

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ ИТАЛИИ

Тинякова Е. А., кандидат философ. наук, Доктор наук РАЕ, член Санкт-Петербургского союза учёных

Аннотация. Статья посвящена инновационным технологиям экологической политики Италии на примере насыщения социального поведения итальянцев музыкой с приятными мелодическими линиями в широком диапазоне—от релаксации до передачи сильного импульса энергии. Причём под релаксацией понимается как бы слияние антропологической сущности человека с наиболее эстетическим природным окружением. Так достигается гармония социальной психологии и природы. А импульс энергетического заряда, который даёт звучащая музыка, устремляет человеческое поведение к созиданию красоты, которая исключает какое-либо варварское отношение к природе. Концерты на открытом пространстве охватывают большое число слушателей, которые находятся не всегда в стационарном состоянии восприятия музыки, а концертные исполнения вписываются в само течение жизни. Такое музыкальное «пропитывание» жизни Италии достигается на основе взаимосвязи различных видов искусства, однако связующим видом искусства выступает музыка. И, безусловно, в музыкальное исполнительство включаются различные музыкальные инструменты, в том числе большие и малые оркестровые коллективы. Автора статьи привлекло в современной социальной политике Италии стремление совершенствоваться к лучшим экологическим ориентирам психологию человека. Таким образом, статья посвящена социальной психологии экологической тематики в Италии. Поставленная проблема имеет очень объёмный спектр видения мира, поэтому чтобы не сделать её рассмотрение абстрактным, автор статьи проведёт изложение своих исследований на примере современной фортепианной музыки Италии.

Ключевые слова: красота природы, экология, социальная психология, музыка, фортепианное исполнительство, виды искусства, концерты на открытом воздухе.

MUSICAL ECOLOGY IN ITALY

Tinyakova E.A., *kandidat of philosophical sciences, Doctor of science RAЕ, member of the Saint-Petersburg union of scientists*

Abstract. The article is devoted to innovation technologies of ecological police in Italy, as an illustrative example of saturation of social behavior of Italians with music of charming melodies in a wide spectrum—from relaxation to strong charging with energy being taken. By relaxation the author considers the blending of anthropological essence of men with most esthetic nature surrounding. This is the way to harmony between social psychology and nature. The impulse of energetic charging, produced by the sounding music, gives men aspiration to beauty construction that excludes any barbaric attitude to nature. Concerts in the open air embrace a huge number of listeners, such concerts are not always meant for stationary listening, concert performances are included in life-going. This musical «saturation» is achieved on the basis of interrelation among various arts, music keeps its connecting role however. Music performance includes a large numbers of various instruments, large and small performance groups. The author of the article has been captured by her survey of orientation to lead human psychology to better and more humane aspirations. Thus this article is about social psychology of ecological thematic in Italy. The problem set has a very wide spectrum of viewing the world around; thus not to be too abstract in presenting the research, the author has chosen contemporary Italian music for piano as the material for research analysis and conclusions.

Key words: beauty of nature, ecology, social psychology, music, piano performance, kinds of art, concerts in the open air.

«Музыка—это разум, воплощённый в прекрасных звуках»

И.С.Тургенев, русский писатель

«Music— kind of reason, embodied into marvelous sounds»

I.S.Turgenev, Russian writer

«La musica è una mente incarnata in suoni meravigliosi»(ит.)

Ivan Turgenev, scrittore russo

Введение. Используя огромный видео материал о современной жизни в Италии из официальных линий интернета, прежде всего Facebook и Twitter, автор пришла к выводу, что социальное пространство современной Италии очень сильно пропитано концертами на

открытом воздухе в различном вокальном и инструментальном исполнении. Мелодичность и ритмика этого «моря» музыки, покрывающего страну, очень притягательны, и можно заметить по людям, и слушающим и проходящим мимо, положительный психологический эффект, который автор бы определила как «социальная эстетика». Музыка занимает важное место в современной социальной политике Италии. И очень заметно, что музыка на открытом воздухе – сильный рычаг развития итальянской культуры. Историки культуры, конечно, помнят бродячих музыкантов средневековья. Однако современное исполнительство вне помещений и концертных залов предстаёт в качественно новом плане: исполнительское искусство ушло далеко вперёд, конструкция самих музыкальных инструментов значительно усовершенствовалась, создание музыкальной ткани имеет несравненно огромное количество гармонических и ритмических структур, композиционных приёмов; пройдя такой большой исторический путь, значительно расширилось образное восприятие жизни и природы как у слушателей, так и создателей музыки, и самое главное по сравнению с «зарёй» средневекового исполнительства на открытом воздухе изменились социально-культурные потребности. Автор статьи глубоко знает теоретически и частично практически (фортепианное исполнительство) экологическую тематику русской, больше классической, музыки. Это тоже сделало вклад в выбор темы настоящей статьи. И если возвратиться к творчеству М.И.Глинки, считающегося «отцом русской классической музыки в основных векторах её дальнейшего развития», то нужно отметить, что М.И.Глинка тщательно разрабатывал фортепианную фактуру всех своих произведений, будь то виртуозные фантазии и вариации или несложный аккомпанемент к романсам. Эта, в некотором роде особая, роль фортепиано сохраняется в творчестве русских композиторов и по сей день, а русская фортепианная школа по праву считается одной из сильнейших в мире. Поэтому автор статьи выбрала именно современную фортепианную музыку Италии для проявления её экологического содержания[1].

Цель исследования. Цель проведённого исследования заключалась в том, чтобы найти новые гуманизирующие векторы социального сознания в культурной политике современной Италии, и автора очень заинтересовало активное обращение итальянской социальной психологии к музыке. Конечно, история музыкальной культуры Италии очень насыщена различными яркими событиями, которые широко распространялись по охвату многих стран. Однако автор поставила задачу проявить новые социально-психологические резервы пространства музыки в Италии: новые формы исполнительства, новые тематические линии в композициях, изменения в композиции и повышение роли импровизационной музыки вследствие социального ускорения, новые формы социального поведения на фоне звучащей музыки и другие положительные социально-культурные последствия, которые вызывают к жизни современные итальянские музыканты[2-7]. Чтобы сделать более чёткие выводы и мотивируясь

родством русской и итальянской музыки, автор выбрала фортепианную музыку, которую она может видеть глубже в связи с определённым уровнем практической компетентности в фортепианном исполнительстве. Главный вопрос исследования заключался в том, чтобы понять, как быстро меняющаяся социальная среда ставит новые задачи творчеству музыкантов, и как музыканты стремятся «совершенствовать» социальную среду.

Материал и методы исследования. Почвой для проведения интереснейшего и исключительно полезного с социально-психологической точки зрения исследования было огромное итальянское исполнительское пространство фортепианной музыки и с сопровождениями больших или малых оркестров, а также разными инструментами. Но более, все же автор использовала материал чисто фортепианной музыки. Автор чётко увидела фокусирующую роль фортепиано в динамично развивающейся музыке Италии. И тут важно отметить два полюса, постоянно идущих в противоположных направления друг от друга, и вследствие этого музыкальное пространство активно обновляется с новыми привлекательными художественными качествами. Одни композиторы совершенствованием фортепианной техники и туше приносят новое звучание фортепиано. Яркий пример этого полюса – композиторская, виртуозно-исполнительская музыка широко известного в Италии пианиста Паоло Дзанарелла[2]. Его фортепиано иногда звучит как оркестр! Как яркий пример другого полюса современного музыкального пространства Италии модно привести исполнительское искусство Роберто Каччапалья[5], который даже пробует соединить звуки фортепиано с электронной музыкой. Ливио Минафра [7] можно справедливо назвать «великим экспериментатором фортепианного звука»! Он создаёт музыкальную ткань не обязательно с музыкальными инструментами, но также привлекает эстетические шумовые эффекты. Возможность для выхода на такое, даже можно сказать бесконечное пространство исполнительства, была дана активацией он-лайн информационных коммуникаций, в том числе и по тематике искусства, вследствие пандемических ограничений в общении людей. Таким образом, открываясь от фортепианного исполнительства музыкальная ткань современных композиторов Италии представляет мир в новых звуковых красках, этим самым открываются как бы нереализованные резервы глубинной красоты мира!

Результаты исследования и их обсуждение. Первое, что было замечено автором в наложении современной итальянской музыки на окружающее пространство, это отсутствие строго названия музыкальных композиций, хотя у исполнителей, они безусловно рождались их собственным образным содержанием в восприятии. Это, конечно, черта всего современного искусства – включать реципиента в творчество – и в живописи, и в скульптуре, и в архитектуре... Названия композиций или дают возможность для их тематического и образного развития в ином спектре, чем создатель, или позволяют продолжать линию видения мира

композитором. Итальянский пианист-импровизатор Паоло Дзанарелла вообще не даёт названий своим композициям, однако мелодическая чёткость его произведений рождает (внутренняя философия композитора) и чёткость мыслительной обработки его музыки при слушании. Итальянские композиторы фортепианной музыки так структурируют пространство: 1) «активное пространство», где собирается довольно много людей, и естественно им нужно выбирать разные векторы сопровождения своего поведения (это разнообразие очень ярко видно в отзывах слушателей; их легко отследить в Facebook, Twitter, You tube и т.д., наблюдая слушающих, автор статьи заметила, что на таких «открытых» концертах почти никто «не выпадает» из восприятия слышимой музыки; 2) сопровождение различных событий, где вектор тематической направленности музыки выступает ярче (например, концерты Р.Каччапалья на празднике в Милане, концерт П.Дзанарелла с театральными коллективами, или адгесно направленный творчеству Дж. Родари, джазовый фестиваль Ливио Минафра); 3) концерты как экологические акции (например, Людовико Эйнауди); 4) концерты solo на фоне прекрасных природных пейзажей (например, концерты П.Дзанарелла, А. Мартире на фоне известных в Италии горных пейзажей); 5) концерты на фоне исторических мест в Италии, они воспринимаются как призыв сохранить историческое наследие Италии (концерты П.Дзанарелла в Риме, Милане; концерты Р.Каччапалья на исторических аренах); 6) концерты в местах традиционно не предназначенных для концертного исполнительства (например, гостевой концерт П.Дзанарелла у фермера); 7) концерты с прекрасным экспериментированием звуком (например, у Ливио Минафра, одна из его композиций имитирует звучание воды—мелодические линии так привлекают), которые развивают звуковое эстетическое чувство человека—как бы доказывают, что современные музыкальные инструменты не исчерпали звуковую подачу окружающего мира в прекрасных и оригинальных тонах; 8) сочетание музыки с массовым танцеванием (праздник в Милане) или на фоне балетных композиций (представление 70 балетных школ Италии в Венеции)—музыка передаёт и вызывает эстетизированные движения; 9) музыка итальянских композиторов охватывает почвенные, водные и атмосферные пространства(много концертов или на судах или на плотках, например, А. Мартире, Л.Эйнауди, П.Дзанарелла; атмосферные композиции Л.Эйнауди, концерты в подвесном положении П.Дзанарелла); 10) концерты композиторов почти всегда имеют неожиданные оригинальные черты организации, с психологической точки зрения это очень полезно, попросить человека вспомнить о том, а здесь именно восхищение природой, о чём нужно помнить всегда; 11) музыкальное пространство, создаваемое выбранными для анализа итальянскими композиторами, всегда открыто для изучения громадной сферы отзывов и откликов восприятия музыки—это и доказывает значимость развития современной музыкальной культуры Италии.

Особо хочется выделить внимание итальянских композиторов фортепианной музыки к тишине. Роберто Каччапалья свой концерт на огромной открытой сцене Вероны посвятил тишине. Очень важно, что итальянская фортепианная музыка может вызывать медитационное душевное успокоение. Это композиции и П.Дзанарелла, и Р.Каччапалья, и Ф. Патерлини, и Л.Эйнауди, и А. Мартире. Это очень важный с точки зрения социальной психологии вектор воздействия на душевное состояние человека. Р.Каччапалья дал один из своих концертов на большой открытой арене, но без зрителей. Получилось очень оригинально—будто пианист восходил к высшим красотам музыки, или спускал гармонические лучи своей музыки на землю.

Музыкальное творчество итальянских композиторов фортепиано связана со всеми четырьмя природными стихиями, которые осознавались человеком ещё в глубокой древности: вода, земля, воздух и огонь. Вода имеет многообразное воплощение в образном мышлении композиторов, в основном, в образе моря. Ведь Италия морская держава! Итальянские пианисты-композиторы любят устраивать концерты на водных пространствах. Гордостью музыкальной культуры является концерт П. Дзанарелла по Гранд каналу в Венеции. Но любовь к концертному выступлению на воде выводит композиторов и за пределы Италии. Например, Алессандро Мартире давал концерт на плоту на озере Швейцарии. Ещё любимое место для концертов— на фоне фонтанов. Поверхность земли, выбираемая для концертов, представлена тоже в большом разнообразии мест-концертных площадок, импровизированных и специально предназначенных для выступления. Это и памятные исторические места, и открытые залы, и сельскохозяйственные поля, парки, места города с красивым дизайном озеленения, просто улицы городов, площадки у кафе и ресторанов. Причём концерты не всегда ждут хорошей солнечной погоды. Если идёт дождь, это не останавливает П.Дзанареллу найти место с укрытием и играть прохожим с зонтиками. А Л. Эйнауди играл на льдине, представляя своё участие в акции сохранения чистоты природы.

Атмосферное пространство итальянские композиторы фортепианной музыки тоже эстетизируют прекрасными мелодиями. П.Дзанарелла имеет большое пристрастие играть на подвешенной платформе, либо над лагуной в Венеции, либо в городских пространствах(Comune di San Giorgio delle Pertiche). Безусловно, очаровательно музыкальное обращение к воздушному пространству Людовико Эйнауди!

Ну и четвёртая природная стихия—в древнем понимании как огонь— представлена в прекрасных иллюминациях, сопровождающих концерты композиторов-пианистов. Это концерты в огромных концертных залах в Италии, и за рубежом Л.Эйнауди. Концерты Р.Каччапалья на празднике в Милане. Причём сопровождающие иллюминации очень масштабны и «пропитываются» музыкальным звуком.

Свежие впечатления автора статьи после концерта всемирно известного итальянского композитора и пианиста Людовико Эйнауди 25 сентября 2021 года в Крокус сити холл, однако это впечатление поддерживается и опытом слушания других итальянских композиторов-пианистов, привели к выводу, что современную фортепианную музыку итальянского авторства (имеются в виду композиторы Италии в данной статье) можно определить как спектральную и тембровую со значительно расширенным диапазоном музыкального звука за счёт обертоновых инноваций и совершенствования техники туше. Приоритет медленного темпа в сочинениях работает на горизонтальное расширение вариативности музыкального звука. Этот инновационный фактор фортепианной музыкальной композиции соединяется с названием статьи—«Музыкальная экология Италии»: «безпредметное тело природы» «вынимается» из глубин экосистемы фортепианным искусством исполнения и формами композиции. Слушая современную музыку итальянских композиторов фортепиано, человек открывает как бы новые векторы её восприятия. Это обновление в восприятии музыкальной ткани оказывает благотворное влияние на повышение ценностного отношения к окружающему миру, ведёт к дальнейшему её познанию и на духовном уровне. Будучи приверженцем античной философии, автор статьи духовную ауру современной итальянской музыки связывает с античным понятием «*poos*»(греч.) и «*logos*»(греч.), только, безусловно на современной почве культуры, прошедшей такой длительный путь цивилизационного развития.

Выводы и заключение.

Всегда традиционно связываемая знаменитость культуры Италии с качеством пения, их изумительными вокальными способностями, что уже стало восприниматься как этническое качество итальянцев[8], развитие современной инструментальной музыки, показанной в настоящей статье на примере фортепиано, поднимает до такой же итальянской уникальности исполнительство на музыкальных инструментах и искусство танца. Музыка взяла такую силу, что тянет за собой другие виды искусства к высотам красоты. Этот вывод автора, как ясно видно, связан с извечной проблемой диалога предметного и духовного уровня развития культуры. Существует совершенно различные точки зрения. Одни отдают приоритет более материальным формам культуры, а другие считают духовное, ментально-образное содержание форм культуры ведущим фактором развития культуры. В показе современной, более, фортепианной, музыки Италии такое противостояние обеих точек зрения на развитие культуры теряет как бы ригидное противостояние. Что такое звук? В том числе и фортепианный. Это колебательный процесс. Обратимся к современной волновой физике. На самом высшем уровне из колебательных процессов рождаются предметы, только в сильной степени концентрации. «Атомы такие, как они есть, потому,

что они построены из определенных типов волн и сами тоже являются волнами. По сравнению со всем, что у нас было раньше, это – страна чудес.»[9]. Волны — это самое распространённое явление. Физические колебания, звук, свет, радио и рентген, волны вероятности в квантовой механике, гравитационные волны в теории относительности — физика практически состоит из волн. У русского композитора М.И.Глинки есть романс на слова А.Пушкина «Ночной зефир»(у А.С. Пушкина «Ночной зефир струит эфир»). Содержание стихотворения говорит о том, что наше пространство насыщено волновыми явлениями. И в этом его поэзия! В новой интерпретации квантовой механики предметная механика вообще исчезает. Элементарные частицы существуют в неопределённости, в одновременном наложении нескольких возможных состояний, которое описывается их волновой функцией. Это один из самых странных парадоксов физики — как будто нечто внешнее «решает», что именно мы увидим, наблюдая мир, и «показывает» его нам под определённым углом. Квантовая физика ставит вопрос: «Реален ли наш мир?» Американский физик Чарльз Себенс выдвинул идею «множества взаимодействующих миров»[10]. Учёный так объяснял квантовые странности: частица не может иметь одновременно и определённый импульс, и положение в пространстве не потому, что ей «не позволяет» волновая функция или принцип неопределённости Гейзенберга, а потому, что соседние миры стремятся «оттолкнуться» друг от друга, чтобы не оказаться в одинаковых состояниях.» Может это и объясняет стремление итальянских композиторов в атмосферу всё выше и выше?

Поскольку статья всё же посвящена культуре, как основе развития социальности, то обратимся немного к истории культуры. В средние века Филипп Аурелиус Парацельс (Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм), Король Алхимиков и Герметических Философов, положил начало оккультной пневматологии[11]. Этой же ветвью философии занимался русский философ Павел Флоренский. В средневековом фольклоре были так называемые «духи воздуха»–«сильфы», эти мифические существа олицетворяли стихию воздуха (у мало известного немецкого композитора Бургмюллера есть такая пьеса). Согласно Парацельсу четыре стихии– земля, вода, воздух и огонь–стремятся к гармонии. Поэтому стремление итальянских композиторов распространять музыку на все «стихии» природы идёт из древности, но в обновлённом формате.

В заключение хочется сделать ещё один важный вывод о современном развитии музыкальной культуры в Италии, и культуры в целом.В инновационных технологиях итальянские творцы культуры никогда не разрывают с истоком прошлых достижений и высот, и именно это уважение к красотам прошлого даёт им силы творить прекрасное новое настоящее.

Список литературы.

1. Полатханова Н.Ш. Итальянская музыка XX века //Проблемы современной науки и образования.2020.№4-1 (149). С. 78-80.
2. Paolo Zanarella in You Tube canal.
URL:https://www.youtube.com/channel/UCHgFD9LLNu7iZ_TwQvtzSJA
3. Ludovico Einaudi in You Tube canal.
URL:https://www.youtube.com/channel/UCQxsahlsaO7_nDwVIFRMQiA
4. Fabrizio Paterlini in You Tube canal.
URL:<https://www.youtube.com/channel/UCwikkShTpU5pvg2JqPIJCFg>
5. Roberto Cacciapaglia in You Tube canal.
URL:<https://www.youtube.com/channel/UCb5r47r8f4u7CoVldHMAng>
6. Alessandro Martire in You Tube canal.
URL:<https://www.youtube.com/channel/UCpSUnFhhGXStSOu9oQRQmLQ>
7. Livio Minafra in You Tube canal.
URL:<https://ru-ru.facebook.com/liviominafra>(регулярное обращение 11.2020.–06.2021.)
8. Вайль П. Картины Италии. М.: Алетейя,2020. 400 с.
9. Ершов А.П. Волновая физика. Курс лекций для ФМШ. 2007. С.2.
10. Интерпретация многих миров https://ru.abcdef.wiki/wiki/Many-worlds_interpretation (дата обращения 24.09.2021)
11. Парацельс П 18 О нимфах, сильфах, пигмеях, саламандрах и о прочих духах. Переводы с латыни А Шапошникова, Ю. Кулишенко. Перевод с немецкого Д. Мироновой. — М.: Изд-во Эксмо, 2005.— 400 с. — (Антология мудрости).