

Людмила ТЕРНОВАЯ

Музыка мир связала

«Музыка – это самое мощное средство, потому что ритм и гармония живут в душе человека. Музыка обогащает ее, даруя ей блаженство и озарение».
Платон

Музыка вошла в жизнь человечества в очень давние времена. Она утешает людей в печали, помогает сосредоточиться, укрепляет память, облегчает усвоение языка. Согласно древним мифам бог Гермес сконструировал первую лиру, натянув струны на панцирь черепахи. В мистериях античности лира считалась секретным символом человеческой конституции, корпус инструмента представлял физическое тело, струны – нервы, а музыкант – дух. Игра на струнах–нервах творила гармонию нормальной музыки, которая могла стать дисгармонией в случае развращенной природы человека. Для Пифагора музыка была производной от божественной науки математики, а сам Пифагор слышал музыку небесных сфер, воспринимая Вселенную как громадный монохорд с одной струной, натянутой между небом и землей [1]. В пещерах Африки сохранились наскальные рисунки, изображающие людей исчезнувших тысячелетия назад племена с музыкальными инструментами в руках.

Старейшая из известных мелодий мира – хурритский гимн. Он был сочинен 3400 лет назад в Месопотамии, записан на глиняных табличках, найденных в 1950-х гг. при раскопках древнего Угарита. Восстановлена и древнегреческая песня – эпитафия Сейкилоса, созданная около 200 г. до н. э. В отличие от хурритского гимна, к эпитафии сохранились точные инструкции, и ее исполнение, кроме ритма, можно считать более или менее точным. И все же казалось невозможным поверить в то, что слышишь музыку, сочиненную в глубоком прошлом, скрашивавшую жизнь людей, заставлявшую их радоваться или забывать свои печали. Представить эти звуки помогают археологические находки. В 2000 г. китайские археологи обнаружили музей музыкальных инструментов, созданных 2 тысячи лет назад, в эпоху династии Хань.

Китайская музыка – одна из древнейших в мире. Книга «Шицзин» («Книга песен», «Книга поэзии») – памятник китайской литературы, созданный XI–VI вв. до н. э., содержит 305 песен, отобранных, согласно источникам, Конфуцием, который отводил музыке в своем учении большое место. Содержание профессиональной китайской музыки определялось придворным церемониалом и религиозным культом. В эпоху Чжоу (1122 г. –249 г. до н. э.) возникает традиционная классификация инструментов по восьми категориям ба инь («восемь звуков») в зависимости от материала, из которого они изготовлены, упоминаемая в «Го юй» («Речах царств») – древнекитайском памятнике ораторского искусства [2]. В «Го юй» управление царством уподобляется музыке, подчиняющейся гармонии, а гармония, в свою очередь, подчиняется миру среди звуков. Здесь рассказывает-

Людмила ТЕРНОВАЯ – доктор исторических наук, профессор

ся о том, как музыканты на основе музыкальных тонов, по звуку ветра определяли, что он несет с собой. Если звуки ветра были гармоничными, это означало, что земля родит хорошие хлеба. Музыканты по звуку ветра, звучанию нот и т. д. предсказывали наступление счастливых, несчастливых или просто знаковых событий.

В честь таких событий складывались гимны – торжественные песни, восхваляющие и прославляющие кого-либо или что-либо. Считается, что гимн восходит к молитве. До нас дошли многочисленные древние гимны к богам. Из истории Возрождения известен гимн Святого Франциска Ассизского к «брату Солнцу». Религиозный гимн на народном языке в период Реформации превращается в форму агитационной литературы. К такой форме можно отнести гимн Мартина Лютера *Ein feste Burg*, ставший боевой песней немецких протестантов. С пением гимнов шли сражаться с королевскими войсками силы Оливера Кромвеля. А после окончания Тридцатилетней войны (1618-1648), когда возникла первая система международных отношений, вызванный экономической депрессией расцвет религиозных и мистических настроений в Германии отразился во взлете гимнической поэзии. Мир входил в эпоху формирования национальных государств, и национальный гимн неизбежно использовал традиции гимна религиозного как боевой песни, отражал национальный характер и особенности политического развития страны.

Сейчас каждое из государств-членов Организации Объединенных Наций имеет национальный гимн. Самый старый, написанный в IX в. н. э., он же и самый короткий – государственный гимн Японии, состоящий всего из четырех слов «Процарствуйте счастливо тысячу лет». История старейшего европейского гимна – гимна Великобритании – берет начало из песни, впервые исполненной в июле 1745 г., когда мятежная армия католиков-шотландцев продвигалась к Лондону. Песня настолько понравилась королю Георгу III, что он распорядился исполнять ее во время всех публичных мероприятий со своим участием. Но только в 1825 г. она стала государственным гимном, конечно, без последнего куплета, задевавшего уже лояльных королевской власти шотландцев. Это явилось одним из первых примеров политкорректной редакции текстов гимнов. Мелодию и строку гимна Великобритании «Боже, храни короля (королеву)» в разное время использовали 30 стран, включая Российскую империю. О политкорректности подхода к национальным гимнам говорит и тот факт, что с учетом этнического состава населения гимны Бельгии, Канады, Швейцарии, Филиппин, Камеруна и ЮАР исполняются на разных языках. Бельгийская «Песнь Брабанта» стала первым в истории гимном с двумя равнозначными французским и нидерландским текстами. Власти ЮАР исходили из того, что у каждой из общин в стране уже была своя главная песня, поэтому национальный гимн ЮАР впитал все эти гимны: первый куплет взят из «Боже, спаси Южную Африку!» на языке кхоса, затем идет куплет из «Призыва Южной Африки» на африкаанс, его продолжает куплет из «черного» гимна на сесото, а заключает исполнение гимна куплет на английском языке. В годы социализма особый порядок исполнения гимна существовал в Чехословакии, где в обязательном порядке один за другим, без паузы исполнялись два гимна: чешский «Где мой дом?» и словацкий «Буря над Татрами». «Бархатный развод» Чехии и Словакии в 1993 г. нарушил содружество этих мелодий, введя национальные гимны для каждой из стран.

Сложилась традиция перед важным международным событием, будь то встреча в верхах, футбольный матч или какое-либо другое мероприятие, исполнять государственный гимн. Однако оказалось, что эта часть церемонии имеет множество подводных камней, с которыми сталкиваются организаторы мероприятий и исполнители гимнов [3]. И так как растет влияние Китая в мире, то и случаев неверного исполнения гимна Китайской Народной Республики – «Марша добровольцев» – становится все больше. Не учитывается, что кроме КНР есть еще и Китайская Республика на острове Тайвань со своим собственным гимном. В 2006 г. глава КНР Ху Цзиньтао впервые встретился в Вашингтоне с президентом США Дж. Бушем. Тогда перед одной из церемоний были исполнены национальные гимны обеих стран, но перед этим был объявлен не гимн КНР, а гимн «Китайской Республики», т. е. Тайваня. К счастью, церемониймейстер ошибся в названии страны, но не в выборе музыки. А вот в следующем году, когда власти Гренады благодарили КНР, построившую на острове современный стадион (строительство стадиона и льготные кредиты стали платой, которую правительство Гренады получило от КНР за разрыв дипломатических отношений с Тайванем и восстановление отношений с КНР), на церемонии открытия оркестр Королевской гренадской полиции начал играть то, что считал китайским гимном, но это был тайваньский гимн. За непростительную ошибку пришлось извиняться лично премьер-министру Гренады.

В мире, где помимо государств все большую роль играют международные организации, они тоже должны были озаботиться созданием собственных гимнов. У Организации Объединенных Наций нет официального гимна, но есть музыкальное произведение, которое передает смысл деятельности ООН. Оно было создано виолончелистом и дирижером Пабло Касальсом (1876–1973). Генеральный секретарь ООН У Тан предложил Касальсу написать гимн, основанный на преамбуле к Уставу ООН. И 24 октября 1971 г. на концерте, посвященном 25-й годовщине Организации, Фестивальный оркестр Касальса исполнил «Гимн миру», посвященный ООН, на текст

английского поэта Уинстона Хью Одена. Гимн начинается с мощного вступления оркестра, играющего в унисон и как бы заглушающего звучание каждого отдельного инструмента, что должно быть сравнимо с деятельностью ООН.

Европейский гимн основан на прелюдии к «Оде к радости», четыре части симфонии № 9 Людвига ван Бетховена. Современная версия гимна была опубликована 19 января 1972 г. Советом Европы после аранжировки, произведенной всемирно известным дирижером Гербертом фон Караяном. Записи гимна начали распространяться с помощью масштабной информационной кампании в День Европы, 5 мая 1972 г. В 1985 г. гимн «Ода к радости» получил официальный статус гимна Европейских Сообществ, поскольку на универсальном языке музыки эта мелодия выражает идеалы свободы, мира и солидарности, на которых основывается европейское пространство. Изначально задача заменить данной композицией гимны всех стран ЕС не ставилась, наоборот, была предпринята попытка с помощью этого музыкального произведения способствовать объединению общих для Европы ценностей. Из-за множества официальных языков Европейского союза немецкий текст не получил статус основного. И гимн принято исполнять инструментально – без слов. В дополнение к «Оде к радости» существует несколько других классических произведений, отражающих идеи единой Европы. Так, Европейский вещательный союз использует в качестве своего гимна прелюдию *Te Deum* М.А. Шарпантье, которая исполняется до и после каждого конкурса песни «Евровидение». Утвержденный в 1992 г. гимн Лиги чемпионов УЕФА – сочинение Г.Ф. Генделя «Священник Цадок» из «Коронационных гимнов» – проигрывается перед каждой игрой Лиги.

Гимн Олимпийских игр исполняется при поднятии Олимпийского флага во время открытия очередных игр, а также по их завершению и в некоторых других случаях. Эта традиция берет начало 6 апреля 1896 г., в день, когда пасхальный понедельник совпал сразу в трех христианских конфессиях – католицизме, православии и протестантизме, а кроме того, в День независимости в Греции, и в Афинах состоялось открытие первых Олимпийских игр современности. На этой церемонии хор из 150 человек исполнил гимн Олимпийских игр, написанный С. Самарасом на стихи К. Паламаса.

Есть гимны государств и международных организаций, а есть гимны народов. К таким относится цыганский гимн, принятый 8 апреля 1971 г. на первом Всемирном конгрессе цыган. Гимн наряду с цыганским флагом является одним из двух общенациональных символов цыганского народа. Он написан на основе народной песни «Джелем, джелем». Особенностью гимна стало отсутствие четко установленной мелодии, позволяющей каждому исполнителю по-своему аранжировать народный мотив. Существует также несколько вариантов текста, у которых в точности совпадают только первый куплет и припев. Все варианты признаются цыганами, которые под свой гимн не встают, а танцуют.

Музыкальные произведения часто передают особое восприятие международных событий. Некоторые из них служили вдохновением для композиторов. Например, торжественная увертюра «1812 год» – оркестровое произведение П.И. Чайковского написано в память о победе России в Отечественной войне 1812 г. Премьера увертюры состоялась 20 августа 1882 г. Сила этого произведения настолько велика, что его часто исполняют в самые торжественные моменты в других странах, например, 4 июля в День независимости США вместе с другой патриотической музыкой.

Внимание композиторов к международным событиям проявляется в разных формах их творчес-

«Культура как стратегический ресурс России в XXI веке. Инновационное проектирование культурной среды»

Такова тема Московского форума культуры, который состоится 1 июля в Московском государственном университете культуры и искусств. Организаторами конференции выступают Министерство культуры РФ, министерства и департаменты культуры субъектов России, МГУКИ.

Представители Администрации Президента РФ, Правительства РФ, федеральных, региональных, местных органов власти, ведущие российские и зарубежные ученые примут участие в работе секций по актуальным направлениям развития культуры, в том числе:

- культура как ресурс: теоретико-методологические подходы и практики;
- культурная среда и культурная идентичность современной России;
- культурная политика Российского государства;
- социально-экономические и правовые факторы проектирования культурной среды в регионах.

Научно-политический журнал «Государственная служба» выступает информационным партнером Московского форума культуры.

информационный партнер – журнал Государственная служба

тва. Оперу Дж. Адамса «Никсон в Китае», появившуюся в 1987 г., можно считать не лишенным насмешки откликом на визит президента США Никсона в маоистский Китай в начале 70-х гг. Тогда визит президента США в КНР, сопровождавшийся актами «пинг-понговой дипломатии» и «дипломатии панд», выглядел, скорее, как символ восстановления дипломатических отношений, чем шаг к их реальному развитию.

Другой яркий сюжет современных музыкальных произведений связан не просто с религией, а с жизнью известных религиозных деятелей. Так, летом 2010 г. в *Teatro Italia di Roma* после постановок в разных городах Италии был представлен мюзикл на основе истории жизни Иоанна Павла II. В спектакле *Non Abbiate Paura* (ит. «Не бойтесь») рассказывается о событиях молодости Кароля Войтылы (мирское имя папы римского) в оккупированной нацистами Польше, его дальнейшем служении в качестве священника и епископа, избрании папой и деятельности на престоле Св. Петра. Помимо 18 песен в мюзикле использована аудиозапись выступления понтифика, в котором он произносит свою любимую фразу из Евангелия: «Не бойтесь!», давшую название мюзиклу.

С помощью музыки можно возвеличить человека, а можно его высмеять. В Интернете, на *YouTube*, ливийский лидер Муаммар Каддафи стал героем музыкального клипа благодаря песенке *Zenga Zenga Song*. Этот клип – пародия на короткое, но полное ненависти выступление полковника. Автор клипа – гражданин Израиля тунисского происхождения. По его мнению, у речи Каддафи есть все элементы, необходимые для хита: повторение слов *Zenga Zenga*, особая одежда и поднятая вверх рука как некий победный жест. На первом плане видео крутятся легко одетые танцовщицы со светлыми волосами. Ливийская оппозиция стала использовать музыкальный клип с Каддафи в роли звезды в пропагандистских целях [4].

Музыка объединяет людей. Это стало определяющим фактором появления еще в XVI в. музыкальных обществ, соединивших усилия профессиональных музыкантов и любителей музыки в целях распространения музыкальной культуры, пропаганды и изучения отдельных видов музыкального искусства. Существует огромное множество таких национальных и международных объединений – исполнительских, творческих, научных, просветительских. Естественно, некоторые из них не избежали политизированности. Например, в 1931-1935 гг. в Москве действовало Международное музыкальное бюро – объединение рабочих и революционных музыкальных организаций Австрии, Германии, США, СССР, Франции, Японии. После Второй мировой войны при ЮНЕСКО в 1949 г. в Париже был основан Международный музыкальный совет (ММС). Он включает музыкальные комитеты свыше 60 стран, а также 16 международных музыкальных организаций, координирует их деятельность, проводит конгрессы, конкурсы, фестивали. На 15-й Генеральной ассамблее ММС в Лозанне в 1973 г. было принято решение о проведении Международного дня музыки в целях распространения музыкального искусства во всех слоях общества, реализации присущих ЮНЕСКО идеалов мира и дружбы между народами, развития культур, обмена опытом и взаимного уважительного отношения к эстетическим ценностям друг друга. С ММС связано и Международное общество музыкального образования, которое было создано на конференции, созванной по инициативе ЮНЕСКО в 1953 г., для того чтобы стимулировать музыкальное образование как неотъемлемую часть образования общего.

К социокультурным нишам, в которых особенно заметна объединяющая роль музыки, относятся многочисленные субкультурные течения. Различные субкультурные группы объединены предпочтением определенного музыкального стиля. Музыка становится их важнейшим идентификационным признаком, а порой и заслоняет другие аспекты общей платформы. Первые проявления взаимосвязи музыки и субкультур обнаруживаются уже в 1950-х гг. в Великобритании при зарождении субкультуры модов, ассоциирующейся с формированием cool-джаза, требовавшим нового имиджа молодежи. Любовь к музыке – от джаза, ритм-энд-блюза и соула до рок-н-ролла – стала отличительной чертой модов. Заметные музыкальные пристрастия были у хиппи и хаус – субкультурного течения, возникшего в середине 1980-х гг. в Чикаго на основе увлечения танцевальной музыкой этого стиля*, уходящей корнями в диско, с характерным ритмом дискотеки, свинговым звучанием, заводными мелодиями и настроением радости и веселья. В середине 1970-х в рабочей среде Нью-Йорка зарождается направление хип-хоп, со временем трансформировавшееся в часть модной музыкальной индустрии. Процесс маргинализации молодежных субкультур 1990-х охватил субкультуры панков и металлистов с их приверженностью музыке стиля хэви-метал или трэш-метал. Среди субкультурных направлений XXI в. выделяются готы, или «дети тьмы», с музыкальным стилем «dead металл». Все эти течения являются симбиозом культурных реалий и фантазий.

Важным направлением международного музыкального сближения стали музыкальные фестивали и премии. Среди множества музыкальных фестивалей мира следует выделить самый знаменитый в

---

* Название стиля происходит от чикагского клуба Warehouse («склад»), где ди-джеи начали микшировать синглы группы Kraftwerk со звуком кардинально нового для того времени устройства под названием драм-машина.

Вудстоке (Вудстокскую ярмарку музыки и искусств, *Woodstock Music & Art Fair)* – трехдневный праздник музыки, организованный в августе 1969 г. на одной из ферм городка в сельской местности Бетел, штат Нью-Йорк, США*. Число посетителей достигло полумиллиона человек, из них – 1500 журналистов. В 1970 г. был выпущен документальный фильм «Вудсток. Три дня мира и музыки», получивший в следующем году «Оскара». Интересно, что одним из монтажеров фильма был Мартин Скорсезе. Вудсток положил начало музыкальным фестивалям с политическим подтекстом. Один из таких фестивалей стал выражением «нового мышления». Так, в дни встречи М.С. Горбачева с Р. Рейганом в Москве в мае 1988 г. состоялся Международный фестиваль «Музыканты за мир» в Зеленом театре Центрального парка культуры и отдыха им. А.М. Горького. Фестиваль олицетворял собой дух конструктивных перемен в международных отношениях. Календарь фестиваля состоял из трех частей: крупнейшего хэви-металл-фестиваля с участием популярных в то время российских групп; поп-рок-фестиваля и фестиваля альтернативной музыки; международного фестиваля «Праздник мира».

Среди музыкальных премий, имеющих международное признание, выделяется «Грэмми» – премия Американской академии звукозаписи, вручаемая с 1958 г. В 2004 г. эта премия в номинации «Детский альбом в разговорном жанре» была вручена М.С. Горбачеву, Биллу Клинтону и Софи Лорен, которые выступили рассказчиками диска симфонической сказки С. Прокофьева «Петя и волк», записанной Российским национальным оркестром.

Музыканты тонко чувствуют мир, его тревожные события находят отклик в их творчестве. Это проявилось и в реакции на теракты 11 сентября 2001 г. 20 октября 2001 г. в США известные артисты, музыканты, в том числе Мик Джаггер, Пол Маккартни, дали благотворительный концерт в память жертв терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Музыка, безусловно, сближает народы. Разделенные границами люди поют одни и те же песни, слушают одни и те же мелодии. Однако это только подчеркивает важность усилий по взаимному сближению музыкальных культур мира. «Европа глазами россиян. Россия глазами европейцев» – так называется проект, который проводит Студия новой музыки при Московской консерватории при финансовой поддержке Евросоюза [5] Оказалось, что в условиях не только глобализации, но и европейской интеграции разница культурных парадигм ощутима больше, чем сто лет назад. Отсюда следует необходимость своеобразных музыкальных инъекций, позволяющих исполнять и слушать музыку разных стран. Пример одной из таких инъекций – мировые гастроли группы японских барабанщиков Taikoza. Барабаны тайко – традиционные японские инструменты, которые когда-то использовались в религиозных обрядах. Перкуссия производит на людей сложно объяснимый эффект. Барабаны тайко рождают звуки, которые уже заложены в сердце человека, поэтому различия в культуре и менталитете не могут повлиять на процесс восприятия музыки [6]. Эффект перкуссии отражает то, что в прошлом столетии было признано как лечебная сила музыки. Выдающийся психолог Л.С. Выготский писал, что именно музыка способна вовлекать «в круг социальной жизни самые интимные, самые личные стороны нашего чувства» [7]. Возникла особая медицинская специальность – музыкальный терапевт, который способен средствами музыки лечить детский аутизм, депрессию, многие психические заболевания настолько успешно, что можно говорить уже не о музыкотерапии, а об искусстве терапевтической музыки.

У музыки множество мотивов, сближающих человечество. И, может быть, у этого феномена есть веские основания. Вдохновением для написания многих музыкальных произведений во все времена служило солнце. Астрономы Шеффилдского университета смогли записать сверхъестественную музыкальную гармонию, производимую магнитным полем во внешней атмосфере светила, доказав, что у центра солнечной системы есть собственная музыка. Гигантские магнитные кольца, отходящие от внешних слоев атмосферы солнца, вибрируют, как струны на музыкальном инструменте. Иногда они звучат, как звуковые волны, проходящие через духовой инструмент. Ученые смогли воссоздать звучание, переведя визуальную вибрацию в звуки и увеличив частоту до той, которая воспринимается человеческим ухом. И от того, как мы слышим и понимаем эту музыку солнца, во многом зависит глобальный климат в сферах политики, экономики и культуры.

Литература

1. *Холл М.П.* Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. Новосибирск, 1992. С.285-287.
2. Го юй (Речи царств) / Пер., вступление и прим. В.С. Таскина. Отв. ред. М.В. Крюков. М., 1987.
3. *Головинченко Д.* Песня с последствиями // КоммерсантЪ-Власть. 2011. № 6.
4. InoСМИ.Ru со ссылкой на статью в «Tyden» (Чехия). 2011. 1 марта.
5. *Тарнопольский В.* Будем знакомы // Независимая газета. 2011. 14 марта.
6. *Карбовская Я.* Кусок дерева и понимание музыки // Независимая газета. 2011. 11 марта.
7. *Выготский Л.С.* Психология искусства. М., 1968. С.317.

* Название «Вудсток» закрепилось по месту, где первоначально планировалось провести фестиваль – город Вудсток, округа Ольстер. Но у города не оказалось подходящей территории для такого масштабного мероприятия.