуиции, и поэтому её очень трудно описать.

Если же говорить о современной гармонии, о том, куда движется классическая музыка, то здесь тоже можно зайти в тупик, если пустить в ход общепринятые рассуждения и объяснения.

Но значат ли подобные выводы, что в этом заключается истинный смысл этапа, на котором находится музыка? Возможно, музыканты двигаются “на ощупь” не потому что музыка подразумевает это, а потому что эта область еще не изведена, сокрыта, музыканты движутся как в тумане, потому что прокладывают новый путь в неизвестное. Как писал Ницше: “Нужны новые уши для новой музыки”.

Тенденция эволюция гармонии в музыки идёт на выход за рамки постулатов, принятых на предыдущих этапах развития. Поэтому то, что принимается за правила в современной гармонии, часто противоречит классической гармонии. Такую же тенденцию мы наблюдаем при анализе множеств всех чисел. Ведь если есть множество натуральных чисел, которыми мы производим расчёт, то, что есть отрицательные числа? Если у нас есть целые числа, которых и так бесконечное множество, то, что вообще можно говорить о дробных числах? Как подобное можно помыслить, не выходя за рамки понятия “натуральные” и “целые” числа?

Все, что ставит своей целью созерцание или изучение так или иначе стремится к абстракциям, к уходу от конкретных примеров, к возвышению над ними всеми, для того чтобы все обобщить и затем из установленных принципов иметь возможность создать бесконечное множество индивидуальных объектов, одновременно схожих друг с другом и кардинально отличающихся.

Возникает вопрос, а чем же современная гармония отличается от гармонии прошлого? Музыканты открывают новые границы, начиная вводить в музыку созвучия, неочевидные, и даже неблагозвучные, для обычного слухового восприятия человека (диссонансы, переходы, противоречащие классическим законам гармонии и т.д.). Но на начале пути познания, или вернее сказать открытия, мы воспринимаем каждое произведение, как некую диковинку, как нечто, выбивающееся из строя, как что-то уникальное и неповторимое в каждом аспекте своей сущности.

Пока музыканты не освоились в этой среде и не чувствуют себя уверенно, нет необходимой сформированности общих черт у произведений, принадлежащих одному жанру, а она необходима, чтобы определить его наличие, наличие стиля, чтобы другие люди могли с точностью определить те или иные общие черты у двух произведений. Пока этого нет, нельзя делать какой-то вывод о закономерности и использовать её для анализа другого или для создания нового. Но в таком случае, как речь вообще может идти о какой-то структурированной системе знаний, а соответственно и о понимании среднестатистическим

слушателем и ценителем музыки, не говоря уже о восприятии обычных людей? Здесь необходимо выявить отличия между этими тремя категориями. Среднестатистический слушатель отличается от ценителя тем, что он не вдумывается в глубинный смысл произведения, у него нет желания докопаться до “истины”, лежащей в произведении. В свою очередь от обычного человека слушатель отличается тем, что конкретная музыка приятная его уху, и у него есть желания слушать её снова и снова, в то время как у обычного человека нет симпатии к определённому произведению или жанру.

Таким образом, можно сделать вывод о значительной роли музыки, как в жизни отдельного индивидуума, так и в жизни целого народа.

Музыка оказывает огромное влияние на становление и формирование личности человека, начиная с самого юного возраста. Она знакомит его с историей народа, Родины, давая материал для размышления о том, что правильно, а что нет. Помимо этого, музыка служит эмоциональным сопровождением событиям, влияющим кардинальным образом на личность человека, его характер.

Также музыка коренным образом связана с историей и культурой народа в целом, запечатляя эмоциональный фон значимых событий, позволяя передать его будущим поколениям и усилить значимость основных ценностей в глазах потомков.

Важность традиционных произведений не уменьшается с течением времени, но актуальность их может становиться меньше в связи с появлением новых музыкальных жанров, тенденций, которые несомненно будут более актуальны для настоящего.

Современные тенденции в музыке пока что остаются туманными не только для среднестатистического слушателя, но и для большинства критиков и ценителей музыки. Но это не значит, что такая музыка создана исключительно для специфического слушателя. Такую характеристику можно дать данному этапу развития этого направления, но не всему направлению в целом. Должно пройти время, прежде чем все тонкости и аспекты современной музыки откроются музыкантам, а затем слушателям и критикам.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аре Бреан, Гейр Ульве Скейе Музыка и мозг: Как музыка влияет на эмоции, здоровье и интеллект // Альпина Паблишер. – 2020. [Электронный ресурс]. URL: https://www.google.ru/books/edition/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3_%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B/mT7NDwAAQBAJ?hl=ru&gbpv=1&printsec=frontcover

2. Соболева Е. А. Системный подход в исследовании музыкальной культуры // Philharmonica. International Music Journal. – 2020. [Электронный ресурс]. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=25759

3. Ямпольский В. В. Чувство музыки и чувство времени Владимира Ямпольского // Belcanto. – 2018. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.belcanto.ru/18051602.html>

4. Наumenко Т. И. Музыкальная наука в контексте культуры. Музыковедение и вызовы информационной эпохи // Международная научная конференция. – 2020. [Электронный ресурс]. URL: https://gnesin-academy.ru/wp-content/documents/nauka/Musikalnaya_nauka_v_kontekste_kultury_Musikovedenie_i_visovy_informacionnoi_epohi.pdf