

УДК 78.01

DOI: 10.34670/AR.2024.28.17.022

Континуум пространственных образов и эмоций: сущность и специфика космической музыки

Ван Ювэй

Кандидат искусствоведения,
доцент факультета искусств,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
119234, Российская Федерация, Москва, Ленинские горы, 1;
e-mail: wangyouwei0505@qq.com

Аннотация

Космическая музыка – понятие не формализованное, поэтому малоизученное и относящееся многими музыкальными теоретиками скорее к сфере ненаучной, в частности, к эзотерике и мистике. Однако существует теория, согласно которой особенности музыки такого рода позволяют не только обозначить ее как отдельный сформировавшийся феномен, но и делают ее перспективным объектом научного изучения. В частности, к основополагающим признакам выделения космических музыкальных произведений являются особое воздействие таких записей на психику человека, а также формирование в процессе воздействия особой группы пространственных образов. В статье рассматривается понятие космической музыки как таковой, жанровые и стилистические особенности данного явления, особенности выделения самого направления в отдельное музыкальное течение; перечисляются авторы, которых традиционно относят к *space music* (с указанием их классической жанровой принадлежности). Делаются предположения, касающиеся особенностей процесса создания, восприятия, распространения космической музыки, а также озвучиваются предположения, связанные с возможным практическим использованием космической музыки в медицине, социальной сфере и т.д. Одним из предположений, высказанных автором и основанным на мнении специалистов, которые занимались изучением (эмпирическим или медицинским) влияния космической музыки на человека, его психическое и эмоциональное состояние, является утверждение о возможности использования космической музыки в учреждениях лечебного и профилактического профиля, образовательных, социальных и досуговых заведениях с целью направленного воздействия на настроение, эмоции и, возможно, физическое состояние людей – как индивидуально, так и в группе.

Для цитирования в научных исследованиях

Ван Ювэй. Континуум пространственных образов и эмоций: сущность и специфика космической музыки // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 2А. С. 337-343. DOI: 10.34670/AR.2024.28.17.022

Ключевые слова

Космическая музыка, *spacemusic*, *space music*, психоделическая музыка, медитация, музыкальная медитация.

Введение

Тема исследования. Космическая музыка как самостоятельное явление музыкальной культуры и психотерапии.

Цель исследования. Определить сферу возможного практического применения космической музыки.

Проблема исследования. Существование термина «космическая музыка» вышло за рамки эстетической жанровой классификации, поэтому требует более пристального рассмотрения, изучения и попытки практического использования полученных результатов.

Введение космической музыки в научное поле как понятия, которое не только определяет ее место в теории музыки, но и позволяет рассматривать ее как социокультурное и даже лечебное явление, назрело давно. Однако в то время, когда этот термин только начал использоваться – сначала в узком кругу, а потом и в широком общественном дискурсе, современная наука располагала меньшими возможностями изучения эмоционального состояния и фиксации психических реакций человека при прослушивании конкретных композиций.

Исходя из того, что явление уже прошло проверку временем – прошло около полувека после того, как о нем заговорили – и не случилось его заметного угасания, следует пристально рассмотреть его особенности и внести определенную ясность в определение его места в общемировой музыкальной культуре. В данной статье мы сознательно не рассматриваем космическую музыку в ее физическом понимании – звучании космоса как такового, записанное и / или преобразованной с помощью специальных технических приспособлений [Макарова, www]. Речь идет исключительно о созданных в результате персональной или коллективной творческой деятельности музыкальных композициях, обладающих схожими характеристиками.

Материалы и метод исследования. Изучение научной литературы и периодики, приведенной в списке литературы.

Космическая музыка как явление

Космическая музыка как отдельно выделяемое направление музыкального творчества возникла в 70-е годы XX века. Право называться ее родиной оспаривают друг у друга сразу три страны – Германия, Франция и Япония. Особенностью самого термина является нехарактерный признак, который используется для выделения жанра – не инструментальный состав, ритмические, мелодические и иные характеристики произведений, а реакция слушателей на них [«Космическая музыка»..., www]. Другими словами, к космической музыке относятся произведения, вызывающие у человека, слушающего его, определенную психоэмоциональную реакцию, а именно – возникновение пространственных образов, связанных с космосом, Вселенной, галактиками, планетами и эмоций, формирующих ощущение проживания космического путешествия, полета, погружения в иное, внеземного пространство и т.д.

Пожалуй, именно сложности с определением того континуума пространственных образов и эмоций, возникновение которого сопровождает прослушивание космической музыки, и представляет наибольшую научную проблему. Здесь имеются несколько препятствий:

- невозможность визуальной, графической или иной интерпретируемой другим человеком записи образного ряда, возникающего у слушателя;
- трудности с вербализацией пережитых во время прослушивания музыки эмоций;
- невозможность проверить достоверность вербализованных слушателем образов и эмоций.

Таким образом, отнесение конкретных музыкальных композиций именно к направлению *space music* осуществляется преимущественно интуитивным путем. Однако существует определенный перечень «классических» жанров, которые чаще всего относят к космической музыке, а также авторов, чьи произведения (или часть произведений) принято определять именно как *space music*. Среди них: И.-С. Бах, Ж.-М. Жарр, Solar Fields, Pink Floyd (ранние композиции) и т.д. Жанрово космическая музыка также разнообразна – от классических инструментальных произведений до джаза, рок, эмбиента и электронной музыки, в т.ч. синтезированной искусственно и в порядке различного рода экспериментов [Секреты космической музыки, www].

На основании высказываний слушателей музыки, относящейся к направлению *space music*, к континууму пространственных образов и эмоций можно отнести следующие:

- визуализация звезд, галактик, комет, астероидов и иных космических тел – в том виде, в котором они обычно предстают на документальных фотографиях или изображаются в художественных произведениях;
- визуализация потоков света, звездного свечения, мерцания и иных световых эффектов, характерных для космического пространства или представлениях о нем;
- термические ощущения, в частности, «космического холода», «ледяного дуновения», «звездного ветра», которые могут выражаться, в том числе, физическими кожными реакциями (появление «гусяной кожи» и т.п.);
- ощущение полета, парения, перемещения в пространстве и времени;
- расслабление, снятие напряжения, впадение в состояние легкого транса.

Разумеется, данный список не является исчерпывающим, однако он объединяет основные ощущения и образы, возникновение которых считается характерным при прослушивании космической музыки.

Особенности создания и распространения космической музыки

Представляется логичным, что для создания космической музыки, то есть музыкальных произведений, вызывающих стойкую ассоциативную связь с космосом и переживания «полетного» типа, необходимы особые музыкальные инструменты или их сочетания. Если в более ранние периоды истории музыка, которую сейчас принято относить к космической, создавалась, например, для органа, то в наши дни появились новые инструменты, которые позволяют добиться особого, характерного для *space music*, звучания. Например, к таким инструментам можно отнести терменвокс [Мурашкевич, www], который активно использовался для создания специальных музыкальных и звуковых эффектов при озвучении самых первых советских фантастических фильмов. Кроме того, современные композиторы располагают широким арсеналом инструментов для синтеза искусственных звуков – как инструментального, так и программного характера. При этом традиционные акустические инструменты продолжают использоваться для создания космической музыки – обычно в нестандартных сочетаниях, с использованием нетипичного строя или метода звукоизвлечения. Также активно используются инструменты, характерные для создания и исполнения этнической музыки, особенно – ритуального, обрядового направления. Примерами таких инструментов могут служить тибетские поющие чаши, индейские флейты и т.д.

Распространение космической музыки изначально было связано с интересом к теме космоса как такового, но также может быть воспринято как особая музыкальная субкультура [Ханчин,

www]. Популяризации этого музыкального направления способствовал, в частности Стивен Хилл, автор и ведущие радиопередачи *Hearts of Space*, а также появление киножанра космической фантастики, который нуждался в особом звуковом сопровождении. Однако в данном случае космическая музыка используется как элемент эстетического оформления других произведений – кинофильмов, музыкальных шоу и т.д. При этом она имеет все предпосылки для существования и распространения в качестве самостоятельного музыкального и общекультурного явления. Популяризация этого направления может осуществляться авторами, работающими в нем, в коллаборации с самыми различными отраслями – модной индустрией, клубной культурой и т.д. Умение работать в данном жанре может стать коммерчески востребованным.

Однако есть и другой аспект ее применения, связанный с особым влиянием звучания на психику слушателей, то есть можно предположить, что потенциальный медитативный и терапевтический эффекты могут повлиять на распространение *space music* как средства нетрадиционной медицины. А после проведения необходимого цикла исследований эти записи могут стать частью официальной терапии, например, нервных и психических заболеваний и пограничных состояний. Это тоже может послужить фактором распространения и популяризации космической музыки, правда, в очень специфическом качестве.

Практическое применение космической музыки

Специфика космической музыки заключается в том, что она вызывает определенные зрительные образы и эмоции у большинства людей, которые ее слышат. Кто-то может описать их более или менее четко, у кого-то восприятие находится на уровне невербализуемых ощущений. Однако если подходить к данному явлению с научных позиций, можно определить влияние космической музыки на людей как направленное аудиальное психологическое воздействие, вызывающее состояние легкого транса и стимулирующее создание мысленных образов, не связанных с предметным миром, характерным для планеты Земля. При этом в большинстве случаев происходит снятие нервного и физического напряжения, в том числе различного рода мышечных зажимов. Представляется перспективным изучение этого явления в целях использования в медицинской практике и не только: снятие напряжения, нивелирование негативных эмоций (страх, агрессия, недовольство, раздражение) может быть актуально в местах вынужденного длительного пребывания людей в состоянии ожидания. Например, в очереди на прием ко врачу, в МФЦ и т.д. Кроме того, можно рассматривать направленное музыкальное воздействие как способ стимулирования творческого мышления представителей креативных индустрий – художников, дизайнеров, писателей, музыкантов, рекламистов, режиссеров и т.д. Однако перед внедрением этой методики на практике необходимо провести полный цикл лабораторных исследований влияния той или иной композиции на мозговую деятельность людей, в частности, на такие ее параметры как:

- работоспособность;
- критическое мышление;
- аналитические способности;
- адекватность поведения в обществе.

Эти параметры являются критически важными, поскольку их игнорирование может иметь тяжелые негативные последствия при внедрении практики массовой музыкальной терапии, связанной с длительным звуковым воздействием на людей с различным психологическим и

психиатрическим бэкграундом, а также на сотрудников, которые в условиях этого воздействия должны продолжать свою профессиональную деятельность. В негативном контексте космическая музыка может иметь эффект так называемых «аудионаркотиков» [Липов, [www](#); Андреев, Назарова, [www](#)] и провоцировать неконтролируемые поведенческие реакции с непредсказуемыми последствиями. В частности, можно предположить, что при воздействии космической музыки на людей, имеющих психические отклонения или склонность к их развитию, могут возникать: галлюцинации, страх и панические состояния, головокружение и головные боли, чувство тревоги, приступы агрессии и т.д.

В результате анализа открытых источников мы пришли к выводу, что космическая музыка является малоисследованной, особенно в плане практического применения, сферой, что делает эту тему перспективной для изучения не только музыковедами и культурологами, но также психотерапевтами, психологами, социологами и другими специалистами, которых может интересовать влияние определенного звукового фона на людей, их состояние и поведение. Проведение ряда тщательно подготовленных практических исследований поможет лучше понять сущность влияния космической музыки на психоэмоциональное и физическое состояние людей, выделить составляющие музыкальных композиций, оказывающие то или иное влияние, а также установить корреляцию между этими составляющими, длительностью и ситуацией прослушивания, и итоговыми изменениями в состоянии человека. На основании подобных данных можно будет делать аргументированные выводы касательно применимости метода космомузыкальной терапии или использования космической музыки в местах массового скопления людей, а также безопасности и возможных побочных эффектов [Данилов, Сименко, Ихлеф, 2022].

Заключение

Космическая музыка, несомненно, представляет большой интерес как культурное явление, связанное с психологической готовностью человечества к освоению космоса и проявляющееся в виде различных ассоциативных и созидательных формах мышления о нем. Кроме того, данное музыкальное направление, не укладывающееся в парадигму жанровой и стилистической музыкальной классификации, сложившейся за несколько веков развития музыкальной теории, интересно и с точки зрения воздействия на психику человека в плане оказания направленного позитивного влияния на его психоэмоциональное состояние. Очевидно, что перед внедрением космической музыки в качестве инструмента психотерапии, медитации или фонового сопровождения при проведении медицинских процедур, необходимо тщательно проанализировать характер ее влияние на состояние человеческого организма и психики, о чем упоминалось выше.

На данный момент говорить о рекомендациях по внедрению *space music* в массовое использование предельно рано, поскольку отсутствуют масштабные научные исследования на эту тему. Следовательно, и спустя более, чем пятьдесят лет после своего формирования в качестве публично признаваемого отдельно направления, космическая музыка остается явлением, относящимся к чистому или обслуживающему другие направления искусству. Можно предположить, что возрождение интереса к космической кинофантастике и создание жанра космического реализма, основоположником которого можно считать Клима Шипенко, создаст определенную востребованность по отношению к космической музыке в киноиндустрии. А затем, как это случается часто, саундтреки могут перейти в нишу автономной

музыки и послужить дополнительным толчком к развитию данного стилистического направления.

Библиография

1. «Космическая музыка»: какой она была в разные времена. URL: https://pikabu.ru/story/kosmicheskaya_muzyika_kakoy_ona_byila_v_raznyie_vremena_5358783
2. Андреев А.Л., Назарова Л.Н. Звуковое воздействие на сознание человека: феномен аудионаркотиков. URL: https://nbpublish.com/library_get_pdf.php?id=33759
3. Глазырина Е.Ю. Космизм музыки в современных композиторских технологиях. URL: https://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/6698/1/it_ho_2007_027.pdf
4. Данилов А.Б., Сименко Е.В., Ихлеф А. Влияние звука на здоровье и реабилитацию // Физическая и реабилитационная медицина, медицинская реабилитация. 2022. № 4. С. 105-110.
5. Космическая музыка: выдумка или реальность? URL: <https://sanatmagazine.uz/2006-rus/2006-1-ru/spheres-2/>
6. Липов А.Н. Аудионаркотики (I-DOSER) – миф или реальность? URL: https://www.e-notabene.ru/ptmag/article_61617.html
7. Макарова М.А. Музыка космоса. Принципы преобразования электромагнитной волны в звуковую. URL: <https://moluch.ru/young/archive/3/145/>
8. Мурашкевич А. Космическая музыка. URL: <https://cosmos.vdnh.ru/izdoma/kosmicheskaya-muzyka/>
9. Секреты космической музыки. URL: <https://dzen.ru/a/ZPDFmsgHqVzqr5sY>
10. Ханчин Д. Как звучит космос. URL: https://xn--80atdujec4e.xn--80acgfb11azdqr.xn--plai/common_content/item/music_post/480

Continuum of spatial images and emotions: essence and specificity of space music

Wang Youwei

PhD in Art,
Associate Professor of the Faculty of Arts,
Lomonosov Moscow State University,
119991, 1, Leninskie Gory, Moscow, Russian Federation;
e-mail: wangyouwei0505@qq.com

Abstract

Cosmic music is not a formalized concept, therefore little studied and referred by many music theorists rather to the non-scientific sphere, in particular, to esotericism and mysticism. There is a theory according to which the features of music of this kind make it possible not only to designate it as a separate, established phenomenon, but also make it a promising object of scientific study. The fundamental features of identifying cosmic musical works are the special impact of such recordings on the human psyche, as well as the formation in the process of exposure of a special group of spatial images. The article examines the concept of cosmic music as such, the genre and stylistic features of this phenomenon, the features of isolating the direction itself into a separate musical movement; lists the authors who are traditionally classified as space music (indicating classic genre). Assumptions are made regarding the features of the process of creation, perception, and dissemination of space music, and also assumptions are made regarding the possible practical use of space music in medicine, the social sphere, etc. One of the assumptions made by the author and based on the opinion of specialists who have studied the influence of space music on a person, his

Wang Youwei

mental and emotional state, is the statement about the possibility of using space music in medical and preventive institutions, educational, social and leisure establishments with the aim of targeting the mood, emotions and, possibly, physical condition of people, both individually and in a group.

For citation

Wang Youwei (2024) Kontinuum prostranstvennykh obrazov i emotsii: sushchnost' i spetsifika kosmicheskoi muzyki [Continuum of spatial images and emotions: essence and specificity of space music]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (2A), pp. 337-343. DOI: 10.34670/AR.2024.28.17.022

Keywords

Space music, spacemusic, psychedelic music, meditation, musical meditation.

References

1. «*Kosmicheskaya muzyka*»: kakoi ona byla v raznye vremena [“Cosmic music”: what it was like at different times]. Available at: https://pikabu.ru/story/kosmicheskaya_muzyika_kakoy_ona_byila_v_raznyie_vremena_5358783 [Accessed 02/02/2024]
2. Andreev A.L., Nazarova L.N. *Zvukovoe vozdeistvie na soznanie cheloveka: fenomen audionarkotikov* [Sound effects on human consciousness: the phenomenon of audio drugs]. Available at: https://nbpublish.com/library_get_pdf.php?id=33759 [Accessed 02/02/2024]
3. Danilov A.B., Simenko E.V., Ikhlef A. (2022) Vliyanie zvuka na zdorov'e i reabilitatsiyu [The influence of sound on health and rehabilitation]. *Fizicheskaya i reabilitatsionnaya meditsina, meditsinskaya reabilitatsiya* [Physical and rehabilitation medicine, medical rehabilitation], 4, pp. 105-110.
4. Glazyrina E.Yu. *Kosmizm muzyki v sovremennykh kompozitorskikh tekhnologiyakh* [Cosmism of music in modern composing technologies]. Available at: https://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/6698/1/it_ho_2007_027.pdf [Accessed 02/02/2024]
5. Khanchin D. *Kak zvuchit kosmos* [What does space sound like?]. Available at: https://xn--80atdujec4e.xn--80acgfbs1azdqr.xn--p1ai/common_content/item/music_post/480 [Accessed 02/02/2024]
6. *Kosmicheskaya muzyka: vydumka ili real'nost'?* [Space music: fiction or reality?]. Available at: <https://sanatmagazine.uz/2006-rus/2006-1-ru/spheres-2/> [Accessed 02/02/2024]
7. Lipov A.N. *Audionarkotiki (I-DOSER) – mif ili real'nost'?* [Audio drugs (I-DOSER) – myth or reality?]. Available at: https://www.e-notabene.ru/ptmag/article_61617.html [Accessed 02/02/2024]
8. Makarova M.A. *Muzyka kosmosa. Printsipy preobrazovaniya elektromagnitnoi volny v zvukovuyu* [Music of space. Principles of converting an electromagnetic wave into a sound wave]. Available at: <https://moluch.ru/young/archive/3/145/> [Accessed 02/02/2024]
9. Murashkevich A. *Kosmicheskaya muzyka* [Space music]. Available at: <https://cosmos.vdnh.ru/izdoma/kosmicheskaya-muzyka/> [Accessed 02/02/2024]
10. *Sekrety kosmicheskoi muzyki* [Secrets of space music]. Available at: <https://dzen.ru/a/ZPDFmsgHqVzqr5sY> [Accessed 02/02/2024]