

МУЗЫКА ПОЭЗИИ

Вечные спутники - слово и музыкальное сопровождение, - Поэзия и Музыка.

В Писании сказано, что первым было Слово... Ценители музыки согласятся, уточняя, что Звук. Спор этот в данном случае непродуктивен, ибо в любом случае Музыка и Поэзия сосуществуют, проникая в поры друг друга с первых шагов Цивилизации. Логично было бы ожидать от мирового культурного прогресса развития образовательных программ, связанных с обучением восприятия Поэзии и Музыки для гармоничного развития личности. С сожалением приходится констатировать грустный факт, что история развития человечества доказала: большинство людей не обладает врожденным музыкальным и поэтическим слухом, позволяющими без серьезных занятий легко и естественно воспринимать подлинную Музыку и Поэзию. А те усилия, которые до сих пор прилагаются в начальных учебных заведениях, явно неэффективны и даже зачастую вредны. Мне могут возразить, - разве молодежь не увлечена поголовно поп-музыкой, напичканной "поэзией на любой вкус". Бесспорно и увы! Но согласитесь, эта "музыка", обрамляющие ее "стихи" также далеки от подразумеваемых нами, как балетная сцена от танцплощадки. Эка хватил, возразит мой оппонент. Зачем Противопоставлять одно другому. Многие с танцплощадки любят балет и неплохо в нем разбираются, также как и в поэзии - одно другому не помеха. Да, и не помощь! А мы говорим как раз о том, как научиться понимать высокую Поэзию и Музыку, определять подчас еле различимую границу, за которой необозримы горизонт или духовная пустота. Многие танцуют, как душа велит, не учась, и это сразу видно, что же говорить об Искусстве!?

Как обучить людей без слуха любить и понимать Музыку и Поэзию? Этот вопрос остается без ответа на протяжении многих веков. Хотя попытки, и довольно удачные, были. Вспомним хотя бы пушкинский лицей. Все ученики писали стихи, конечно, не равноценные, поэтами стали далеко не все, а гений вышел один, - но научились ценить и понимать Поэзию Все! Случайность, хороший подбор учеников?! Думаю, не в этом дело! Педагоги, среда, методика и любовь к предмету. Именно в этой среде оформился и заблестал талант Пушкина. Из этой среды вышла блистательная плеяда русских интеллектуалов. Так ли важен Слух в нашем случае. Отсутствие его ставит неодолимую преграду перед желающими обучаться игре на музыкальных инструментах, а зря. Слух способен развиваться и помогает развитию Личности вообще. Но если Музыке все же учат, то восприятию Поэзии толком нигде и никогда. Школа - отрицательный пример во всех отношениях. Вспомните себя и загрузите. Урок литературы - единственная возможность познакомиться с Поэзией. Но без специальной методики это малоэффективно и порой бесполезно.

Мы попадаем в порочный круг. Казалось бы, чего проще, - осваивать Поэзию с помощью Музыки, классической. Этим человечество и занимается последние пару тысяч лет. Результаты неутешительные. По данным мировой статистики лишь 4% населения любят и понимают Поэзию (не представляют жизни без чтения стихов). Мне возразят, вот беда, - это не грозит гибелью человечества, как скажем,

повальное увлечение наркотиками. Нельзя же силой прививать любовь к стихам. Конечно, наркотиками увлекаться учить не надо, молодежь сама... Вот здесь и кроется ответ... Нет не сама. Есть специалисты и высокооплачиваемые, а вот педагоги культуры - судя по оплате, - никому не нужны. Вот и платим здоровьем своих детей. По-моему цена слишком высока, цена родительского безразличия. Другая сторона прогресса - компьютер. Казалось бы нет лучшего учителя, все может, даже ошибки править, текст редактировать, в шахматы играть. Так что и Поэзии научит, даже стихи писать. Не дай Бог, конечно, но чему быть, того не миновать - будет писать компьютер и стихи и музыку - для танцплощадки. Круг замкнулся. Человек, сформировавшийся в бездуховной среде, более подвержен компьютеризации мышления, а значит, самого бытия.

Истинное творчество, а к нему нужно приучать с детства, не может быть виртуальными штучками, как художественное мышление не может состоять из одной, пусть даже самой изысканной и новаторской формы, необходимо Содержание,- только оно цель и предмет Искусства. Всё остальное, будь то техника, включая электронную, оптическую, космическую, любую или псевдоноваторство формы, лишь вспомогательный инструмент, так сказать, оркестровка - аранжировка, которая без Мелодии - ничто!

Итак! Нужны интерпретаторы, аранжировщики, подражатели и эпигоны – это почва, среда. Без этого ничего быть не может. А далее стоит фигура Учителя. Это педагог в принципиально другом смысле. Педагог-соавтор, конгениальный читатель. Для него должна быть готова методика обучения. Чего же не хватает Человечеству, чтобы решить жизненно важный вопрос духовного роста? Не хватает времени и терпения. Жизнь коротка, а успеть надо много. Вот поэтому учим детей всему по верхам, а дальше специализация - узкая-узкая. Ну, да ладно, вернемся к нашим...

Есть в природе жанр, практически готовый для обучения Поэзии – это бардовская песня или «Авторская». Существует она с древности - барды и менестрели, Орфей и т.д. Двадцатый век внес свою лепту в развитие этого жанра. Более того, он оказался необходимым во время самиздата, являясь отдушиной нашего общества "железного занавеса". Вспомним имена Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, которые сделали для популяризации поэзии больше, чем все школьные учебники. Но не учителя. Без Учителя обучение Искусству невозможно, нужна душа (даже для 4% осененных перстом Божьим). Бардовскую песню ценят несравненно больше людей, чем поэзию в т.н. "чистом виде". Почему же эти люди в большинстве своем не являются фанатами поэзии? Конечно они любят поэзию, но понимают ли ее на уровне, скажем, "Серебряного века"? Далеко не все! И этому есть объяснение. Бардовская или «авторская» песня базируется, как правило, на своих собственных стихах и музыке. Обращение к поэтической классике не регулярно и не обязательно, а музыка и подавно - "своя". При всем уважении к творчеству Б.Окуджавы и В.Высоцкого замечу, что оно не может, да и не должно конкурировать, а тем более заменять читателю поэзию в "чистом" виде. Но для большинства "любителей" авторской песни ее стихов вполне достаточно. Зачем устаревшие образцы Золотого и Серебряного веков современной имоладежи? Вопрос отнюдь не простой и однозначного ответа на него нет. Рискн

высказать свои соображения. Пробовали вы без подготовки пробыть, хотя бы недолго, под водой с аквалангом или хотя бы с трубкой и маской? Комфорта не испытаете точно, будете чувствовать, что вот-вот задохнетесь,- нужна тренировка, привычка. Также и при погружении в мир Классической Поэзии и Музыки. Без навыка симфонический концерт или вечер Поэзии - испытание, как бы хороши не были стихи и музыка. При чтении испытываете некое подобие сильного гипноза - может болеть голова, сердце, подниматься давление или одолевает сон. Это сильный биостимулятор и его передозировка для начинающих недопустима - наступает отравление и отвращение. Нужна подготовка, нужен специалист, который научит общению с миром, кажущимся таким простым и близким, но требующим большого напряжения духовных сил. Почему Поэзия великих творцов волнует поколения за поколениями с неубывающей силой? Учитель, педагог должен быть асом, мастером высшего порядка, чтобы как можно безболезненней ввести юного человека в эту стихию Духа. Лишь тогда можно ждать результата. Но учителю нужен метод обучения, он не создатель, а проводник Идеи. А создатель - это Творец, конгениальный задаче усвоения колоссальных духовных богатств Цивилизации. Творцов всегда единицы. Их создает Время, "почва" и "судьба". (Пастернак, например, пришел к пониманию Чехова поздно и со слезами на глазах говорил об этом).

Теперь пришло время назвать имя Творца метода - это композитор Станислав Коренблит. Он прежде всего "Читатель". Пришло время и появился Творец, выполнивший грандиозный замысел,- сделать доступными для всех пласты русской поэтической культуры. Секрет здесь прост: во-первых, как уже говорилось, он - Читатель, конгениальный текстам, упорный, бескомпромиссный. Во-вторых,- композитор талантливый, прирожденный интерпретатор стиха. Но и этим никого не удивить. Так уже было. Возможно, но не так! Не было такой грандиозной задачи, не было труда до изнеможения, на разрыв аорты. И, наконец, отсутствие эгоцентризма, когда во главу угла поставлена не собственная гениальная музыка, а Поэзия. Появился композитор-читатель-интерпретатор, влюбленный в русскую поэзию, чувствующий ее музыкальное дыхание, способный переработать яд и гипноз ее существа, выработав вакцину, которая будучи привита человечеству, способна спасти мир. Ибо лишь Красота, которую научатся понимать Все - есть эликсир бессмертия для Цивилизации людей.

Вот собственно и все! Вся рецептура...

А теперь принимайте спокойно, соблюдая поначалу дозировку, а потом как захочется. Экологически чисто, безвредно, но требует определенных усилий, как всякое лекарство. Регулярность обязательна! Потом сами не оторветесь, потребность будет.

С уважением.

Читатель, писатель, поэт уходящего XX века. До встречи в XXI веке, верю более читающем и нуждающимся в Поэзии, несмотря на грядущую компьютеризацию мира.

Член СП России, художественный руководитель МБФ «Серебряный век»
Валерий Краснопольский

27/11-2010
