

RU

Мифологема космоса в музыкальном искусстве XX века

Болотин Д. Н., Домбраускене Г. Н.

Аннотация. Цель исследования – выявить особенности отражения мифологема космоса в музыкальном искусстве XX века. В работе рассматриваются течение космизма в музыкальном творчестве композиторов прошлого столетия, представления космистов о пространственно-временных свойствах мира, воплощенные в музыке. Научная новизна исследования обусловлена определением основных точек в развитии процесса эволюции мифологема космоса в музыкальном искусстве XX века в рамках активного освоения Вселенной как астрономической реальности. В результате заключается, что эволюция мифологема космоса в музыке XX столетия проходит несколько стадий – от классической музыки к электронной и музыкальному сопровождению художественных фильмов.

EN

Space mythologem in twentieth-century music art

Bolotin D. N., Dombrauskene G. N.

Abstract. The study aims to identify the features of reflecting the space mythologem in twentieth-century music art. The work examines the trend of cosmism in the musical creative work of composers of the last century, cosmists' interpretations of the spatio-temporal properties of the world embodied in music. The scientific novelty of the study is determined by defining the main points in the development of the evolution process of the space mythologem in twentieth-century music art in the setting of the active exploration of the universe as an astronomical reality. The conclusion drawn is that the evolution of the space mythologem in twentieth-century music passes through several stages – from classical music to electronic music and film scores.

Введение

Рубеж XIX–XX вв. в западной Европе и России был ознаменован возросшим интересом к античной мифологеме космоса. Это было связано с поиском новой духовности, идеей Богочеловечества, новой мистикой (Н. Бердяев), устремленностью к трансцендентному в условиях все нарастающей материализации жизни, которую обеспечивал капиталистический уклад. Сложившееся в этот период идеологическое течение, поддержанное художественной средой, прежде всего символистами, получило название *космизм*. Под космизмом подразумевается «ряд религиозно-философских, мистических, художественных и научно-футурологических течений, объединяемых в одну общность на основании наличия в них представлений о человеке... связанном в единое целое с космосом» (Грицанов, 2003, с. 512). Данное направление основано на идее взаимосвязи человека и космоса, что тождественно мыслям античных философов о макро- и микрокосме. Разница с античной мифологической и средневековой религиозной мировоззренческими моделями в том, что «центром мира» признается «человек как нунен, человек как феномен» (Крохина, 2006, с. 205). «Человек – существо двойственное, принадлежащее двум мирам – феноменальному миру необходимости, отчуждения, вражды, бессмысленности и нуменальному миру духа, свободы, смысла, любви. В космосе и истории, в природном и социальном мире доминирует вражда, распад, абсурд и бессмысленность. Это падший мир объективации, порождающий в человеке тоску, отчаяние, недовольство, но которому противостоит преображенный мир духа – свободы, творчества, любви, создаваемый творческой энергией человека» (Крохина, 2006, с. 205). Человек в представлениях космистов – носитель высшего, божественного начала. «Связь человека с Богом – не природно-бытийная, а духовно-экзистенциальная. <...> или человек подчиняет себя миру как часть его, или человека вбирает в себя мир, и мир делается как бы частью человека» (Крохина, 2006, с. 205).

Достижению цели исследования способствовало решение следующих задач: охарактеризовать течение космизма в музыкальном творчестве композиторов XX столетия, выявить представления космистов о пространственно-временных свойствах мира, воплощенные в музыке, последовательно раскрыть процесс эволюции мифологема космоса в части развития музыкального творчества прошлого столетия.

Теоретическая база исследования представлена работами искусствоведов, рассматривающих особенности отражения философии космизма в музыкальном искусстве XX века (Демченко, 2006; Колганова, 2010; Савельева, 2009).

Обсуждение и результаты

Космизм изначально представлен деятелями русской науки и культуры Серебряного века. К ним относят целую плеяду ученых-естествоиспытателей, занимающихся вопросами микро- и макрокосма, понятием бесконечного и конечного: К. Циолковский, В. Вернадский, А. Чижевский. Среди философов данное направление развивали: Н. А. Бердяев, Г. Федотов, А. Сухово-Кобылин, С. Трубецкой.

Идеями космизма были охвачены и представители разных искусств. К ним относятся писатели: Ф. Тютчев, В. Иванов, Н. Рерих. К музыкантам-космистам в большей степени причисляют композитора А. Н. Скрябина, а также С. В. Рахманинова, А. К. Лядова, Н. К. Метнера, С. И. Танеева, М. К. Чюрлёниса (Илл. 1), И. А. Вышнеградского, Н. А. Рославца и др. Из зарубежных композиторов к направлению космизма можно отнести А. Шенберга, Г. Малера, Г. Холста, Ч. Айвза и др. «Музыка погружает в Тьму Бытия, где кроются все начала и концы, все рожающее и питающее, материнское лоно и естество Вселенной» (Лосев, 1990, с. 263-264).

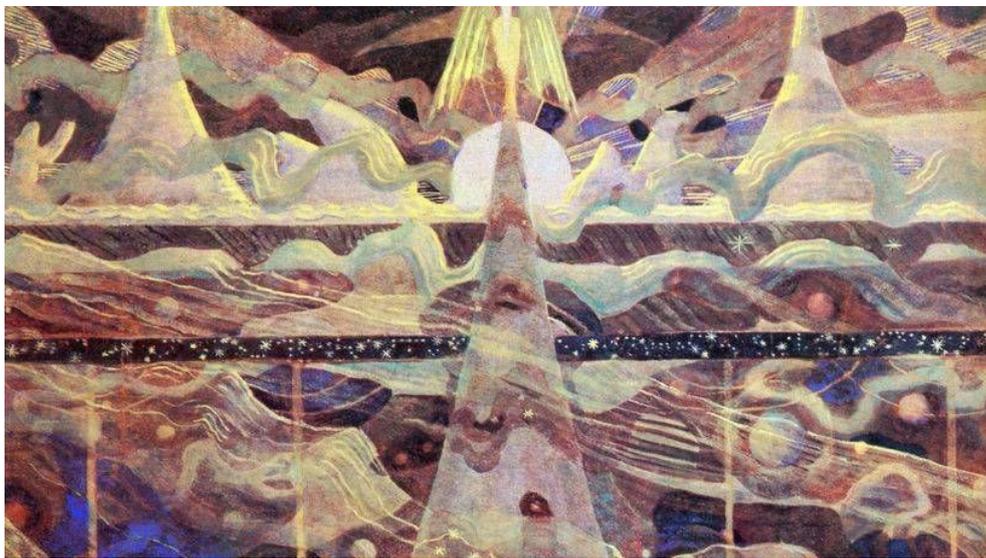

Иллюстрация 1. М. Чюрлёнис «Соната звезд»

(Второй международный форум по совместному освоению космоса открылся в Токио // ИА Красная Весна. 03.03.2018. <https://rossaprimavera.ru/news/04f606c4>)

Из-за обширности данной идеи, вобравшей в себя огромный пласт различных верований ортодоксальной и оккультной тематики, появляются композиторы-мистики. Среди их сочинений можно назвать: неоконченную симфонию № 10 Г. Малера, струнный квартет № 2 и ораторию «Лестница Иакова» А. Шенберга, Пять сонат для фортепиано, симфоническую поэму «Прометей» и «Предварительное действие» А. Скрябина, симфонию с хором и оркестром «День Брахмы» И. Вышнеградского, мистическое произведение «Книга Жизни» Н. Обухова, «Вселенскую симфонию» Ч. Айвза, оперную гепталогию «Свет» К. Штокхаузена, «Космогонию» К. Пендерецкого и др.

В русле метафизических размышлений космистов о взаимосвязи человека и космоса (Богочеловечества) начинает формироваться комплекс музыкальных средств, отражающих астрономические характеристики космоса. Важное значение для поиска и выработки этих новых средств сыграла наука (квантовая теория Планка (1900), планетарная модель атома Резерфорда (1910), теория относительности Эйнштейна (1915) и т. д.), в частности космология и астрофизика («Как научная дисциплина, космология исследует структуру и свойства Вселенной и ставит проблему пространственно-временной бесконечности. Веками и тысячелетиями складывались представления о бесконечности мира в пространстве и времени. Они уходили своими истоками в античную натурфилософию и космогонию. В базировавшейся на ньютоновской физике космологии XVIII в. были сформулированы веские теоретические обоснования идеи бесконечности. Появление теории относительности принципиально преобразовало космологическую проблематику. В возникшей в связи с общей теорией относительности релятивистской космологии, бурное развитие которой датируется вторым десятилетием 20 в., оказалось возможным строить как бесконечные, так и конечные в пространственно-временном отношении модели Вселенной» (Савельева, 2009, с. 19). Астрофизика – раздел астрономии, изучающий небесные тела, их системы и пространство между ними на основе исследования происходящих во Вселенной физических процессов и явлений. Астрофизика изучает небесные объекты любых масштабов, от космических пылинок до межгалактических структур и Вселенной в целом, а также все виды полей (гравитационные, магнитные, электромагнитного излучения) и геометрические свойства самого космического пространства.

Целью астрофизических исследований является понимание строения, взаимодействия и эволюции небесных тел, их систем и Вселенной как целого (Иванов, 2005)). Наука способствовала появлению «новых представлений о пространственно-временных свойствах мира, возникших в контексте естественно-научных открытий рубежа XIX-XX веков» (Савельева, 2009, с. 13).

Представления космистов в музыке, как уже отмечалось, выражаются через эстетику символизма, во многом опирающуюся на теургию – «искусство входить в связь с богами и духами с помощью особых действий и слов, преобразование объекта направленной волей субъекта» (Русская философия, 2007, с. 637-638), т. е. путем передачи образов через различные музыкальные элементы идей космизма. Так, у А. Скрябина в сонате для фортепиано № 5 важным фактором в передаче темы Звезды является регистр, вызывающий ассоциации со светом (один из паттернов космоса). Подобная ассоциация с дисперсией светового потока возникает и в произведении «Космогония» К. Пендерецкого. «Слово “свет” произносится солистами (сопрано и тенор) одновременно со словом “illuminate” (“освещать”) у хора и озвучено уже темброкомплексом из полного спектра звуков – всех двенадцати тонов хроматической гаммы» (Колганова, 2010, с. 21). Происходит эффект разложения светового пучка на ряд цветов, а достигается это путем использования кластерных созвучий в сочинении. Схожий принцип наблюдается и в его произведении “Polymorpha”, где основой композиции является диссонанс в виде звуковых пучков и полос, создающих тем самым образ космического хаоса.

Другим примером может служить «Вселенская симфония» Ч. Айвза, в основе которой лежит идея о прошлом, настоящем и будущем, непрерывная ритмическая пульсация ударных может быть сравнима со звездными пульсарами. Согласно А. Ровнеру, «он [Ч. Айвз] берет метрический пульс, отмеренный большим барабаном, названный им “основной единицей”, под биеие которого другие ударные инструменты отбивают различные метры с большей и меньшей регулярностью» (2008, с. 7). В планах Айвза этот первоначальный раздел назывался «Пульсом Вселенной». Симфония была завершена позже Л. Остиным (первая редакция 1974 г.) и Дж. Райнхардом (вторая редакция 1994 г.). Благодаря им можно выявить ряд идей, тождественных идеям предыдущих эпох. Состоит данная симфония из семи камерных оркестров, что созвучно идеям «Мировой гармонии» И. Кеплера. Сферу Вселенной составляют пять оркестров. Четыре оркестра, изображающие «Небеса», созвучны идеям рациональной математической эпохи Просвещения. Пятый оркестр «жизненный пульс» – «пульс Вселенной» – «основная единица», тождественен числовой философии Пифагора. Сфера Земли, представленная двумя оркестрами: «формирование земли и камней» и «аккорд земли», олицетворяет земной ландшафт и атмосферу, согласуется с идеями четырех перво стихий, что отражено в античной теории «Гармонии сфер».

Таким образом, на примере данного сочинения видна непосредственная связь космизма с древнегреческими идеями макро- и микрокосма. Кроме этого, в данной симфонии применяются микрохроматические ходы, которые, иногда глиссандируя, создают ассоциации вращения квазаров. Тем самым формируются новые космические паттерны в данном сочинении, а именно пульсация и глиссандирующие пассажи. Доказательством этому служит и тот факт, что редакции были написаны уже после появления первых радиотелескопов (1931 и 1937 гг.), которые позволили фиксировать различные сигналы Вселенной: квазаров, пульсаров, блицаров и т. д. Следовательно, они могли быть источниками вдохновения для данного произведения.

Художественные представления космистов конца XIX – начала XX в. нашли претворение у композиторов последующих поколений. С дальнейшим развитием технического прогресса возникает новое направление – электронная музыка. Одним из представителей электронного космизма является К. Штокхаузен (Илл. 2). Согласно его мнению, «любой музыкант вновь и вновь сталкивается с проблемой организации звуковой материи, отражая путь жизни и космоса» (Цит. по: Демченко, 2006, с. 38). Он разделяет музыку на «религиозную (вокальную), человеческую (инструментальную) и космическую (электронную)», что соотносится с учением античного теоретика Боэция (Демченко, 2006, с. 38). Примером его идей может быть произведение «Контакты» (1960). В данном сочинении он намеренно вводит ряд шумов производственного характера, в частности радиоэфира. Применение подобных «семплов», т. е. небольших оцифрованных звуковых фрагментов, является музыкальным средством сонорики и находит применение во многих современных произведениях, связанных с тематикой космоса. Таким образом, претворения мифологемы космоса в музыкальной культуре от античности и до новейшего времени сохраняет свою первооснову, но в ходе исторической смены мировоззренческих моделей – мифологической, религиозной, научной, философской и т. д. – претерпевает ряд изменений. В результате данной эволюции мифологемы космоса формируется ассоциативный комплекс отождествления объектов Вселенной с рядом явлений в философии, науке и искусстве. В музыке начинают накапливаться устойчивые музыкально-смысловые структуры, эквивалентные образу космоса, которые выражаются через вербальные, визуальные и физические паттерны. К вербальным паттернам можно отнести концепты, заключающие в себе такие экзистенциальные идеи, как Вечность, Бесконечность, Бессмертие, Перерождение и т. п. К визуальным паттернам – первоформы (круг, квадрат, треугольник), а также симметричность, структуру, пространственность, рациональность.

Физические паттерны связаны с физическими явлениями, такими как свет, акустика, пульсация, вибрация и т. д. Каждый приведенный концепт находит свое воплощение в музыкальном эквиваленте. Выражение данных смысловых паттернов космоса в музыкальном произведении осуществляется при помощи: непрерывности звучания отдельных разделов произведения, характерной ритмической пульсации, сонорных (сонорика (нем. Sonorismus, англ. Sonorism, лат. Sonorus – звонкий, звучный) – техника современной музыкальной композиции, оперирующая тембровозвучностями как таковыми, сообразно их специфическим имманентным закономерностям) структур звуковых пятен (пучков (направленный звук или кратковременный частотный всплеск), кластеров (группа звуков, тесно расположенных по малым или большим секундам, иногда

по микроинтервалам (Холопов, 2009, с. 239)) и т. д.), задействования сильно отдаленных друг от друга регистров, слитности формы и ее отсутствия в традиционном понимании, применения реальных звуковых эквивалентов космоса (звуки пульсаров (космический источник ряда излучений (гамма-, радио-, рентген- и т. д.)). Физически пульсары представляют собой нейтронную звезду с сильным магнитным полем, которая при вращении вокруг своей оси создает всплески вышеупомянутых излучений. Часть излучений улавливается в радиодиапазоне и декодируется в воспринимаемый для человека диапазон частот), квазаров (класс небесных объектов из области астрономии, которые отличаются повышенной яркостью и свечением. Физически квазары представляют собой активные ядра галактик, которые находятся в начале своего формирования) и т. д.), использования различных волновых форм (в синтезаторах в качестве исходных сигналов выступают колебания различной формы: синусоидальные (гармонические), квадратные, пилообразные, треугольные и импульсные. Применение именно таких колебаний обусловлено возможностями осцилляторов – первые ламповые осцилляторы могли генерировать только синусоидальные колебания, позже появилась возможность получать и другие, особенно с появлением транзисторов в 60-е гг. XX в. (Формы волны // Digital Music Academy. <http://digitalmusicacademy.ru/lesson-wave-shapes>)) – синусоиды (синусоидальное колебание иногда называют «простым», потому что из таких колебаний, как из элементов, складываются все более сложные виды колебаний (согласно физиологической теории слуха Гельмгольца и математической теореме Фурье, любое звуковое колебание является результатом сложения синусоидальных колебаний) (Формы волны)), треугольника (треугольная волна содержит только нечетные гармоники, однако крутизна спада амплитуды гармоник здесь больше (Формы волны)), квадрата (звучание «квадратной» волны обычно описывается как «пустое». Такие тембры используются для имитации басовых звуков и акустических духовых инструментов. Спектр такой волны содержит только нечетные гармоники (Формы волны)), пилы (на основе таких волн обычно построены тембры струнных смычковых акустических инструментов. Струна колеблется довольно сложным образом, создавая многочисленные гармоники, и в результате колебание приобретает пилообразный характер (Формы волны) и импульса (импульсная волна отличается от квадратной неравенством положительного и отрицательного полупериодов. Колебание такого типа характеризуется скажностью, т. е. неравным отношением периода следования (повторения) импульсов к длительности импульса (Формы волны) (Рис. 1), включения в произведения различных звуковых эффектов рассеивания звуковой волны (реверберация (это процесс продолжения звучания после окончания звукового импульса или колебания благодаря отражениям звуковых волн от поверхностей. Реверберация имеет место только в закрытых помещениях, хотя в особых условиях некоторые ее виды могут иметь место и на открытом пространстве (например, узкое горное ущелье, стадион, городская площадь и т. п.) (Ковригин, 2001)), дилей (буквально означает: эхо, эффект задержки и репетиции воспроизведенного звука), хорус (звуковой эффект, при котором неоднократно дублируется исходный сигнал с микрозадержкой, создавая ощущение хора) и т. д.), синтезирования технических звуков окружающей среды (шум, сирена, щелчки и т. д.).

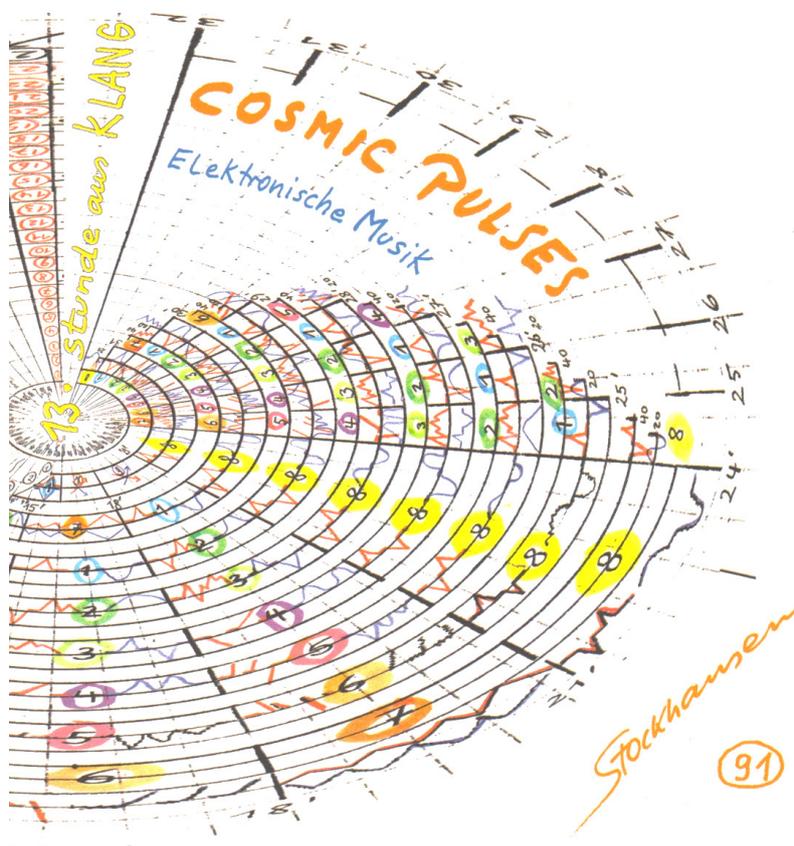

Иллюстрация 2. К. Штокхаузен. «Космические пульсы» ("Cosmic Pulses")

(Karlheinz Stockhausen // Pukekos. 29.10.2011. http://www.pukekos.org/2011/10/karlheinz-stockhausen_29.html)

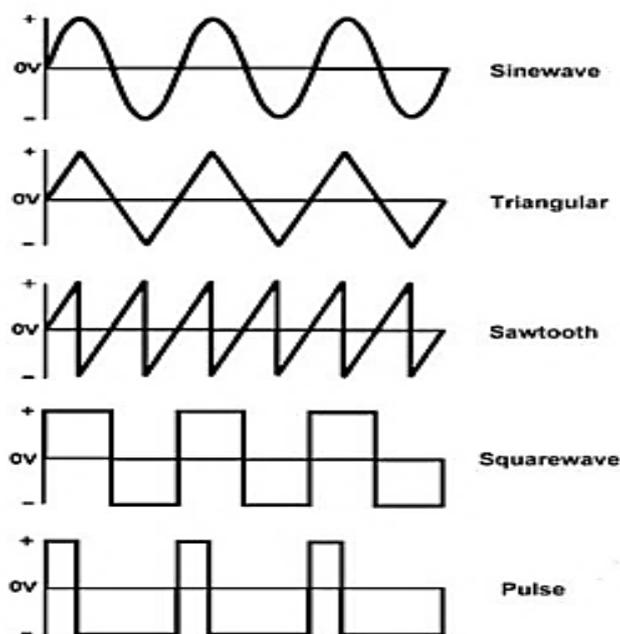

Рисунок 1. Виды форм звуковой волны (Формы волны)

Заключение

Дальнейшее развитие процесса эволюции мифологемы космоса в музыкальном искусстве второй половины XX века в условиях активного освоения Вселенной как «астрономической реальности» (Ковригин, 2001) можно наблюдать в кинематографе, где музыкальный ряд становится одним из важных художественных и смысловых элементов общей палитры медиатекста. Среди самых ярких можно назвать такие кинокартины, как «Солярис» с музыкой Э. Артемьева (Илл. 3) (Домбраускене, Болотин, 2020), «Через тернии к звездам» с музыкой А. Рыбникова, «Петля Ориона» с музыкой А. Зацепина, «Звездные войны» с музыкой Д. Уильямса и М. Джаккино, «Интерстеллар» с музыкой Х. Циммера и многие другие.

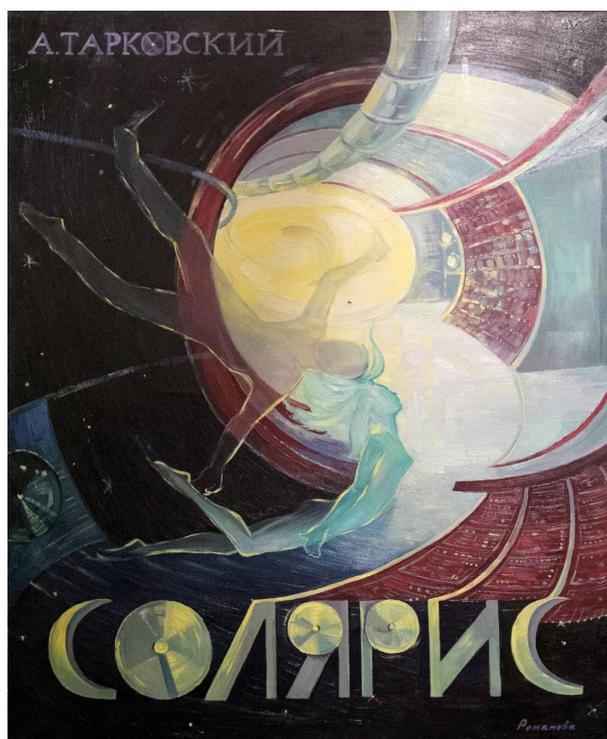

Иллюстрация 3. Афиша к к/ф «Солярис» (1972), режиссер А. Тарковский, музыка Э. Артемьева, художник афиши В. Романова (Овсянникова Е. Красноярские художники нарисовали афиши к популярным фильмам // Город Прима. 05.08.2016. <https://gorodprima.ru/2016/08/05/krasnoyarskie-xudozhniki-narisovali-afishi-k-populyarnym-filmam/>)

Источники | References

1. Грицанов А. Новейший философский словарь. Изд-е 3-е, испр. Мн.: Книжный дом, 2003.
2. Демченко А. Космогония авангарда // Венок Яворскому: сборник научных статей по материалам Всероссийских научных чтений, посвященных Б. Л. Яворскому / отв. ред. Д. И. Варламов. Саратов: Саратовская консерватория им. Л. В. Собинова, 2006.
3. Домбраускене Г. Н., Болотин Д. Н. Философско-астрономический образ космоса в музыке Э. Артемьева к кинофильму А. Тарковского «Солярис»: опыт хронопического, семиотического и компьютерного анализа // PHILHARMONICA. International Music Journal. 2020. № 6.
4. Иванов В. Астрофизика // Большая российская энциклопедия: в 35-ти т. М.: БРЭ, 2005. Т. 2.
5. Ковригин В. Восприятие астрономической реальности. М.: МАКС Пресс, 2001.
6. Колганова О. Солярные интерпретации в академической музыке XX в. («Космогония» К. Пендерецкого) // Временник Zubovskogo института. 2010. Вып. 4. Грани интерпретации.
7. Крохина Н. Н. А. Бердяев о новой духовности: софийская (богочеловеческая) тема в работах 30-40-х годов // Соловьевские исследования: периодический сборник научных трудов. Иваново: ИГЭУ им. В. И. Ленина, 2006. Вып. 13.
8. Лосев А. Из ранних произведений. М.: Правда, 1990.
9. Ровнер А. Мистериальные сочинения в XX веке: «Лестница Иакова» Шенберга, «Предварительное действие» Скрябина, «Вселенская симфония» Айвса и гепталогия «Свет» Штокхаузена // Музыкант-Классик. 2008. № 4-5.
10. Русская философия: энциклопедия / ред. М. Маслин; сост. П. Апрышко, А. Поляков. М.: Алгоритм, 2007.
11. Савельева И. Идеи космизма в музыкальной культуре серебряного века: монография. Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гуманит. ун-та, 2009.
12. Холопов Ю. Кластер // Большая российская энциклопедия: в 35-ти т. М.: БРЭ, 2009. Т. 14.

Информация об авторах | Author information**RU****Болотин Дмитрий Николаевич¹****Домбраускене Галина Николаевна², д. иск.**¹ г. Владивосток² Дальневосточный государственный институт искусств;

Морской государственный университет имени Г. И. Невельского, г. Владивосток

EN**Bolotin Dmitrii Nikolaevich¹****Dombrasukene Galina Nikolaevna², Dr**¹ Vladivostok² Far Eastern State Institute of Arts;

Maritime State University named after admiral G. I. Nevelskoy, Vladivostok

¹ dmitryrei@yandex.com, ² dombrasukene@mail.ru**Информация о статье | About this article**

Дата поступления рукописи (received): 12.01.2024; опубликовано online (published online): 07.03.2024.

Ключевые слова (keywords): музыкальное искусство XX века; мифологема космоса; космизм; композиторы-мистики; музыканты-космисты; twentieth-century music art; space mythologem; cosmism; mystic composers; cosmist musicians.