Музыка в нашей жизни

Тихая, громкая, ритмичная, мелодичная, печальная, ироничная, медленная, быстрая, искрящаяся, свободная, неуловимая – все это музыка. Все ее грани и противоречивые характеры можно перечислять бесконечно.

Что нам может дать музыка? Да все, что угодно! Музыка – это целый мир, насыщенный уникальными темпераментами. Задавались ли вы вопросом, как бы мы жили без музыки? Когда этот вид искусства живет в нас, а мы живем в нем, существование и музыка становятся неотделимы. Но сейчас мелодии находятся в постоянном развитии. Меняются люди, меняется музыка. И как и мы, искусство музыки живет своей собственной жизнью.

Уже на протяжении многих лет со мной происходит одна ситуация, которая, по моему мнению, многим покажется знакомой. Иногда, я прихожу домой совершенно разбитой, обиженной, расстроенной. Я – человек довольно эмоциональный , и настроение во мне меняется по часам. И как бы я ни старалась относиться к жизни легко и просто, ценя и любя каждую ее минуту, страх, обида, печаль и усталость рано или поздно все-таки посещают меня, как и всех нас. И когда наступает угнетенное состояние, меня спасает одно единственное лекарство – музыка.

С детства меня поражало, что спустя столько лет голос великих певиц может звучать у меня в квартире. Я включаю композицию джазовой певицы Эллы Фицджеральд, которой уже давно нет в живых, и она оказывается здесь, со мной! Поет лично для меня и забирает мою душевную боль. И мне уже не страшно и не одиноко, потому что я переживаю не одна. Теперь, я знаю, что все мои трудности были пережиты и пройдены. Я чувствую, как образуется настоящий диалог между мной и музыкой. Понимаете ли вы меня? Когда композитор исполняет произведение определенного содержания, он находится в другой жизни. Он познает новые роли и истории. И музыка для меня становится, как картина или книга на эмоциональном уровне. Мы слушаем чужие истории, и они затягивают нам раны.

Музыка всегда является результатом взволнованной души. Наверно, самой распространенной темой для творчества является любовь. Мы легко можем убедиться в этом, включив радио. Никто и никогда не обойдет это чувство стороной. Во все времена, в любом виде искусства главное и особое место занимает любовь. Но помимо философских, романтических и развлекательных всегда найдутся и такие темы, которые отражают времена, события, а самое главное – проблемы. Такая музыка имеет особенный интеллектуальный характер, потому что она уже служит для общества не лекарством, а оружием. Конечно, я имею в виду песни, в которых выражен протест. В качестве примера сразу припоминаю песню известной американской джазовой певицы Билли Холидей «Strange Fruit» (Странные плоды). Произведение было написано в 1939 году с целью прекращения расизма в США. Автор использует страшную метафору «странные плоды», сравнивая плоды, растущие на деревьях, с повешенными чернокожими людьми.

Самым же ярким примером музыки, выражающей протест, является целый жанр, - как можно догадаться, это – рок. Конечно, далеко не все рок исполнители пишут серьезные песни, направленные против чего-либо. Но все же, уже с начала своего появления рок быстро завоевал репутацию особенно дерзкой, откровенной и интеллектуальной музыки. Очевидно, что музыка меняется. Из истории и литературы нам известны музыкальные эпохи: барокко, венский классицизм, романтизм, модернизм и так далее. Искусство постоянно развивается. Меняется ритм, динамика, исполнение. Приведу пример композиции «Summertime». Классическое произведение, написанное Джорджем Гершвином для оперы «Порги и Бесс». Вариантов исполнений этой песни на столько много, что по количеству разных исполнений ария опережает знаменитую «Yesterday» у The Beatles.

Меняемся и мы, те, кто создает эту самую музыку. Сегодня мы обожаем поп-музыку, завтра нам захочется послушать легкий блюз. Через месяц снова произойдут глобальные перемены, и нам захочется регги, а через неделю мы пожелаем фолк. Музыка необъятна. В ней собрано все то, что необходимо человеку, и каждый сможет найти в ней маленькое отображение себя.

Нам всем нужно спасение, а спасение легче всего найти в понимании. И если ну нет такого любящего родного друга, у вас всегда есть музыка.

Многие музыканты были замечательными людьми. Их волновал не успех, карьера, популярность и признание, а состояние человеческой души, нравственные категории. Они стремились сделать этот мир лучше! Не потому что их станут возносить за это, а просто потому, что им было важно оставить после себя хоть какой-нибудь положительный след. В доказательство этого они организовывают самые разнообразные благотворительные фестивали.

Все это говорит о том, что музыка здорово сближает нас, помогает вынести любые трудности вместе. Стирает границы между богатыми и бедными, здоровыми и больными, сильными и слабыми, а создает один большой мощный прекрасный организм, способный победить кого угодно и что угодно!

 На мой взгляд, музыка такое удивительное и потрясающее явление не потому, что она может стать для нас оружием или лекарством. И даже не потому, что она способна изменить человека в плохую или хорошую сторону и сблизить людей между собой. Как мы понимаем музыку? Как мы чувствуем ее? Вот, что для меня главная загадка… Как из набора звуков, пусть и гармоничного между собой, в голове может сложиться картинка, а то и сюжет, действие, целая мысль, идея? Музыка – это что-то выше человека. Как вид искусства она родилась раньше, чем живопись, танцы, литература. Если прислушаться, у природы есть своя музыка… Пение птиц, шум волн моря, дождя, ветра…

Наверно, музыка существовала еще до появления человека. Может быть, поэтому она и владеет своим особенным языком понятным каждому.

Таким образом, музыка является нечто большим, чем вид искусства. Это своего рода живое существо, которому можно излить душу. Музыка сближает нас, дарит неповторимые мгновения и прекрасно успевает развиваться. Все больше человек и музыка познают друг друга и все больше роднятся.