

ТРАНСОВАЯ И ПСИХОДЕЛИЧЕСКАЯ МУЗЫКА БЕЛАРУСИ

Трансовая и психоделическая музыка Беларуси практически не изучена. Данная проблема интересна своими тесными связями с музыковедческими исследованиями в области музыкальной и исполнительской психологии, а также психологии восприятия.

Транс (фр. *transir* 'оцепенеть') – ряд измененных состояний сознания, а также функциональное состояние психики, связывающее и опосредующее сознательное и бессознательное психическое функционирование человека, в котором изменяется степень сознательного участия в обработке информации. В свете последних психологических исследований медициной транс признается целебным состоянием сознания, потому что во время его течения возможно психическое переструктурирование человека, сложно осуществимое в «обычном» состоянии сознания.

В современной музыке трансом называют стиль танцевальной электронной музыки, который развился в 1990-е гг. Характерными чертами стиля являются: темп от 128 до 145 уд/мин, наличие повторяющихся мелодий, фраз и музыкальных форм. Транс с трудом поддается классификации и имеет множество подвидов. Трансовые состояния сознания применяются и в иных стилевых направлениях современной музыки.

Психоделия – термин, в широком смысле обозначающий круг явлений, связанных с «изменением» («расширением») сознания. Термин был впервые предложен в 1956 г. психиатром Х. Осмондом, который изучал возможности применения психоактивных веществ. Вместе с тем так называемое расширение сознания и связанные с этим ощущения могут быть достигнуты не только путем приема определенных веществ, но и посредством применения холотропного дыхания, депривации (недостатка) сна, либо сенсорных ощущений, различных форм медитации, а также некоторыми психологическими и духовными практиками, предлагаемыми религиозными традициями, некоторыми формами психотерапии.

Почва для появления в европейской культуре специальной музыки для транса и медитации была подготовлена уже к концу

XIX в. Нельзя сказать, что подобных явлений в европейской культуре не существовало. Мистицизм и экзальтация не были чужды ни языческим культам, ни христианству. Оперное представление основывалось на проявлениях наивысших точек эмоционального напряжения (аффектах). С повышением интереса к внутреннему миру человека, к его тайным желаниям и мотивам у романтиков, тенденция поиска трансцендентальных переживаний распространилась на все музыкальные жанры, вплоть до бытовой музыки. В XX в. благодаря стремительно развивающимся коммуникациям поднялась волна музыкальных экспериментов, основанных на стыке нескольких развивающихся параллельно друг другу многовековых религиозных традиций (буддизма, индуизма, ислама, шаманских культов).

Предшественниками современной трансовой и психоделической музыки можно назвать электронный авангард, творчество минималистов и музыку хиппи. Основные ее формы сложились в 1960-е гг., когда интерес к «world music» совпал с активным развитием музыкальной электроники, а эксцентричные адепты высокого искусства приспосабливались к нуждам быстро меняющейся богемной моды. Существуют музыкальные направления, специализирующиеся на изменениях восприятия и эмоциональных реакций. Наиболее подходящими для практики медитации являются эмбиент, нью-эйдж, чил-аут (один из видов клубного транса), нойз, акустические направления психоделической музыки. К более энергетическим можно причислить психоделический фолк и рок, джангл, фулл-он, гоа-транс, даб, к максимально аффектированным – драм-н-бейс, дабстеп, пси-панк, техно-транс.

Среди средств, которыми достигается «трансовость» в не похожих на первый взгляд музыкальных стилях, ключевым является цикличность, используемая в мелодии, гармонии, ритме, смене темпов. Главным является наличие гипнотических элементов, активное вовлечение слушателя в соответствующее психоэмоциональное состояние. Темпоритм – основной элемент трансовой композиции. Сами по себе темп и ритмический рисунок могут кардинально отличаться и сочетаться между собой самым прихотливым образом. Мелодия используется скупой, редко превышает объем музыкальной фразы, чаще всего это короткий мотив (при наличии текста в одно-два слова). Она может повторяться, либо служить основой

импровизационного соло, которое используется скорее в колористических, а не тематических целях.

Общее звучание композиции характеризуется мистичностью, загадочностью, нереальностью, неестественностью, экзальтацией. Особое внимание уделяется тембрам (сочетанию тембров) инструментов. Вкрапление фольклорных и этнических элементов призвано приблизить слушателя «к истокам», задействовать архетипическое подсознательное. Нередко музыкальными и сценическими средствами создается эффект ритуала или обряда, активным соучастником которого становится слушатель.

Среди современных белорусских музыкальных коллективов, так или иначе использующих в своей музыке приемы для вхождения или поддержания измененных состояний сознания, отметим этнотрио «Троіца», группы «Morfe'», «НагУаль», «Немертис», «Chess Club» и др.

Этнотрио «Троіца» представляет собой весьма специфическое явление на белорусской музыкальной сцене. Аутентичный материал в их композициях максимально бережно «завернут в упаковку» из эмбиента, нойза и психоделического рока, сохраняя его первозданность. Сочетание профессионализма и неповторимости определяют индивидуальный стиль этнотрио. Рваный джазовый ритм с гулкой перкуссией сопровождает мрачноватые мелодии. Музыканты используют различные инструменты – от гуслей до полотна пилы.

Группа «Morfe'», представляющая этноджаз и электроэтнику, основана в 2007 г. Ее музыка является синтезом армянских, татарских, еврейских, балканских народных мотивов с хип-хоп музыкой, джазом и авангардом, она выразительна и уникальна по звучанию. За время своего существования группа пережила определенные трансформации. Сейчас загадочная и таинственная музыка «Morfe'» – это фьюжн, букет из джаза, фолка и авангарда, приправленный народными мотивами Армении. Недавно вышедшая пластинка «Ziziaq» определяет новое лицо коллектива.

Группа «НагУаль», основанная в 2000 г., является одной из самых ярких и самобытных фолк-групп Беларуси. Музыканты играют на мыслимых и немыслимых инструментах, поют на загадочном языке, называя все это «неологизмами» или «языком флоры и фауны». В основе творчества группы – синтез транса, танцевальных ритмов, сказочной лирики, хип-хопа.

Группу «Немертис», представителя направления нойз, отличает «живой» гитарный звук, который с помощью спецэффектов создает в воображении слушателя особые пространства. Невесомость, прозрачность, свобода перемещения по всем измерениям – основные характеристики этих интуитивных звуковых текстур; это пространство, сотканное гитарными вибрациями из отголосков снов и размышлений.

Группа «Chess Club» была создана в 2010 г., ее основной состав – электрогитара, электробас (или контрабас), синтезатор и перкуссия. Группа работает в направлении пси-чил, постоянно экспериментирует, приглашая участвовать в проекте разных музыкантов, добавляя вокал, флейту, дудук, ситар и другие музыкальные инструменты.

Представитель пси-индастриэл – группа «Zor'ka» – известна с 2007 г. В ее составе – вокалист, клавишник, ударник, исполнитель на диджереиду. Звук инструментов и голоса подвергаются компьютерной обработке. Эксперименты со звуком тесно связаны с поисками в области трансовых состояний.

Музыку фолк-эмбиент группы «Девасил» отличает прозрачайшая фактура, достигаемая при помощи сбалансированного состава (электрогитара, ударная установка, использующаяся чаще всего как перкуссия, нежный женский вокал, пропущенный через электронные обработки, использование блок-флейты и никельхарпа).

Существующая с 1993 г. белорусская рок-группа «Drum Ecstasy» – уникальный музыкальный проект. Четыре музыканта, играющие на барабанах со стальными корпусами, создают звуковую «стену», взрывающую слушательскую аудиторию с первых ударов. Рок-группа представляет и другой вариант звучания – тяжелую танцевальную музыку, создаваемую тремя барабанщиками, которых поддерживает массивный фундамент пропущенной через длинную цепь обработок, сэмплов и электронной перкуссии бас-гитары.

Группа «Irdorath», представляющая трэш-фолк и кибер-фолк, образована в 2009 г. Она исполняет средневековую и авторскую музыку на редких инструментах. Отличительной особенностью группы является нестандартный подход к трактовке средневековой музыки. Необычные аранжировки, сочетание самых разноплановых инструментов, фэнтези-костюмы, использование на концертах спецэффектов – элементов неоновой и огненной шоу, танца и театрального действия – выделяет «Irdorath» на фолк-сцене СНГ.

Этнотрансовая группа «Shaman Jungle» отличается своеобразным звуком, обусловленным сочетанием этнических ритуальных и «классических» музыкальных инструментов, электронного эмбиента и разностилевого вокала. Коллектив предлагает неоднозначную и порой сложную для понимания «внутреннюю» философию путешествий. Сами музыканты определяют свою музыку как «саундтрек к воображению».

«MetaDub» – это совместный проект музыкантов разных групп, для которого характерны комбинирование танцевальных ритмов, звучания электронных и «живых» инструментов, жесткой структуры композиций и свободной импровизации.

«Art-project “?!”» – дуэт диджеев в стиле мелодик-транс. Сочетание противоположностей создает определенный баланс психологических состояний слушателей.

Проект «Первомир» возник в 2002 г. как музыкальное сопровождение к выставкам художников и мастеров народного творчества. Музыканты группы, представители акустик чил-аута, используют только живой звук этнических музыкальных инструментов (ударные, перкуссионные, деревянные духовые), создавая звуковое пространство минимальными акустическими средствами по принципам нада-йоги (йоги звука). Основой музыкальных композиций стали звуковые импровизации на темы стихий природы, этнических мотивов и небольшие перформансы.

Акустик-фолк-эмбиент-группа «Три панды и луна» существует с 2011 г. Музыканты записали два альбома («Radio Meganom» и «Beyond the Time»). Состав исполнителей и инструментальный состав (варганы, поющие чаши, джамбей, дарбука, флейты, бансури, секухати, акустическая гитара, скрипка) постоянно меняются. Группа использует принцип «живой» импровизации.

Исполнители еще одной белорусской группы «Soulkitchen» поют индийские мантры в стиле хиппи 1970-х гг.

Таким образом, в белорусском художественном пространстве спектр трансовой и психоделической музыки представлен достаточно широко. Музыканты обращаются к скрытым возможностям человеческой психики, способности к саморегуляции и реструктуризации, помогая слушателю найти и реализовать себя.