

Со-Звучие = Со-Гласие = Со-Знание

Подобно голосам на дальнем расстоянии
Когда их стройный хор един, как тень и свет,
Перекликаются звук, запах, форма, цвет
Глубокий, тайный смысл обретшие в слиянье

Шарль Бодлер

Музыка и живопись. Звук и образ. Интуиция и рациональный разум. Искусство и наука - способы познания мира, который, сколько себя помню, воспринимался и ощущался мной как Великая Тайна. "Наука не может постигнуть главную тайну мироздания. И все потому, что мы сами являемся частью загадки, которую пытаемся разгадать". Эти слова принадлежат Максиму Планку, ученому, безусловно заслужившему право говорить от имени науки.

А что же искусство? Может ли творчество художника приоткрывать завесу тайны нас самих, как части Мироздания? Ведь любое искусство это - "вещественное доказательство невещественных отношений" и в нем проявляется наша глубинная суть. Именно творчество открыло мне, что Вселенная разумна, и мы - частички Единого Вселенского Разума, пока на нижних его ступеньках. Мы все - Одно и путь к Свету неизбежен.

Я - художник. Мне это стало ясно в четырнадцать лет. Нас, человеческих существ, на планетке более шести миллиардов. Творчество также открыло мне, что каждое человеческое существо - уникальная персональная вселенная. Поэтому я говорю не от имени искусства, а лишь от лица одной шестимиллиардной частицы целого, идущей путем художника, который поставил целью выразить в холстах мир таким, каков он для него. Как девиз мне более всего близки слова Александра Сергеевича: "Веленью Божьему, о Муза, будь послушна".

То, что открывалось мне на пути творчества, было неожиданно и захватывающе до такой степени, что сердце сжималось в предчувствии чего-то еще более невероятного и чудесного. И предчувствия сбывались. В какой-то миг стало очевидно, что ни один холст не случаен и есть нечто, желающее быть явленным через меня, что есть некий неведомый Ведущий. Есть ясный, четкий Путь и этот путь - к Свету. Задача моя - делать невидимое видимым, я - лишь посредник, связующее звено. О таинственной связи Звука, Музыка и Света в творчестве художника-живописца я попытаюсь рассказать.

Как я работаю? Я ставлю точку на листе бумаги - дальнейшее происходит как бы помимо меня. Возникает рисунок. Почему именно такой? Я не знаю. Часто ответ приходит спустя годы. Я даю свободу возникать тому, что хочет быть. Рисунков сотни, тысячи. Смотрю на них, и вдруг вижу в одном уже готовый холст. Нарисовать рисунок - минуты, но холст сам решает, сколько

времени ему нужно, чтобы состояться. Неизбежно, что законченный, он будет отличаться от внутренне увиденного, как отличаются образы сна от его пересказа.

Музыкант. В мире нет случайностей, есть лишь наша невозможность проследить все причинно-следственные связи. Не было случайностью и то, что первым из ранних холстов, которые я считаю абсолютно самостоятельными, своими, был "Музыкант". Этого холста у меня давно нет. Судьба его забавна. Военный атташе уж не помню какой страны, выменял его за две пары джинсов и

двухтомник "Мифы народов мира" (и то и другое было жизненно необходимо - такие были времена, начало 70-х). Потом из Америки мне прислали приглашение на инаугурационный бал президента Рейгана. На обложке красовался мой "Музыкант", на обратной стороне - невероятная ахинея - текст объяснения. Это - забавная часть, но интересно другое. Глядя на репродукцию, вижу, что

"художник не ведал, что творил", интуиция - ведала. В пространстве пейзажа - предтече "небоморя" моих будущих холстов играет музыкант. Отреченное лицо человека без возраста. Черный силуэт, шляпа с цветами или цветущими деревцами на её полях. Ниточки ее завязаны под подбородком и тянутся в стороны, проходя в округлые отверстия свисающих с неба непонятных хрупких конструкций. На концах нитей - колокольчики. Нити и есть струны, которых касается смычок в правой руке музыканта.левой он держит открытую партитуру. Она пуста. Музыкант играет с чистого белого листа. Он сам - Инструмент, чьи струны связаны с Небом. Ноты партитуры проявляются лишь в процессе его игры. Чистый лист - это свобода воли. И если есть связь с Небом - чисты и прекрасны звуки. Забавно, но написав эти слова, я подумала, что этот ранний холст почти буквально иллюстрирует неизвестные мне в юности слова Пифагора о том, что душа - инструмент, а музыка и математика - способы ее настройки в унисон с небесной гармонией. Думала ли я обо всем этом в те

несколько минут, когда возникал рисунок? Конечно же нет. Но ясно, что это Знание уже было внутри, хранилось, чтобы быть донесенным, обрести форму. "О дай мне имя, дай мне имя..."

Звук. Он невидимо присутствует во всех моих холстах. Не только в дуэтах, где несуществующие светомызыкальные инструменты - способ общения родственных душ, но в "Иллюзиях", "Прозрачных

пространствах" и "Аксиомах" - серии холстов с хрупкими, звенящими (!) конструкциями в бесконечном космическом пространстве. Для меня эти холсты звучат, но удивительно, что их тихий, мелодичный звук был услышан многими. Мне говорили об этом.

Москва. Помню чистую белую стену в концертном зале Чайковского. Обычно, слушая музыку любимых мною Баха, Телемана, Букстехуде, Моцарта, глаза мои смотрели сквозь стену и я видела музыку, как запредельной сложности живые, переливающиеся, сверкающие формы-структуры. Они то возносились, взмывали в непостижимую высоту, то замедлялись разрастаясь, становились геометрически строгими, миг - и рассыпались мириадами светящихся брызг-искр, сливались в плавные линии и с последним звуком исчезали в невидимой точке пространства...

Эти откуда-то приходящие в сознание образы, вернее, их бледное подобие, "материализовались" в "Аксиомах" и "Иллюзиях" 70-х годов. В то время я не осознавала, насколько возникающие на холстах формы обязаны музыке.

Путь. Творчество - как подъем на гору. Чем выше взбираешься, тем шире видимый горизонт. Этот подъем бесконечен. На одной из первых персональных выставок пришло глубоко поразившее меня открытие. Объяснить его можно лишь образно. Представьте, что каждый холст со всеми его сложностями является своего рода буквой. Увидев их вместе на стенах, я как бы прочла текст, смысл которого был мне до этого неизвестен. Что я увидела? Мир моих холстов дематериализовался, на смену пришел прозрачный мир мыслеобразов, его единственный герой - Свет. Объекты и персонажи холстов - лишь способы жизни Света. Так Он проявляет себя. Объяснить этот Свет невозможно. Могу лишь сказать, что выражение "свет разума" - об этом. В пространстве моей персональной вселенной Свет и Звук едины. Это - часть ее аксиоматики. Холодок внутри от прозрения, что есть некое Знание, проявляющее себя в творчестве в течение жизни и неизвестное сознанию того самого человека, через которого оно возникает.

В чем же тогда функция художника-творца? В способности воспринимать сигналы с Высших этажей? Моцарт говорил о том, что вся написанная им музыка - ничто в сравнении с невоспроизводимыми божественными звуками, которые он слышит. В этой связи мне вспомнилась история сорвавшегося в пропасть альпиниста. Пока летел, он отчетливо слышал небесной красоты музыку, которая прекратилась, как только душа его снова оказалась в изуродованном падении теле. Выжив, он провел расследование, опросив множество альпинистов, переживших падение. Оказалось, что большинство, как и он, слышали эту неземную музыку. Неизгладимое впечатление от присутствия тайны осталось на всю жизнь.

Что думали о музыке мудрецы и мыслители прошлого? Прислушаемся к их вневременной беседе.

Пифагор: "Музыка обладает особой властью над душой и вплетена в ткань Вселенной".

Аристотель: "Музыка способна оказывать известное воздействие на этическую сторону души, а раз музыка обладает такими свойствами, то

очевидно, что она должна быть включена в число предметов воспитания молодежи".

Конфуций: "Если хочешь узнать, благополучно ли обстоят дела с правлением какой-то страны и здоровы ли ее нравы, то прислушайся к ее музыке".

Ницше: "Бог дал нам музыку, чтобы мы прежде всего влеклись ею ввысь".

Лейбниц: "Музыка есть бессознательное упражнение души в арифметике".

Лонгфелло. Музыка — универсальный язык человечества.

Бетховен. Музыка — посредница между жизнью ума и жизнью чувств.

Тургенев: "Музыка - это разум, воплощенный в прекрасных звуках".

Мой личный опыт всей жизни=творчества подтверждает правоту мудрых. Само понятие "звук" изначально было для меня чем то гораздо более значительным, нежели колебания воздуха обеспечивающие физический слух. Звук был, скорее, символом таинственной связи всего со всем в гулком пространстве мироздания. В юности я жила со смутным, но глубоким ощущением этой связи. Между всеми нами как бы натянуты невидимые нити. Дергаешь за ниточку - на другом конце раздается чистый звук колокольчика - значит все хорошо, а бывало потянешь за ниточку - колокольчик фальшивит, или вовсе - пустота... Это мироощущение воплощалось в холстах, которые были лишь прелюдией к будущим открытиям.

2000 год. Рубеж двух веков и двух тысячелетий. Именно в этом году со мной происходило самое невероятное. Мне дано было в течение многих недель проживать то, что в старину именовалось мистическим опытом, а сейчас, скромно, измененным состоянием сознания. Простой образ. Наш мозг - транзистор минимального диапазона начинает, принимать неведомые до этого волны и открывается мир, о котором вы не подозревали. Исчезают "я", время, границы обычного восприятия. Возникает ясновидение, происходят необъяснимые вещи. Каждое утро, ровно в 4-30, некая сила будит вас и сознание присоединяется к безграничному Разуму. В нем - все Знание. Сейчас это называют "информационным полем", но это - живой Разум. Описать - невозможно. Моя страсть к познанию неудержимо тянула все глубже, но не выдерживало тело. Пойду дальше - не вернусь. А хотелось дальше, но я "заземлила" себя и скоро стала "как все". Вследствие этого опыта мой образ мира утратил обычные границы. Я знаю, что все возможно. Важен уровень сознания. Знание, возникшее в результате этого опыта, привело меня к Богу. Это Знание было единым, цельным, в нем не было готовых ответов на вопросы.

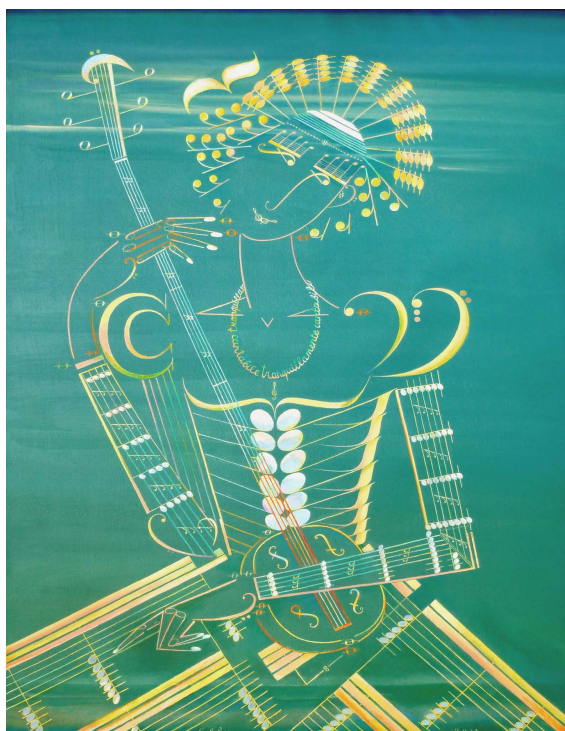
Наука. После 2000 года мне стало особенно интересно, что же выяснила об устройстве "небесных сфер" современная наука. Что ей известно о Звуке и Музыке и приблизилась ли она к пониманию того, что Вселенная - гигантский Разум? Ответ науки - да. "Материя лишь функция от силы сознательного Разума, который есть матрица всего сущего" - это слова Макса Планка. Звук - не только волна, которая влияет на слуховой аппарат. Человеческое тело - сложная

вибрирующая система. Мозг пульсирует и, в зависимости от деятельности, излучает альфа, бета, тета, гамма и дельта волны. Их частота от 0.5 до 100 герц и более. Есть звуковые частоты, воздействующие на волны мозга. К примеру, чтобы быстро перезарядить "мозговые батарейки" нужен звук частотой 8 000 герц. Пение птиц обладает частотой (4 000- 5 000 герц) положительно влияющей на человека.

Всемирно известны эксперименты с водой японского ученого Масару Эмото. Классическая музыка и музыка нью-эйдж, джаз и медитативные мелодии создавали изумительные, похожие на снежинки геометрические конструкции. На хэви-метал и хард-рок вода реагировала также, как на речи Гитлера и сквернословие - уродливыми обломками. Когда над грязной водой священник в течение часа читал молитву, при заморозке снова возникали волшебные снежинки. Сила звука при чистоте сознания способна исцелить не только физические тела, но и единый живой организм - нашу планету.

Великий ясновидящий Эдгар Кейси предсказал, что медициной будущего будет звук. Он может проникать в клеточную структуру, разрушать и перестраивать молекулы, даже напрямую воздействовать на наш генетический код. Но есть нечто кроме звука. Интересный эксперимент: дважды прослушивается запись классического произведения в исполнении того же оркестра. Первое исполнение - положительно влияет на человеческий организм, второе - негативно. Разгадка - разные дирижеры. Первый - гармоничный "мастер дзен", второй - непреклонный перфекционист, внушающий страх оркестрантам. Слушая музыку мы входим в резонанс, отдавая себя проникающим нас частотам, не только звуковым.

Есть композиторы, чья музыка вызывает во мне дискомфорт. К примеру, Вагнер, Брамс и Скрябин, хотя и в разной степени и по-разному, но нарушают меня. Мне чужды их вибрации, как бы совершенно ни были они воплощены.

2002 год. Число. Прихотливые тропинки мысли вывели меня на казалось бы неблизкие художнику предметы. Число и математика, как специфический способ мышления, один из. Что есть мысль? Ментальный конструкт постоянный по жестким правилам. "Откуда я знаю, что я думаю, пока я не скажу?". Эти слова одной мудрой еврейской бабушки хорошо описывают принцип возникновения моих рисунков и холстов, то, как мысль трансформируется в образ. Рисую "Хемингуэя в берете Рембрандта". Вдруг из под пера, как кузнечики, выскакивают единички и становятся ресницами персонажа. Так в 2002 году впервые появились рисунки из цифр. Сотни рисунков. Затем холсты: "Мы - конструкты", "Душа и Интеллект". А начало начал - крошечная единичка.

2004 год. Ноты. Если Число - символ Интеллекта и организованной Вселенной, то ведь Музыка - язык души. Из нот и знаков музыкальной графики, отточенных временем прекрасных форм, как из атомов и молекул духовного мира, зарождалась и населялась "музыкальная вселенная". Сначала в ней появились воображаемые персонажи, потом портреты: Бах, Гендель, Чайковский, Рахманинов...

Что было вначале? Вначале была Музыка? "Все есть звук" - утверждали средневековые мистики. Вначале было Число? "Все вещи суть числа" - говорил Пифагор.

В моем начале был "Музыкант". Потом - "Аксиомы", "Иллюзии", "Прозрачные пространства", "Тайна" и "Эйдосы". Да, именно платоновские эйдосы встретились на моем Пути, где, следуя некоей скрытой логике, соединились Звук и Число, Музыка и Математика - способы настройки души в унисон с небесной гармонией.

Музыка - школа единения. Соло, дуэт, многоголосие - мы учимся быть хором солистов, оркестром, где каждый инструмент, если тембр его чист, вплетает свой неповторимый звук в гармонию звучания "небесных сфер". Творчество - вселенская Игра. Играя, мы открываем заново свои фрактальные велосипедки, а Владелец Большого Велосипеда произносит улыбаясь: "Играйте дети, это полезная Игра, играйте...."

Светлана Богатырь

Марсель, сентябрь 2013 год