

*Л. А. Матуковская (Минск),
доцент кафедры специального фортепиано
Белорусской государственной академии музыки*

ВОЛШЕБСТВО, ДАРОВАННОЕ ЧЕЛОВЕКУ БОГОМ

Существует много чисто научных, философских определений музыкального искусства, объяснение феномена музыки, ее действенного воздействия на психику, эмоции, ум человека. Поскольку у нас с вами не музыковедческая лекция, попробуем просто поговорить о том, что такое музыка для человека и какое место она занимает в его жизни.

Что такое музыка, пытались определить еще древние греки. Это именно им принадлежит крылатая фраза: «Музыка с танцами, ритмом и пением приближает нас к богам», то есть она стремится уравнивать человека с Богом. Пожалуй, лучше о музыке не скажешь.

Музыка рождается вместе с человеком. Она входит в его жизнь с колыбельной песней и сопровождает его до самой смерти. Родины, крестины, именины, свадьба, дружеское застолье не обходятся без музыки. Мы обращаемся к ней в минуты наивысшей радости, торжества и в минуты скорби. Наверное, вы замечали, что иногда человек, оставшись наедине с самим собой, включает спокойную музыку, чаще всего классику, и грустит или даже плачет под ее звуки. Спросите, и он не сможет ответить, почему у него вдруг возникла такая потребность.

Что такое музыка и почему человек к ней обращается? Хотя, это, видимо, не то слово. Лучше сказать: почему человек не может жить без музыки? Я, например, считаю, что музыка — это единственное средство выражения такого состояния человеческой души, которое невозможно передать словами или еще каким-то способом. Глинка просто сказал:

«Музыка — душа моя». Музыка не только «выражает», она настраивает человеческую душу на особое восприятие окружающего мира. Даже наши предки, отправляясь на охоту или войну, исполняли ритуальные танцы, издавали боевые кличи, чем-то напоминающие нынешние военные марши.

Не зря ведь церковь с момента своего рождения (и до сих пор) привлекала на службу музыку: играли органы, мессы сопровождалась молитвенными песнопениями. Она уже тогда сознавала, что музыка настраивает человека на возвышенные мысли, призывает к сокровенному разговору с Богом о возвышенном, к пониманию того, что наша будничная жизнь — это суета сует. Именно благодаря музыке, человек начинал понимать свое высокое предназначение на земле, ощущать свое величие и свои потенциальные духовные возможности.

Древние греки называли очищающее воздействие музыки на душу человека «катарсисом». Пифагор, например, был убежден, что музыка врачует человеческие нравы. У него даже были мелодии против страстей, уныния, вожделения, раздражения. Платон говорил, что музыка «бессмертна и божественна», потому что она несет с собой благообразие и делает благообразным человека. Поэтому он считал (подумайте — уже в пятом веке до нашей эры!) занятия музыкой обязательными для всех граждан.

Аристотель относил музыку и поэзию к главным видам искусства. Говоря об исключительной, божественной роли музыки в воспитании высокой нравственности, он объяснял силу ее волшебного воздействия на человека

тем, что в музыке прекрасное сочетается с наслаждением. Развлечение, считал он, должно не только заключать в себе прекрасное, но также доставлять удовольствие, потому что счастье состоит в соединении прекрасного с доставляемым удовольствием.

А вот еще слова Вильяма Шекспира: "Нет на земле живого существа // Столь жестокого, крутого, адски злого, // Чтоб не могла хотя на час один // В нем музыка свершить переворота".

Я цитирую только древних и делаю это сознательно. Мы часто древним верим больше, чем своим современникам, потому что мудрость их истин прошла проверку столетиями и даже тысячелетиями. Русские мыслители также были убеждены, что музыкальное искусство оказывает возвышающее, облагораживающее, почти гипнотическое воздействие. Они выделяли два состояния, которые испытывает человек под воздействием музыки: ощущение душевного волнения, напряжения, сменяющееся блаженным покоем, умирлением, слезами, вследствие чего происходит то, что греки называли «катарсисом».

Под воздействием музыки человек становится добрее, человечнее, милосерднее. Вы можете сами в этом убедиться, понаблюдав за слушателями, которые выходят из филармонического зала, где только что звучали Чайковский, Глинка, Бах, Бетховен, Шопен, Шуберт... Обратите внимание на то, какие у них просветленные лица, послушайте, о **чем** и **как** они говорят. Музыка воодушевила, окрылила их, показала красоту и величие жизни, дала надежду...

Всего семь нот, семь маленьких черных значков на пяти линейках наполняют мир вокруг нас такими красками, таким богатством, с которыми ничто не может сравниться. Пройдут тысячи лет, а эти семь нот, семь основных тонов гаммы в их мелодических и гармонических сочетани-

ях будут все так же заставлять трепетать человеческие сердца. Музыка не только роднит людей, сближает государства, но соединяет века и эпохи, делает едиными человечество, цивилизацию...

Влечение человека к музыке естественно и стихийно. Мы, преподаватели Белорусской государственной академии музыки, может быть, острее других чувствуем это — прежде всего по количеству молодых людей, стремящихся получить музыкальное образование. Сотни детей, юношей и девушек каждый год поступают в музыкальные школы, училища, к нам, в академию, участвуют в музыкальных хоровых, оркестровых коллективах, смотрах, конкурсах, фестивалях. И это красноречиво говорит не только о высокой духовности нашего белорусского народа, но и о его одаренности, талантливости.

Об этом свидетельствует и наше историческое прошлое. Возможно, даже не все знают, что уже в XVII—XVIII столетиях в Белоруссии существовали оперные и балетные театры — в Несвиже, Слуцке, Гродно, Слониме, Ружанах, Шклове, в Могилеве. Белорусские музыканты уже в то время были такими высокими профессионалами, что выступали на сценах Москвы, Петербурга, Варшавы, Парижа.

Богатейшие музыкальные традиции нашего прошлого достойно продолжает нынешнее поколение. Золотую страницу в музыкальную сокровищницу Европы вписали наши композиторы: Туренков, Аладов, Золотарев, Богатырев, Оловников, Подковыров, Пукст, Абелиович, Глебов, Тирманд, Вагнер. С большим успехом работают композиторы: А. Мдивани, С. Кортес, Д. Смольский, В. Войтик, И. Лученок, Э. Ханок, Г. Горелова, В. Кузнецов и др.

Балеты «Тиль Уленшпигель» и «Маленький принц» Евгения Глебова были поставлены в разных странах

мира. Балет Андрея Мдивани «Страсти» (или «Рогнеда») в постановке Валентина Елизарьева был признан лучшим балетом мира 1996 года. Иногда мы сами себя недооцениваем, зато нас хорошо знают в Испании, Франции, Италии, Германии, Японии, США — везде, где бывали наши музыканты.

Известный американский пианист, профессор по классу фортепиано Остинского университета (штат Техас), побывавший с концертами во многих странах мира, посетивший Минск, Вильям Райс с восторгом сказал, что «ваша фортепианная музыка может (и должна) великолепно звучать в лучших залах мира».

Мы по праву можем гордиться своим музыкальным прошлым и настоящим. Но еще больше нас радует день завтрашний. Можно привести много фактов, назвать ряд фамилий. Вот лишь один пример. Несколько лет назад я консультировала девочку, школьницу из г. Лида Динару Мазитову. Это феноменальный ребенок. В семь лет она написала сюиту из 15-ти пьес, в восемь лет стала лауреатом республиканского конкурса юных композиторов. В двенадцать лет у нее уже написаны опера, балет и более двухсот фортепианных пьес. Моцарт начинал тоже примерно в этом возрасте. Кто знает, может, Динара станет нашим белорусским Моцартом?

Это же самое можно сказать об ученике музыкального лица Тимуре Щербакове, который за балет «Лесная сюита» удостоен «Гран-при» конкурса юных композиторов «Надзея».

Очень радует то, что у нас появились музыканты-исполнители европейского масштаба. Игорь Оловников дает концерты по всей Европе, Исаак Шульман стал скрипачом мирового класса и преподает сейчас музыку в Норвежской королевской академии музыки. Мария Гулегина поет в лучших оперных театрах мира. Ита-

лия неоднократно приглашала для записи классической музыки концертно-симфонический оркестр Михаила Финберга. Совсем недавно лауреатами международных конкурсов стали наши студенты-пианисты Юрий Блиннов, Дмитрий Морозов, Александр Музыкантов, Сергей Смирнов, Иосиф Сергей, Константин Красницкий, Андрей Поночевный. Андрей стал лауреатом XII Международного конкурса им. П. И. Чайковского в Москве в 2002 году — одного из самых престижных фортепианных конкурсов. За последние годы только на кафедре специального фортепиано БГАМ появилось более 60 лауреатов и дипломатов международных конкурсов. Эти природные «алмазы» превратили в сверкающие бриллианты талантливые педагоги — профессора И. Цветаева, В. Рахленко, Л. Шеломенцева, А. Гужаловская, З. Качарская, И. Оловников, В. Нехаенко...

Да. Воистину талантлив, музыкален наш белорусский народ. Мы можем гордиться, что принадлежим ему, что имеем отношение к шлифовке его природного таланта. Почему я рассказала вам о наших композиторах и исполнителях?

Потому что они имеют прямое отношение к чуду, к волшебству, дарованному нам Богом. Одни это чудо творят, сочиняют, другие его «озвучивают», делают все, чтобы оно проникло в наши души, наполнило их великой гармонией красоты. Не смущайтесь, если музыка не сразу раскроет Вам свои тайны. Людям нужны все виды музыки: от простого напева свирели — до звучания огромного симфонического оркестра, от незатейливой популярной песенки до бетховенских сонат. Любителями и знатоками музыки не рождаются, а становятся. Чтобы полюбить музыку, надо прежде всего слушать ее. Это сказал композитор Дмитрий Шостакович.