

18+

Александр Бобков

Магия Звука

Александр Бобков

Магия Звука

«Издательские решения»

Бобков А.

Магия Звука / А. Бобков — «Издательские решения»,

«Магия звука» — это не просто книга. Это экспедиция в мозг, в тело, в культуру и немного в космос — без скафандра, но с наушниками. Здесь наука дружит с эзотерикой, нейрофизиология жмёт руку мистике, а звук перестаёт быть «музыкой на фоне» и становится инструментом управления состоянием, сознанием и реальностью. Как звук работает не только на уровне ушей, но и на уровне гормонов, нейронов, психики, символов и коллективных архетипов. Как музыка формирует поколения и программирует эмоции!

© Бобков А.

© Издательские решения

Содержание

Пролог	6
Глава Первая: В начале было...	11
О космических энергиях	13
Устройство души и тела	15
Как появился звук на Земле?	16
«Мы есть то, что мы слушаем!»	18
Глава Вторая: Идея	20
Основатели неординарных идей	22
Творческий оккультизм	24
От статистики к творчеству	27
Чистое намерение	29
Религиозные культы	31
Эзотерика и философия	32
Глава Третья: О чем умолчал наш ум	33
Символизм в музыкальной индустрии	34
Секретные формулы звукоинженеров	37
Музыкальный национализм	39
«Не сотвори себе кумира»	41
Подростковый протест	42
Воспитание нравственности посредством музыкальных идеологий	44
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Магия Звука

Александр Бобков

© Александр Бобков, 2026

ISBN 978-5-0071-4050-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Пролог

Привет, мой друг, коллега или, быть может, родственная душа. Я рад поделиться с тобой, пожалуй, самым бесценным опытом, даруемым мне с рождения, — творчеством. Независимо от твоего возраста и вероисповедания, независимо от твоего настроения или рутинных дел, ты все-таки взял эту книгу в свои руки. И неважно, купил ли ты ее или же просто скачал в интернете, случайно нашел на полке у своих друзей или же приобрел в качестве подарка. Главное — что ты ее открыл, а это значит, что она уже имеет успех.

Данная рукопись претерпела множество изменений: часть ее потрепанных от жизни страниц затерялась, но была реанимирована, а другие больше никогда не вернутся обратно, так как утратили свою ценность. Но я уверен, что, несмотря на все это, она не утратила своей силы и будет не только интересной, но и полезной для тебя, мой друг. **«Магия звука»** — это хранилище жизненного опыта, ибо здесь переплетаются чистое вдохновение и глубокие мысли. И они, независимо от времени, действительно живут внутри этой книги... За три столетия до моего рождения говорили:

«Живая книга — та, в которую автор вкладывает частичку своей души...»

И если хорошенько прислушаться к шелесту этих страниц, то где-то среди всех этих букв и законченных мыслей можно услышать мой голос... Эта книга дышит, и она живет, независимо от того, верите ли вы в это или нет!

Прежде чем начать, я хотел бы представиться: меня зовут Александр Бобков. Я музыкальный продюсер, музыкотерапевт, психолог (*по образованию*), а также композитор и саунд-инженер европейской компании Keepforest. Увы, я не знаю, кто ты: музыкант, исследователь, философ, скептик, прагматик или просто человек, которому стало интересно слово «звук» в названии. Но если ты здесь — значит, тебе не всё равно, как устроен этот мир и как ты в нём живёшь. Я не гуру. Не пророк. Не просветлённый мастер. И точно не человек, который «познал истину». Я практик. Исследователь. Человек, который много лет работает со звуком, состояниями, восприятием, психикой и тем, как всё это влияет на человека в реальной жизни, а не в красивых теориях. Творчество для меня — это не романтическое слово. Это способ взаимодействия с реальностью. Это форма мышления. Это инструмент. Это язык, через который человек выражает не только себя, но и то, что проходит через него. Однажды ночью возле моего дома два человека устроили соревнование — у кого музыка в машине громче и «круче». Весь двор сходил с ума, верещала сигнализация, но плотный бас уверенно старался победить в той самой полуночной тишине. Но увы, победил цветочный горшок, прилетевший с верхних этажей. Смешно. Абсурдно. Глупо. Но показательно. Потому что если обычный звук способен вызывать такую реакцию на уровне эмоций, тела и поведения — что он делает с нами каждый день, незаметно и системно? Эта книга не про музыку как развлечение. И не про звук как фон. Она про звук как силу. Как процесс. Как фактор формирования человека. Как среду, в которой мы живём, но почти не осознаём этого. Мы живём в мире вибраций, волн, частот и сигналов. Наш мозг — это электрохимия. Нервная система — импульсы. Тело — биохимия. Эмоции — гормоны. Мы не «отдельны от мира». Мы — часть системы. Эта книга — попытка собрать воедино то, что обычно существует отдельно: науку, философию, эзотерику, психофизиологию, культуру, музыку и реальный человеческий опыт. Без мистического тумана. Без научного снобизма. Без фанатизма. Я не прошу верить мне. Не предлагаю догму. Не навязываю картину мира. Я предлагаю исследование. Наблюдение. Здесь не будет призывов уехать в Тибет и стать монахом. Купить чай «Шавасана» и включить медитации Гуру Хавар. Но, возможно, будет предложение хотя бы иногда поднимать задницу с кровати и включать не только шум новостей,

но и что-то, что реально влияет на твоё состояние. Эта книга для тех, кто хочет понимать, а не просто верить. Для тех, кто чувствует, что мир глубже, чем кажется.

«Причина и следствие»

Мы существуем в реальности, которую сами же и создаём — своими убеждениями, страхами, знаниями, опытом и тем, во что решили верить. И именно эти слои формируют наше восприятие мира.

Знания бывают разными: одни лечат, другие пугают, третьи расширяют, четвёртые дают контроль, пятые — свободу.

В этой книге есть материал, который сначала выбьет почву из-под ног, потом аккуратно вернёт опору, затем добавит специй в картину мира — и в итоге посадит вас в позицию наблюдателя, где вы перестаете бороться с реальностью и начинаете её видеть.

Вы уже проходили этот путь. Становились теми, кем являетесь, через книги, практики, обучение, ошибки, кризисы и прозрения. Это был ваш путь. Ваш опыт. Ваша истина.

Но здесь масштаб другой. Здесь не только личный опыт — здесь опыт поколений, цивилизаций, культур и эпох, переданный через рукописи, знания, смыслы и память человечества.

Это не просто тексты. Это диалог. Между прошлым и будущим. Между знанием и осознанием. Между тем, кем ты был — и тем, кем ты начинаешь становиться.

И именно с этого начинается разговор не о мире, а о памяти души. О сакральных знаниях. О пробуждении. О том, что было всегда — даже тогда, когда мы об этом забывали. Да, мы проснулись в этом мире с определёнными настройками. Но, увы, мало что помним о том, что было до... не так ли?

Наверняка вы слышали самую привычную версию реальности: мы живём во физической Вселенной, подчинённой законам материи, времени и причинно-следственным связям. Формулы, гравитация, нейроны, атомы — всё чётко, логично и измеримо. Остальное, мол, — игра воображения и интерпретации сознания.

Но тут в разговор всегда вмешиваются религии — мир создан Высшим Разумом. Человек — не случайная биологическая форма, а часть божественного замысла, душа — не побочный продукт мозга, а жизнь — не просто процесс, а путь испытаний, веры, выбора и нравственной эволюции.

И вот уже за одним столом сидят: физик с формулами, монах с писаниями, философ с вопросами, мистик с видениями, нейробиолог с томографом, шаман с бубном, программист с кодом, и футуролог с теорией Матрицы.

И каждый говорит:

«Я знаю, как всё устроено».

Одни утверждают, что мы — биологические организмы в космосе. Другие — что мы в лабиринте смыслов: в тюрьме для души заточенных в грубых материальных телах. Третьи — что мы аватары сознания, персонажи системы, код в симуляции. Кто-то, что мы клетки большого организма или сон в голове у Творца Вселенной.

Для чего все это? Может быть для того, чтобы вновь «поиграть в осознанность»? Так, скорее всего, размышляет «Творец», внутри которого мы проявлены как отдельные личности (в разных писаниях — как его дети). И так, возможно, он проявляется в каждом из нас. Как говорится, «по образу и подобию».

С другой стороны, как утверждают ясновидящие, мы согласились помочь в саморазвитии Гайи (Терры) — Матери Земли! Этот процесс перерождений очень болезненный, но для становления души — очень продуктивный.

И начинается вечный спор не между людьми — а между знанием и сознанием поколений.

Наука говорит: «Ты — результат эволюции».

Религия отвечает: «Ты — результат замысла».

Философия спрашивает: «А кто вообще сказал, что ты — это ты?»

Мистика шепчет: «Ты — не форма, ты — источник».

Технологии добавляют: «А вдруг ты просто процесс?»

И в какой-то момент становится ясно: никто не врёт. Просто каждый видит слой.

Как рентген, МРТ, УЗИ и фотография — это не разные тела, это разные способы смотреть на одно и то же.

И, возможно, самая странная версия из всех — самая простая:

Мы не живём в мире. Мы живём внутри чего-то большего.

С приходом новых тысячелетий человечество получало сакральные знания через гениев и пророков. Эти знания формировали этнос. Тернистым путём нетривиальных учений этот мир преобразился! Сегодня он такой, какой есть. Несмотря на то, как говорят «тибетские гуру», в нём до сих пор преобладают «грубые энергии», которые стремятся к совершенству. Но вся прелесть нашей кратковременной амнезии состоит в том, чтобы вновь изменить эту реальность и сделать её лучше, чем когда-либо. Ты, я и все мы приходим сюда за разными уроками и новыми ощущениями, с новыми задачами и за новыми свершениями! Для чего? Как говорит восточная мудрость, **«чтобы вновь проснуться»**. К этому, казалось бы, сумасшествию я вернусь позже, а пока давайте немного заземлимся!

«О смыслах и образах»

На протяжении десяти лет мой мозг постепенно закладывал фундамент для будущих микроблогов, а чуть позже и для книжных страниц, которые я откладывал в долгий ящик. Сейчас это живая книга. Благодаря своему характеру, упорному труду и неистовой жажде заполучить знания, я смог привлечь в свою жизнь людей, которые повлияли на моё мироощущение! Эти люди разных профессий, религиозных конфессий, представляющих разные культуры и национальности. За что я искренне им благодарен, но в первую очередь — «Творцу Вседержителю», который представлен в каждой культуре по-разному. И мой безусловный пиетет — моей «Вертикали», моей «Самости», моему «Духу», проводнику, моему «Мастеру», что познаёт себя с начала времён через такой непростой опыт человеческой жизни. Возможно, в процессе моего монолога у некоторых из вас возникнет раздражение, а некоторые термины будут смущать, но я твёрдо убеждён: здесь вы не случайно. **«Случайность — это имя Бога, который не хочет подписываться собственным именем»**. Если для вас это — набор сумасбродных букв, значит, вы ещё не созрели для этого. Любая реакция на данное умозаключение — всего лишь реакция. Но я искренне рад, что рано или поздно каждый из вас придёт к этому... Хотя и другими — тернистыми, а порой и очень болезненными путями!

Люди — ретрансляторы Высших Намерений (Александр Бобков)

Эта главная мысль всего трактата. Хотя ваш ум будет избегать этих словосочетаний, я твердо верю, что каждый из вас, транслирует именно те энергии (*профессии*), которые помогают испытывать данную реальность максимально эффективно. Пока ваш мозг фильтрует полученную информацию, многие зададутся вопросом: — «Зачем это тебе?» Во-первых, с недавних пор я придерживаюсь теории, что «накопленная информация (программы) без выхода — лишний вес в организме». Поэтому мне нужно как можно быстрее изложить свои мысли на очередной лист бумаги. С другой стороны, я всегда искал смыслы. В образах, символах, звуках. И поверьте, то, что вы найдете внутри этой книги, вас непременно удивит.

«Интерактив»

Сейчас было бы актуально написать о том, что я покажу вам, как владеть магией! Научу вас быть суперобразованными и независимыми, оставив для вас ссылку на суперакцию всего за 999 000 рублей... Но нет! Я здесь по другим причинам и с другой целью. Как и каждый из вас, мы имеем определённые задачи, опыт, внутренние знания, ощущения и различные программы, о которых в процессе вашего воплощения здесь вы в конечном итоге всё равно узнаете! А пока мы всё равно торопимся... закончить день, чтобы уйти с работы пораньше, торопимся пере-

спать свои мысли, чтобы поскорее наступило утро, побыстрее жениться или развестись, купить ту или иную квартиру, машину. Мы все находимся в вечном и бесконечном движении, расходуя свой потенциал и жизненную энергию на материальные блага! А поговорить? На это нет времени! Правда? Остановиться — здесь и сейчас! Почувствовать себя изнутри и снаружи...

Всё куда-то спешат. Утро — это марафон кофе и задач. День — список дел, которые всё равно не успеешь. Вечер — бег к следующему «должен». Мы живём в режиме «надо» и забываем про «хочу». А жизнь? Она здесь и сейчас: в запахе дождя, в смехе друзей, в тепле солнечных лучей. Но кто-то стремительно бежит всё дальше и дальше... Может, хватит? Жизнь — это не гонка, это музыка. И она звучит прямо сейчас. И если вы посмотрите на свою партитуру, вы сможете проиграть свою мелодию... А какая она у вас?

Каждая нота — ключевое событие в вашей жизни! Вселенная говорит с нами. Её звуки — не хаос, а музыка, которую мы забыли слушать. Шум машин — это ритм, пульс городской жизни. Голоса людей на улицах — мелодии их душ, каждая со своей интонацией. Дождь играет на крышах, ветер шепчет тайны сквозь листву, а закат мягко опускает световые аккорды.

Этот мир — живая симфония. Мы — её ноты, разные, иногда диссонансные, но вместе создающие нечто большее. Стоит замедлиться, услышать этот оркестр и почувствовать, как твоя душа вплетается в его вечную музыку. Ведь всё, что вокруг, уже искусство. Мы лишь должны позволить себе быть его частью. Но...

Со временем мы просто перестали разговаривать. Перестали обмениваться звуками и всё чаще стали уходить в виртуальное пространство. И это стало проблемой в обществе. Мы окружили себя «рилсами», «фреймами» и короткими издержками из жизни других людей, будто бы проживая «её» за них. Вокруг меня находится множество разносторонних, интересных, неординарных, талантливых, юмористичных, внутренне богатых и даже бессовестных людей, которые проводят со мной параллели в разных социальных областях.

И даже учитывая тот факт, что в моём телефоне свыше полутора тысяч номеров, лишь 1% видел меня настоящим, без каких-либо масок. 15% считают, что я идеалист, другие 22% считают, что я говнюк, 46% — что я талантлив, а остальные — тупо добавились для галочки! Каждый имеет право на самовыражение. Но каждый из вас — отражение моих убеждений, страхов, мыслей и различных состояний. Поэтому я буду искренне рад, если вы присоединитесь ко мне в поисках интересных умозаключений, научных исследований, и фундаментальных теорий! И раз так произошло, давайте продолжим нашу нетривиальную беседу! Пока что, мыслеформами через шелест потертых страниц. И пусть вас не смущают иррациональные подходы, ведь все то, о чем мы не помним, не означает что мы этого не знаем!

Почему «Магия Звука»? За последние 10 лет работы с музыкой, мне пришлось изучить множество рукописей, научных статей, прочитать редкие и уникальные книги, сделать практические эксперименты и собрать огромный материал в единую целостную систему. Я уверен, что эта книга поможет каждому, кто стремится к осознанности и личностному росту!

Все, что должно быть сказано, уже сказано. Но поскольку этого никто не услышал, можно сказать это еще раз (Остин Клеон)

Итак, тезисно, что ждем вас в этой невероятно полезной книге:

- * Когда и как появился звук на земле;
- * Влияние звука на психофизиологию человека;
- * Влияние современной музыки через музыкальный символизм (окультизм) образы и звуки;
- * Воспитание нравственности через музыкальную идеологию;
- * Влияние музыкальных инструментов на физическое и психическое тело;
- * Влияние Эгрегоров, творческих муз, на последовательность действий;
- * Влияние слова, посредством гимнов и песнопений;

* *Бинауральная, современная и классическая музыка — как принцип формирования сознания;*

* *Декодирования посредством бинаурального синтеза;*

* *Управление эмоциями при помощи высоких технологий;*

* *История возникновения первого музыкального инструмента и первого синтезатора;*

* *Влияние приёмов НЛП через музыку. (методы управления эмоциями на примере поп-рок фестивалей);*

* *Рассмотрим энергетическую систему и влияние на неё внешних источников звука.*

* *Поговорим о видах энергий, и их влиянии на организм человека с точки зрения науки и эзотерики!*

Добро пожаловать на страницы моей новой книги: **«Магия Звука»**.

Глава Первая: В начале было...

Я не расскажу вам того, чего вы не знаете.

Я просто напому о том, что мы забыли (Александр Бобков)

Как мы помним, «**В начале было Слово**»... А слово сие — есть звук. Концепцию сотворения мира в разных культурах интерпретировали по-разному. Чаще всего это представление о первопричине, а не о слове, акцентирующее внимание на причинно-следственных связях и универсальных законах, которые лежат в основе всего существующего. Учитывая опыт наших предков, которые имели более глубокое представление о мире, можно обоснованно сказать, что «в начале была Причина», породившая следствие — Жизнь.

Перед тем как продолжить, я упомяну труды Гермеса Трисмегиста и его принцип соответствия: «**Вверху подобно тому, что внизу**». Это говорит о том, что макрокосм и микрокосм отражают друг друга. Всё, что происходит на одном уровне бытия, имеет свои аналоги на других уровнях.

К примеру, если взглянуть на устройство нашей клетки и целой Вселенной, можно заметить удивительные параллели. Клетка как микроскопическая единица жизни имеет ядро окружённое органеллами которые взаимодействуют для поддержания её функционирования. В свою очередь, Вселенная состоит из галактик, звёздных систем и планет, объединённых гравитационными законами, которые создают гармонию и порядок на макроуровне.

Если упростить — мы живём в матрёшке из масштабов. Атом похож на мини-солнечную систему, клетка — на мегаполис, галактика — на организм, а Вселенная вообще выглядит как чей-то биологический проект уровня «Бог 12.0, бета-версия» Электроны носятся вокруг ядра, как звёзды вокруг центра галактики, и создаётся ощущение, что у природы просто один удачный шаблон дизайна, который она масштабирует от микроба до космоса. Ctrl+C, Ctrl+V — и погнали.

И вот тут начинается веселье: а что если мы не во Вселенной, а мы — внутри чего-то? Клетка в теле большего организма, который даже не подозревает о нашем существовании. Как ты не знаешь поимённо все бактерии в своём кишечнике — а они там, между прочим, живут свою лучшую жизнь.

Прежде чем что-то появляется, всегда рождается идея. Даже у человека: сначала мысль, потом план, потом хаос, потом гениальное творение и фраза: «Ну... в целом получилось». Если переносить это на масштаб мироздания, выглядит так, будто сначала возникло намерение, потом энергия, потом форма, потом материя — и только потом мы с ипотекой, дедлайнами и духовным поиском.

А теперь к самому «эзотерическому спецэффекту». Есть концепция эфира — не как школьного «забытого элемента», а как универсальной среды, в которой всё происходит. Типа невидимого Wi-Fi Вселенной: ничего не видно, но всё работает. Через него движется энергия, информация, взаимодействие, жизнь, хаос, порядок и всё остальное.

Представь, что реальность — это 3D-рендер. А эфир — это та самая сетка, на которой держится вся сцена. Каркас мира. Без него ничего не летает, не вращается, не резонирует и не «магнитится».

Научный ум скажет: «Гипотеза».

Эзотерик скажет: «Основа бытия».

Физик скажет: «Не доказано».

Философ скажет: «Логично».

А Вселенная скажет: «Работает — не трогай».

И в итоге выходит простая мысль: мы живём не в хаосе, не в случайности, не в бессмысленности, а в очень странно устроенной, но удивительно логичной системе, где микро повторяет макро, макро отражает микро, а человек — это одновременно наблюдатель, элемент системы и её часть интерфейса.

Проще говоря: мы — не центр Вселенной, но и не случайная пыль. Мы — один из процессов. А это, согласитесь, уже звучит как минимум не скучно.

О космических энергиях

Позвольте я немного поумничаю, и напомним вам о том, что энергии имеют разную волновую природу (из обыденных курсов физики): магнитную, электрическую, ядерную, кинетическую и гравитационную. Например, свет, состоящий из фотонов, имеет определённую волновую структуру — не имеющую заряда и массы. Звук, как один из элементов энергии, также имеет своеобразную волновую форму, называемую фононом, но не имеющую массы, так как сосредоточен на движении частиц в среде. Если провести анализ, можно сказать, что когда «Логос» породил действие — «Слово», то это слово и сотворило Вселенную! **Логос — это мыслеформа, скреплённая волей и наполненная энергией своего проявления.** Это объёмный, многоуровневый, многомерный замысел, несущий в себе силу своего воплощения, подобный семени любого растения, почке дерева или бутону цветка.

Эзотерик во мне говорит: *Вселенная — это не просто космос, звёзды и красивые картинки с телескопа. Это живая система вибраций, частот и ритмов. Всё здесь колеблется. Всё звучит. Даже то, что кажется молчаливым.*

Учёный во мне вздыхает: *если убрать красивую упаковку — да, это волны, поля, частоты, колебательные процессы, передача энергии и информации через пространство. Физика. Механика. Резонанс. Интерференция.*

Философ во мне усмехается: *а если совсем по-человечески — мир не статичен. Он живой. Он постоянно в движении. Всё находится в процессе обмена: энергией, информацией, состояниями.*

Из уст — из так называемой «нулевой точки» — произошёл первичный сигнал, который можно рассматривать как причинно-следственную связь бытия. В науке это творение описывается как **Большой взрыв**. Причина, по которой возник человек и всё живое, не случайна; всё было создано намерением Творца Вседержителя. Он и есть первоисточник всего сущего, наш исходный сигнал. Его мысль сформировала Звук. А Звук, в более крупных космических масштабах, сформировал Вселенную, подобно фигурам Хладни (*киматика*). Если мы рассмотрим звук в физическом пространстве, то поймём, что он имеет уникальную форму, характеристику и спектральный состав (*о котором я расскажу позже*).

Сейчас мой ум попытается объединить рациональное и иррациональное, науку и эзотерику, выразив это в следующем действии:

«Логос создал образ. Образ преобразовался в материю. А уже внутри той самой материи (протоэнергии) сформировалась разнообразная форма жизни (совокупность энергий, о которых я говорил ранее), исходя из тех пропорций, которые были заданы Творцом».

Какие это пропорции? Всё окружающее пространство подчиняется основным законам Вселенной, которые нам известны. Их ровно двенадцать. Срезонировало у вас внутри?

А вы знали? Существует 12 апостолов, 12 основных нот в октаве (полутона и тона), 12 цветов в традиционной теории цвета, 12 часов на циферблате, 12 месяцев в году, 12 алхимических процессов, 12 подвигов Геракла, 12-мерная симметрия, 12-значная система счёта, и даже 12-я плотность бытия, с которой мы отождествляемся. Довольно много совпадений, неправда ли?

Существует теория, что есть и 13-й аркан, и что все мы — информация. И лишь благодаря универсальному инструменту в человеческом аватаре — мозгу, который является декодером трёхмерной реальности, мы можем трансформировать информацию в объекты и модели соизмеримо полученным знаниям, тем самым ретранслируя идеи, которые приходят к нам каждую секунду в разных пропорциях. Так и звук в нашем измерении — это волновая информа-

ция, которая несёт с собой знание. Какое именно? Начиная от обыденного плейлиста в вашем смартфоне и заканчивая техническими сложными изобретениями человека...

Все эти различные формы развивались целыми зонами — от простого к сложному. Благодаря тому же намерению появилось сознание — дух, который, как и многие его проявления, творил материальную Вселенную «по образу и подобию». Откуда дух мог творить, не имея знаний? В том-то и дело, что все эти знания были при нём с самого начала. Потому что сам Логос в масштабах Вселенной (*как и звук в масштабах нашего измерения*) — это источник информации, который формирует то самое сознание! На уровне космического масштаба звук — божественная энергия, созданная простым намерением. «...Подобно тому, что внизу» — на более приземлённом уровне звук — это физическое явление, созданное в искусственной среде, которое тоже несёт информацию. Информацию, которую испытывает и транслирует автор — человек, будь то научное изобретение или саундтрек для медитаций.

Бог вдохнул жизнь в пространство (*тем самым поделился знаниями*), внутри которого родилось **со-знание**. И внутри этого пространства, ровно, как и в силе Слова, таится вся суть и все знания мира, которые только можно представить! Исходя из «принципов соответствия», в этом есть сакральный смысл!

*Значит, звук — не просто природное явление, как принято считать;
звук — это мост, между субъектами, это проводник некой информации,
который помогает нам в процессе эволюции. (Александр Бобков)*

А наша эволюция — это результат того самого божественного намерения, посредством Большого взрыва организовавшего жизнь.

Устройство души и тела

В масштабах вселенной проявление звука — это совершенно иная степень восприятия, так как здесь действуют другие законы. «Божественное слово» — особый вид энергии, которую человек, как индивидуум, не может постичь (*в силу определенных ограничений и в сонатроенных параметрах тела*). Поэтому в более крупных масштабах обуздать такую энергию способен исключительно дух. Дух — это совокупность энергий, тонко встроенных в физическое тело (*о которых мы также поговорим подробно в шестой главе*). Дух — наша с вами вертикаль, и у каждого она своя. Дух включает в себя различные типы энергий, одна из которых — душа, являющаяся протоэнергией духа. Физическое тело, в свою очередь, — грубая форма энергии, являющаяся вместилищем для Духа, точнее его части, которая ретранслирует свои намерения.

Иными словами, человеческое тело — это некий аватар, благодаря которому мы можем испытывать чувства и эмоции. Душа же подобна жёсткому диску с многомерной структурой, необходимой для хранения полученной или испытываемой информации (*если рассматривать эволюцию духа*) в пространстве, где она находится. Важно отметить, что у каждого живого организма во вселенной есть свой звук, цвет, запах и, безусловно, своя мелодия, организованная высшим порядком. Этот инструментальный набор есть даже у одноклеточных организмов и растений, не говоря уже о звёздных системах и планетах. Таким образом, сотворение звука, в каких бы масштабах оно ни происходило, напрямую влияет на состояние духа, а значит, и его аватара, и наоборот. О каком влиянии идёт речь? О самом прямом — звуке! Ведь звуки выражаются в песнопении, музыке и речи, в совокупностях звуковых элементов, которые меняют наше сознание, а вместе с ним и наше пространство. Благодаря устройству нашего тела мы можем испытывать эту реальность во всей её красе. Двигатель всех индивидуальных процессов в мире — это гормональная система, от которой мы зависим (*об этом мы подробнее поговорим в седьмой главе*). К счастью или к сожалению — выбирать вам. Мы сами выстраиваем свою реальность с помощью аргументов, фактов, самоанализа и умозаключений.

Звук имеет сложную многогранную структуру, несущую информацию, распространяющуюся по волнам невидимого эфира, — будь это молитва, музыкальный инструмент, усилитель звука или виртуальный ассет. Наверное, у вас возник вопрос: **«Да? А как же космос? Разве там есть звук?»** Ведь известно, что звук движется исключительно там, где происходит движение частиц и молекул. Поэтому давайте спустимся на землю и разберёмся, что такое звук.

«Звук — это не только волна, это жизненная сила, способная создавать порядок из хаоса». (Ганс Йенни)

Звук — это колебания частиц в среде, которые распространяются в виде волн. Учитывая, что за пределами Земли в космосе существует вакуум, как физическое явление звук там быть не может, поскольку нет подходящей среды (*например, воздуха, воды или твёрдых тел*), через которую эти колебания могли бы передаваться. Вакуум — это пространство, в котором давление газа в сотни раз ниже атмосферного. Простыми словами, внутри этой среды звук попросту гаснет. Итак, почему же звука нет в космосе?

✓ **Во-первых, отсутствие среды.** Космос — вакуум, а значит, там недостаточно частиц для передачи звуковых волн. Без среды звуковые волны не могут распространяться, и звук не может существовать в космосе.

✓ **Во-вторых, природа звуковых волн.** Звуковые волны — это механические волны, которым для распространения нужна физическая среда. В отличие от электромагнитных волн, которые могут проходить через вакуум (*например, свет*), звуковые волны этого сделать не могут.

Как появился звук на Земле?

Все просто! Кто-то включил компьютер с виртуальной симуляцией, и... понеслось (*улыбаюсь*)! Ну а если серьезно, то в ранней истории Земли, когда формировалась и остывала наша планета, произошли извержения вулканов, выбрасывавших газы и пары. Эти газы сформировали первичную атмосферу Земли, состоящую в основном из водорода и гелия. — Геологические процессы: с течением времени атмосфера изменялась благодаря геологическим процессам, включая вулканическую деятельность и химические реакции. Появились газы, такие как азот, кислород, углекислый газ и водяной пар.

Примерно 2,4 миллиарда лет назад появилась цианобактерия, которая начала процесс фотосинтеза, выделяя кислород в атмосферу. Это существенно изменило состав атмосферы, что, в свою очередь, повлияло на способность Земли поддерживать и передавать звук в пространстве.

С формированием атмосферы и развитием водоемов (*море, океаны, реки*) на Земле появились среды, через которые звук мог распространяться. В воздухе звуковые волны передаются через колебания молекул газа, в воде — через колебания молекул воды, а в твердых телах — через колебания частиц твердого вещества. Кстати, по поводу среды! Основные принципы работы звука в пространстве, включая отражения и изменение тональности, можно наблюдать на примере грома, выстрела, или других звуковых эффектов:

✓ **Отражение:** звук, проходя через пространство, отражается от различных поверхностей (стены, горы, здания). Это создает эхо и многократные реверберации, которые делают звук более объемным и затяжным. Например — гром, он отражается от облаков и земной поверхности, создавая многократные отголоски (если отсеивать гипотезу полой земли). Характеристики пространства, через которое проходит звук, влияют на его тональность. В закрытых или плотных пространствах высокие частоты могут поглощаться, оставляя более низкие, что делает звук более глубоким и гулким. Пример: раскат грома может казаться более низким и гулким в ущелье. А вот замкнутые пространства могут создавать стоячие волны на определен-

ных частотах, усиливая звук на этих частотах, называемыми Резонансом. Гром в горах может казаться мощнее из-за резонанса между горными склонами.

✓ **Затухание звука:** или в простонародье — реверберация. С увеличением расстояния от источника, звук затухает. Гром слышен на большие расстояния, но его интенсивность снижается с удалением от источника молнии. Разные слои воздуха с различной температурой и плотностью могут изменять траекторию звуковой волны, преломляя её. В случае с громом, более теплые или плотные слои атмосферы могут направлять звук обратно к земле, делая его слышимым на расстоянии. Таким образом, наличие плотной атмосферы и жидких водоемов на Земле создало условия для распространения звука, чего нет в вакууме космоса. Единственным, кто может преодолеть Вакуум — различные виды «энергий» такими как «электромагнитные волны», «фотоны», «гравитационные волны», «нейтрино» и «квантовые флуктуации».

«Мы есть то, что мы слушаем!»

В масштабах вселенной мы — те самые мелкие субатомные частицы, нейтрино, которые невозможно разглядеть невооружённым глазом, но которые чрезвычайно важны для всеобщей эволюции. В каждой частице заложен потенциал — информация, которая, благодаря нашему намерению, готова состояться и реализоваться в пространстве! То, что мы не видим, не значит, что этого нет! То, что мы не замечаем и не ощущаем, не значит, что это не работает. Простой пример — интернет. Можем ли мы увидеть его радиоволны? Независимо от того, видим ли мы их или нет, они существуют в пространстве, выполняя своё прямое назначение (*излучая намерение изобретателя*). В данном случае изобретателями были **Тим Бернерс-Ли и Роберт Кайо**, внутри которых, кстати, и появилась та самая мысль, намерение — идея, переданная через **собственную вертикаль**. А до них эту информацию вынашивали другие деятели науки. Вспоминаем о ретрансляции божественных намерений: *«подобно тому, что вверху»*. И если мы являемся ретрансляторами этих намерений, значит, звук на тонком плане — это своего рода инструмент для передачи информации: воли, идеи, потенциала и т. п. На приземлённом уровне, в нашей среде, звук — это источник информации, благодаря которому мы можем воспринимать ту же информацию в виде знаний, через намерение или настроение автора, который ретранслирует более тонкие энергии, преобразовывая их в мелодию. **Иоганн Вольфганг фон Гёте** писал, что музыка близка архитектуре: она создаёт внутренние структуры, которые воздействуют на душу и ум, пробуждая креативность и воображение. **Клод Дебюсси**, композитор-импрессионист, считал, что музыка не должна следовать жёстким канонам. Он говорил, что она подобна природе — свободна и подчинена лишь собственному внутреннему ритму. **Жан-Жак Руссо** в своей работе «Эссе о происхождении языков» писал о музыке как о средстве выражения человеческой страсти. Он полагал, что музыка должна быть эмоциональной и естественной, чтобы гармонизировать с природой человека.

Современные учёные считают, что мир эволюционирует от грубого к тонкому; что нечто «утончённое» возникло из чего-то грубого: например, из амёбы — жираф, из жирафа — обезьяна, а из обезьяны — Дарвин. Некоторые умные деятели религиозных конфессий шутят о сотворении мира: якобы сам Бог чихнул, и всё, что вылетело из его уст, — движется в пространстве, внутри которого мы до сих пор пытаемся разобраться, в чём, собственно, дело, пока не ударимся о предел. Но если говорить серьёзно, человечество вошло в эру техногенного развития, забыв об опыте более развитых цивилизаций. От двенадцати важнейших законов вселенной до самых простых истин: о том, что Земля — живой самопознающий организм; о том, что человек — ретранслятор божественных намерений; о том, что всё состоит из различных видов энергии, которые мы ещё не открыли; о том, что музыка — универсальный инструмент, участвующий не только в эволюции сознания человека, но и в регенерации тела и духа.

К счастью, сегодня у нас есть ресурсы, помогающие вернуть утраченные рукописи, изучить запретные знания и сделать невероятные открытия. Новые технологии помогают нам увидеть мир, с другой стороны, окунуться в микрокосм, проанализировать, сравнить и сделать выводы! И пока мы делаем выводы, искусственный интеллект (подобно **Хроникам Акаши**) изучает наш мир, собирая полезную и достоверную информацию в единую планетарную систему... а более 8 миллиардов людей тратят свой потенциал, выделяя огромное количество энергии, создавая в пространстве различные сюжеты и формируя новые смыслы, которые с каждым часом меняют наше представление о завтрашнем дне.

«Общую картину мира невозможно узреть, пока ум отделяет материальное от духовного. И наоборот. Поэтому важно объединить

рациональное с иррациональным, чтобы увидеть подлинную рукопись художника. (Александр Бобков)

Нет, это не запретная Книга Тота, Стансы Цзяна или Манускрипт Войнич. Эта книга раскрывает общедоступные вещи на двух языках: рациональном и иррациональном. Эта книга — результат одной-единственной мысли в моей голове:

— *Что из себя представляет звук? И как он влияет на психофизиологию человека? Как так получается, что миллионы людей поддаются этому соблазну (музыке) и впадают в эйфорию?*

Это более тонкий и, скорее всего, научно-философский подход к данной теме. Но прежде, чем перейти к самому главному, ответьте мне на один вопрос:

Что для вас есть музыка? Откройте свой плейлист и соберите сборник тех песен, от которых вас «вставляет». Проанализируйте то, что вы слушаете, а потом подойдите к зеркалу и спросите себя: «Я есть то, что я слушаю? Или я нахожусь в окружении того, что я слушаю?»

И пока вы анализируете, ставьте чайник и усаживайтесь поудобнее: впереди нас ждёт невероятное путешествие, которое не оставит вас равнодушным! И которое, я уверен, изменит ваше представление о мире звука навсегда!

Глава Вторая: Идея

Идея... она живуча и крайне заразна. Стоит идеи завладеть мозгом — избавиться от нее уже, практически невозможно. Я имею в виду сформировавшуюся идею, полностью осознанную, поселившуюся в голове.
(цитата из к/ф «Начало»)

Представьте, если бы у вас были ключи от всех дверей. Клубная карта в библиотеку Акаши или секретные слова-пароли, которые открывали для вас безграничные возможности! Я долго думал, как начать нашу беседу, но ещё важнее — как собрать многолетний труд, рассказав о божественном проявлении простым языком. Не исключая критическое мышление, конечно же! Пусть вас не смущают мои намерения, ведь эти мысли когда-то потревожили и ваш ум — однозначно!

Как я говорил ранее, в моей жизни встречались люди разных конфессий. Я общался с учёными, радиофизиками, музыковедами, музыкальными продюсерами и создателями виртуальных продуктов (VST), саунд-инженерами, которые востребованы на рынке сегодня. Я исследовал психологию и культуру (в том числе и религии) разных народов, изучал тексты Библии, Корана, Трипитаки, Махабхараты. Добрался до «Вед», Кумранских рукописей и Ленинградского кодекса. Изучал трансерфинг реальности, выдержки из Кастанеды, повествования Каббалы, а также современные модальности бытия — через науку. Зачем? Чтобы утвердить теорию о том, что звук является фундаментальной энергией в нашем информационном пространстве, влияющей на наше мировоззрение. И я это докажу.

Всю свою сознательную жизнь я стремился понять, как устроен мир. Сначала я ощущал его в утробе матери, затем — через окружающие звуки: движение проезжающих автомобилей, порывистый ветер, тревожащий деревянные и металлические двери. Я даже вслушивался в звук сверлящей по утрам дрели, которую с гордостью доставал наш сосед. Всё, что окружало меня в детстве, сильно повлияло на моё мироощущение и восприятие. Позже радио и телевидение добавили этому «перца»: я с нетерпением включал канал MTV, где показывали первоклассные видеоклипы, насыщенные символическими образами и музыкальными шедеврами. Как и все мои сверстники, я был поглощён «эпохой цифрового преобразования».

Впервые та самая магия по-настоящему затронула меня, когда я услышал старый, но мощный хит **Sandra — Maria Magdalena**. Я буквально погрузился в транс. «Как такое вообще можно написать?» — подумал я тогда, не подозревая о существовании синтезаторов, которые способны извлекать, преобразовывать и генерировать звуковые волны. Спустя несколько лет, благодаря группе Enigma, где Сандра принимала участие, я отправился в музыкальное путешествие, которое навсегда изменило моё восприятие и вкусы. **Enigma** — немецкий музыкальный проект, созданный **Мишелем Крету** в 1990 году, композитором и продюсером, а его бывшая жена, певица Сандра Крету, исполняла главные партии. Эта музыка изменила моё отношение к миру. Позже я влюбился в группы **The Prodigy** и **The Crystal Method**. Благодаря новомодным синтезаторам, я проявил интерес к данной профессии. И уже, будучи подростком начал осваивать первые синтезаторы и универсальные программы, которые и привели меня в мир музыки.

Мысль уводила меня все глубже и глубже в эту невероятную, многогранную профессию, которая научила меня смотреть на мир другими глазами. В 1999 году я услышал фразу на одном из радиоэфиров: «**Музыка — инструмент самоврачевания**». Тогда я проникся идеей «овладеть этим инструментом всецело». В то время я и представить не мог, что когда-нибудь буду писать саундтреки для голливудских фильмов, музыку для популярных игр, радиоэфиров и авторские песни для известных артистов. Это волшебство какое-то... Магия, если хотите. Эта «причина» (*музыка*) сопровождала меня с детства и по сей день ведёт к основной цели. Идея,

подобно вирусу, проникла в меня ещё в далёком 1999 году. Однако более осознанный путь начался с эпохой «цифрового преобразования» в 2003 году. Мне пришлось адаптироваться к современному искусству, порой не понимая, для чего нужны все эти гаджеты. В эпоху электронной музыки, которая вскоре стала популярной, мои навыки были ничтожны. Но несмотря на финансовые трудности, я окунулся в субкультуру нулевых. Идея, зародившаяся в голове 13-летнего подростка, привела меня в мир больших технологий и новых возможностей. Очарованный трендовым звучанием того времени, я определил для себя: *«это мой путь»*.

Основатели неординарных идей

Задолго до моего рождения, в 1945 году, **Джон Эккерт** и **Джон Мокли** изобрели **ENIAC** — первый электронный компьютер, предназначенный для военных расчётов. Он стал основой для дальнейшего развития вычислительных технологий и их применения в музыкальной индустрии. Пока я осваивал школьный алфавит, я впервые познакомился с интернетом, который когда-то основала компания **ARPANET** (в 1969 году) под руководством **Лоуренса Робертса** и **Винтона Серфа**. Примерно в то же время, в конце 1970-х, была разработана первая полноценная **DAW** (цифровая аудиостанция), под руководством **Томаса Стокхама**. В 1964 году, когда познакомились мои родители, **Роберт Муг** создал первый в мире синтезатор, который сыграл ключевую роль в популяризации электронной музыки и впоследствии стал важным элементом моей карьеры.

Когда я впервые стал посещать дискотеки и вечеринки, ухаживая за девчонками, компания **Native Instruments** создала виртуальный сэмплер **Kontakt**, навсегда изменивший домашние звуковые библиотеки. В подростковом возрасте я впервые услышал насыщенный и объёмный звук классических звуковых мониторов **C90**, которые стоили немалых денег. И хотя тогда я не знал, что первая компания, создавшая звуковые мониторы, была **Altec Lansing** в 1940-х годах, в свои двадцать пять лет я купил первые профессиональные мониторы **Adam** за тысячу долларов. Ещё раньше, в 1910 году, **Натаниль Болдуин** создал первые в мире наушники для армии США. Спустя столетие они стали стандартом в аудиоиндустрии, и технологии производства совершенствуются до сих пор.

Все эти люди стали основателями музыкальной индустрии, а их изобретения — результатом их устремлений и более чем 10 000 часов труда. Сегодня, спустя 10 000 часов, я работаю в компании **Keep Forest**, где мы изобретаем продукт мирового качества. А все началось с идеи!

В 2003 году, я впервые увидел Олимпийские игры, на которых играл сам маэстро — диджей Тиесто. С тех пор, меня меня не покидала мысль:

— *«Играть музыку, под которую толпы людей впадают в эйфорию, бесконечно приятно. Но вести нацию, и создавать музыкальные образы, которые меняют историю — это подлинное искусство».*

Сначала ты являешься посредником между одним источником информации (автором трека / песни) и другим — публикой! А потом ты становишься со-творцом, ретранслируя различные энергии и воспроизводя их в музыкальной среде. Приходит время, и ты осознаёшь себя центром в этом необузданном, но в то же время насыщенном различными эмоциями пространстве! Достигнув успеха, приходит осознание того, что этот мир принадлежит исключительно тебе, потому что ты сотворил настоящую магию! Нашёл тот самый «ключ-пароль», «шестой элемент» и новую формулу — к сердцам слушателей, читателей или зрителей!

Я боялся успеха и публичности — не потому что скромный, а потому что слишком хорошо видел, чем это часто заканчивается. Поэтому и держался в тени, спокойно делая своё дело для других. Без красных дорожек, фан-зон и «я в сторис с шампанским».

Потому что мир славы — это не только свет софитов, но и отличное болото: кого-то засасывает в разврат, кого-то ломает давление системы, кто-то теряет голову, кто-то — тормоза, а кто-то — себя. «Запрещённые вещества», культ эго, перегрев психики — стандартный «стартер-пак» для быстрой карьеры.

Те, кто остаются вменяемыми, с живой психикой и нормальной совестью — редкий вид. Особенно в шоу-бизнесе. Про всякие «тайные общества», иллюминатов, масонов и прочую мифологию вокруг звёзд вы и так слышали — интернет старается. Я не про заговоры, я про наблюдения и здравый анализ.

В книге будет много спорных тем — это нормально. Но каждая из них опирается либо на факты, либо на логику, либо на исследования, либо на реальный опыт.

Проще говоря: это не фантазия и не страшилка — это попытка честно разобрать систему, в которой мы все так или иначе живём.

Творческий оккультизм

Существует старая и довольно прозаичная истина: деньги и власть всегда стремятся управлять вниманием, а управление вниманием рано или поздно превращается в управление мышлением. Именно поэтому современная культура давно перестала быть просто «развлечением» и всё больше стала напоминать сложную систему влияния, в которой образ, символ и звук работают как единый механизм. Кино, музыкальные клипы, компьютерные игры, реклама и шоу-индустрия в целом давно перестали быть нейтральным фоном нашей жизни — они стали средой, в которой формируется восприятие, ценности, реакции и даже самоощущение человека. Музыка в этой системе не просто сопровождает картинку, а усиливает её, создаёт эмоциональные якоря, формирует ассоциации и закрепляет состояния, действуя мягко, незаметно и, что самое интересное, добровольно для самого человека.

Символы и образы работают быстрее логики и рационального мышления, потому что мозг реагирует на них на уровне архетипов, эмоций и инстинктивных паттернов, минуя осознанный анализ. Повторяющиеся формы, визуальные коды, сексуальные образы, запретные темы, атмосфера таинственности, провокации, «тёмной эстетики» и сакральности создают устойчивые эмоциональные связи, которые закрепляются в подсознании не как идеи, а как ощущения. Человек может не понимать, что именно на него воздействует, но он чувствует притяжение, интерес, вовлечённость, возбуждение, страх, восхищение или подражание. В этом смысле современный клип, концерт или медиаобраз становятся не просто произведением искусства, а сложным нейропсихологическим коктейлем, где визуал, звук, ритм, символизм и эмоция работают как единая система воздействия.

Когда речь заходит о громких именах, скандальных вечеринках, эпатажных образах и провокационных персонажах, у многих сразу возникает соблазн свести всё к теориям заговора и тайным обществам, но реальность, как правило, куда прозаичнее и одновременно сложнее. Громкие истории вокруг индустрии, будь то тусовки P. Diddy с участием мировых звёзд, мистические и эзотерические мотивы в образах Леди Гаги, Мадонны или Бейонсе, культ сексуальности и провокации в образе Рианны, мистико-эротические эксперименты The Doors, Prince или Мэрилина Мэнсона, интерес к оккультным философиям у Coil, Psychic TV или Current 93 — всё это чаще всего не является следствием «тайных орденов», а результатом работы с архетипами, символами, образами и психикой массовой аудитории. Это язык культуры, а не заговор, язык влияния, а не религии, язык эмоций, а не догм.

Современная индустрия развлечений прекрасно понимает, что образ продаётся быстрее смысла, эмоция быстрее идеи, а ощущение быстрее аргумента, поэтому музыка, визуал и символизм становятся инструментами не прямого управления, а тонкой настройки восприятия. Человек искренне считает, что он выбирает музыку, стиль, кумиров и образы самостоятельно, но на самом деле он просто резонирует с тем, что уже встроено в культурное поле, тренды и медиа-среду. Это не принуждение и не насилие — это добровольное участие в системе, которая работает через интерес, притяжение и эмоциональную вовлечённость.

Самое ироничное во всём этом заключается в том, что большинство артистов и творцов внутри этой системы вовсе не являются ни демонами, ни заговорщиками, ни архитекторами скрытых схем. Чаще всего они просто часть большой индустрии, где решения принимаются рынком, продюсерами, алгоритмами, трендами и спросом аудитории. Им говорят, что так «лучше продаётся», так «заходит», так «работает на аудиторию», так «формируется образ», и система начинает воспроизводить саму себя. Где-то это стиль, где-то маркетинг, где-то эстетика, где-то игра, где-то психология, а где-то просто хорошо упакованный коммерческий продукт с элементами символизма, провокации и шоу.

В итоге мы имеем не теорию заговора, а вполне рациональную картину современной культуры, где музыка, образ, символ и ритм образуют единый механизм влияния, формирующий эмоциональные состояния, модели поведения и восприятие реальности. Это не магия, не секта и не тайные ордена, а сочетание нейробиологии, массовой культуры, архетипов и экономики внимания, которое работает эффективно именно потому, что выглядит как «просто музыка» и «просто развлечения».

И самое парадоксальное в этом то, что никто никого не заставляет: человек входит в эту систему добровольно, через интерес, удовольствие, эстетику, удовольствие от формы и эмоций, даже не замечая, что в этот момент не только он слушает музыку, но и музыка начинает формировать его состояние, восприятие и внутреннюю картину мира.

Можете почитать книги **Стивена К. Б. Тейлора** (*Музыка и магия: руководство для фокусника*), и у вас не останется сомнений.

Нелепые сексуальные вечеринки, демонические аспекты в символике, на Евровидении и т. д. Заметили, как все понемногу стали пропагандировать сексизм? Чья-то идея извне? Но чья? Увы, мы вряд ли узнаем имена тех, кому это на руку. Даже если бы узнали, то это бы быстро замаяли и выставили в ином свете. Другой вопрос — кто стоит за новыми открытиями, новыми звёздами? Почему сексуальный подтекст вызывает больше ажиотажа, ещё больше просмотров и ещё больше споров вокруг неприемлемых вещей? Или почему многие авторы сходят с ума, заканчивают жизнь самоубийством, уходят в «зависимость» в тот момент, когда достигают творческого пика?

Возвращаясь к талантам и успехам, хочется упомянуть о том, что самых ярких представителей поп-культуры часто подхватывают влиятельные люди. И вот тут начинается самое интересное!

Крупные корпорации, лейблы и медиакомпании часто поддерживают артистов с высоким потенциалом заработка. Талантливые исполнители способны привлечь большие аудитории, что приносит доход не только с продажи их музыки, но и от рекламы, туров и продажи мерча. Артисты очень часто становятся культурными иконами, влияя на моду, поведение и даже взгляды аудитории. Это может быть полезным для крупных компаний или тех, кто стремится к культурному влиянию. Лейблы, как и большие корпорации или «теневые фигуры», могут заключать с артистами кабальные контракты, которые ограничивают творческую свободу. Некоторые из них позволяют лейблам диктовать не только музыкальное направление, но и образ жизни. Требования к внешнему виду, текстам песен, продвижению различной символики, о которой я уже упоминал. Существует также и второй уровень подводных камней, но уже со стороны собственной психики. Ограничения и потеря контроля над своим образом и карьерой могут вызывать стресс и фрустрацию. А как известно, в индустрии развлечений довольно много соблазнов, включая «запрещенные вещества» и другие разрушительные привычки, которые доступны и могут использоваться для снижения стресса. Что способствует этому? Ответ простой — **гормоны!** **Гормоны** — это химические сигналы, которые регулируют множество процессов в нашем организме, включая настроение, уровень энергии, мотивацию и реакцию на стресс. Они напрямую влияют на то, как мы себя чувствуем, как работаем и даже на наши социальные отношения. Наши привычки, образ жизни и мышление также могут воздействовать на уровень гормонов, но, несмотря на зависимость, мы можем частично контролировать их баланс, улучшая тем самым своё самочувствие и мотивацию. Об этом я расскажу чуть позже, а пока, давайте представим, что вы создали что-то поистине уникальное (*то, что можно продать за хорошие деньги*), ваше эго автоматически присваивает результат интеллектуальной деятельности себе, и, соответственно, в своём поведении будет ждать обратную реакцию от мира... Это касается не только артистов и музыкантов, но и людей других профессий: пекаря, художника или индивидуального предпринимателя! Мы хотим быть успешными и стремимся к тому, чтобы наш продукт был по достоинству оценен, несмотря на

множество подобных товаров. В этот момент мы ищем свежую дозу дофамина, которую получаем, чувствуя себя причастными к миру или событию. Это удовольствие приходит от работы, обратной связи от потребителей или клиентов. Каждый из нас ждет отклика от мира.

Как только результат вашей работы срезонирует с общественным сознанием на рынке, общество начнет следовать за вами и вашими творениями. Ведь вы предложили людям легальную дозу дофамина.

Так устроена система. Априори потребитель будет нуждаться в товаре, который эффективен в тот или иной период его жизни. В музыке — точно так же. Зайдите в свой плейлист и посмотрите, с чем именно вы резонируете.

Создать тренд в синтезе звука, а тем более в новом музыкальном жанре, — огромный успех! И когда успех подкреплен символизмом, это имеет двойной эффект! Конечно, есть и те, кто попросту играет с символизмом, чтобы привлечь как можно больше хайпа. Но сейчас я немного о другом. Все наши предки воспринимали символы через архетипы и древние образы, которые воспринимались подсознанием без необходимости рационального анализа. Например, круг может ассоциироваться с бесконечностью или защитой, а крест — с духовностью или жертвой. Подсознание легко «читает» символы, связывая их с глубинными человеческими эмоциями и опытом. В современном мире человечество эволюционировало. Теперь символы могут формировать желание к действию или влиять на выбор, часто минуя сознательные фильтры. Но давайте уйдём от конспирологии к реальности и поговорим в рациональном ключе.

От статистики к творчеству

Согласно официальной статистике, в среднем человек слушает музыку 961 час в год. За всю жизнь «среднестатистический землянин» прослушивает примерно 1,3 миллиона песен. Чтобы прослушать каждую песню в мире, потребуется более 600 лет. Давайте разбираться вместе, почему так происходит. Прослушивание музыки позволяет уменьшить боль, справляться с беспокойством, нормализовать кровяное давление, высвобождать дофамин, а также улучшать сон, концентрацию и память. По сути, мы являемся энергоносителями и энерго-приемниками одновременно. Отсюда следует, что мы вынуждены питаться различной энергией — будь то дружеский диалог, ежедневное питание, прослушивание музыки или телесный контакт. Так мы познаём мир. А звук является тем самым энергоносителем — информацией. Он — неотъемлемая часть нашей жизни!

Согласно исследованиям Международной федерации звукозаписывающей индустрии (IFPI) и Nielsen Music, мировое увлечение музыкой достигло рекордных высот: люди в среднем слушают более 20 часов музыки в неделю. Поп-музыка остаётся самым популярным жанром, занимая наибольшую долю рынка, при этом интерес к местным жанрам также растёт, что отражает стремление слушателей к разнообразным звукам. Среди молодёжи особенно популярны хип-хоп и EDM. В США хип-хоп лидирует по объёму прослушиваний, в то время как такие жанры, как кантри и госпел, занимают лидирующие позиции на радио. Глобально EDM продолжает доминировать на живых мероприятиях, и фестивали этого жанра ежегодно приносят многомиллиардные доходы. В трендах стриминга наблюдается рост популярности джаза и R&B среди молодого поколения: за последнее время оба жанра значительно увеличили количество прослушиваний. К-рор также имеет мощное присутствие в социальных сетях, особенно на таких платформах, как TikTok, где видео с этой музыкой набирают миллиарды просмотров. Эти данные подчёркивают сильное культурное влияние музыки по всему миру и растущее разнообразие музыкальных предпочтений среди разных демографических групп. В России интерес к жанрам хип-хоп, Russian Slap и поп-музыка также растёт.

Согласитесь, музыка — это универсальный инструмент! Много тысяч лет назад, когда появилось **«намерение»**, вместе с ним возник и первый инструмент — флейта! Мир преобразился! Разумеется, благодаря «мысли», так как широкому диапазону обыденных песнопений, которыми владели наши предки (если верить официальной истории), не хватало всего лишь одного инструмента. Для людей того времени это было неким просветлением. Ибо благодаря той самой флейте (в индийских ведах) сам Кришна воспевал любовь к миру! И это делали все остальные. Тех, кто мог играть на этом чудесном инструменте, было не так уж и много. Тогда, кстати, и появилась профессия музыканта, который собирал вокруг себя соратников, чтобы врачевать их сердца через музыку! Иными словами, он передавал настроения — информацию (*о былых сражениях, о пойманном верпе и т.д.*). Но сегодня всё немного иначе. Как только люди перешли на иной уровень сознания, пространство стало преобразовываться. Раньше на всю деревню был лишь один **Пушкин** или **Чайковский**. Теперь же таких творческих гениев на один гектар земли стало в три раза больше. Заметили, как все стали резко творческими — сегодня? Нам пора признать тот факт, что каждый человек на земле является по образу и подобию творческим (*со-творцом*).

Не путать с «талантливыми», так как это часто употребляемое слово имеет совершенно иной смысл. Некогда известная фраза **«расплачиваться талантами»** берёт своё начало от древнегреческого слова «талант» (τάλαντον), которое изначально обозначало единицу массы, а позже — денежную единицу.

А вы знали? Талант как мера веса широко использовался в античных культурах, особенно в Древней Греции, Риме и Вавилоне, и соответствовал

примерно 26—36 килограммам серебра или золота, что представляло значительную ценность. В древности «талант» стал ассоциироваться с богатством и материальными ценностями, которые можно было использовать для оплаты товаров или услуг. Так как талант означал крупную сумму денег, это слово использовалось для обозначения расчётов или оплаты чего-то ценного.

«Ты — такой талантливый» (*имеющий материальную ценности или потенциал, благодаря которому можно получить эти материальные блага*). Со временем значение слова «талант» приобрело метафорический смысл, связанный с особыми способностями человека. Это произошло, в частности, под влиянием библейской притчи о талантах из **Евангелия от Матфея**, где талант символизирует дары или способности, данные человеку, чтобы он их развивал. Сегодня выражение «расплачиваться талантами» можно понимать как метафору: отдавать свои способности или особые умения в обмен на что-то ценное. А вот человек «богатый» — ближний к богу — имел совершенно иной смысл. То есть наделённый божественным даром (*высшим намерением*).

Чистое намерение

*«Бог проживает все свои жизни
в каждом из нас — одновременно» (с).*

А значит, мы унаследовали его образ, его базовые качества — творчество и, как правило, любовь. Всё лишь зависит от затраченных вами ресурсов. Так что не лгите себе, что вы не можете того, что могут другие. Это лишь вопрос времени, средств и вашей личной заинтересованности! Точнее — одержимости! Когда вы одержимы идеей, вы достигаете её, порой нетривиальными тропами! Так на что вы потратили свои 10 000 часов?

Когда-то кого-то посетила та самая мысль создать что-то прекрасное, наполнив пространство новыми смыслами: скульпторами, художниками, музыкантами... через их склад ума! Творец, старательно и филигранно, ретранслировал свои намерения! Таким образом «идея» работает в пространстве через нас. Новые открытия и новые достижения тому наглядный пример.

Существует гипотеза, что универсальная идея — высшее намерение (*будь то создание летающего аппарата или нового атомного реактора*) может прийти на ум нескольких сотен людей одновременно. Но вот реализовать эти намерения может не каждый. Всё зависит от обстоятельств: уровня знаний, дохода, личных связей, заинтересованности нужных и важных для развития вашего потенциала людей. Так работает система, тем самым перестраховываясь: вдруг 99 человек попросту не увидят нужное решение. Но в великом уравнении смыслов, как и в математике, один в поле — воин.

Как именно рождается та самая идея, на этот счёт у меня есть несколько научных исследований из нейробиологии и когнитивной науки, в том числе и субъективных умозаключений:

Нейронные сети: Мысли рождаются благодаря взаимодействию нейронов в мозге. Когда нейроны активируются в определённых комбинациях, формируется мысль. Процесс запускается сенсорными стимулами или внутренними ассоциациями.

✓ **Ассоциативное мышление:** Мозг связывает идеи на основе прошлых переживаний и знаний, формируя новые мысли и решения.

✓ **Звуковые метафоры:** В исследованиях показано, что использование звуковых метафор (*например, звук, связанный с определённым образом или мыслью*) помогает организовать мышление и прийти к решениям быстрее. Музыка, в особенности её ритм и мелодия, оказывает особенное влияние на когнитивное восприятие, а также помогает в когнитивной обработке. Например, музыкальная терапия (*о которой я затрону в отдельной теме*) используется для улучшения когнитивных функций у людей с деменцией или для стимуляции умственной активности. Музыкальное сопровождение может помочь в синхронизации мозговых волн с внешним стимулом, улучшая концентрацию и память. Это тесно связано с эффектом, известным как когнитивный синхронизационный ритм (*или entrainment*).

✓ **Аспект символизма:** Символы играют ключевую роль в формировании эмоций и ментальных состояний. Они не только помогают в когнитивной обработке мира, но и напрямую связаны с эмоциональными реакциями. Например, религиозные символы могут вызывать сильные эмоциональные реакции, так как они активно связаны с внутренними убеждениями и личным опытом.

✓ **Креативность:** Новые идеи возникают при пересечении различных областей знаний или при создании необычных комбинаций. Это подтверждается исследованиями работы мозга, показывающими активизацию лобной доли и гиппокампа.

✓ **Западные культурные подходы:** Мысль и идея часто рассматриваются как результат рационального анализа. Считается, что идея возникает через структурированное мышление и решение проблем.

✓ **Восточная философия:** В Китае и Индии идеи связаны с гармонией, интуицией и созерцанием. Медитация и внутренняя тишина — ключевые моменты, когда можно «услышать» мысль или идею.

✓ **Африканские и коренные культуры:** В этих культурах идеи часто приписываются коллективному сознанию или духовным наставникам. Мысли приходят не только из внутреннего разума, но и через духовные силы.

Религиозные культы

Звук — это не просто волна в воздухе. Это лифт между мирами.

Во всех духовных традициях звук — не фон, а архитектор реальности. Он создаёт, очищает, пробуждает, соединяет материальное и нематериальное. Где-то это Логос, где-то мантра, где-то молитва, где-то дыхание. Но суть одна: реальность сначала звучит — и только потом становится формой.

Звук — это не символ. Это инструмент познания. Это интерфейс между человеком и тайной бытия. Мистический Wi-Fi Вселенной, если говорить честно.

Гностицизм

Мир сотворён Словом. Не руками, не глиной — вибрацией. Логос как первичная частота бытия. Звук здесь — это код доступа к гнозису: тайному знанию, которое не объясняют, а вспоминают. Не молитва — пароль. Не вера — распознавание.

Формула: звук = знание = освобождение.

Буддизм

Здесь звук — не бог, а тишина в движении. Мантры не создают мир — они стирают иллюзии. «Ом» — не магия, а настройка ума. Как перезагрузка системы.

Ты не входишь в реальность — ты выходишь из шума.

Формула: звук = концентрация = пустота = ясность.

Христианство

«В начале было Слово» — не поэзия, а метафизика. Бог не лепит мир — Он говорит его. Молитвы, гимны, колокола — это не традиция, а акустическая теология.

Колокол — это будильник для души.

Формула: звук = воля Бога = связь = смирение.

Ислам

Коран читается, а не просто читается — звучит. Таджвид — это не эстетика, а дисциплина вибрации. Слово здесь — носитель силы, не смысла.

В суфизме звук становится экстазом: не разум идёт к Богу — вибрация втягивает.

Формула: звук = присутствие Бога = очищение.

Индуизм

«Ом» — не мантра, а исходный код Вселенной. Реальность не создана — она резонирует. Всё — вибрация, всё — звук в разных скоростях.

Тело — инструмент. Сознание — резонатор.

Формула: звук = энергия = божественная частота.

Даосизм

Звук как медицина. Не молитва, не культ — физиология духа. Шесть целебных звуков лечат не душу отдельно и тело отдельно — а систему целиком.

Гармония — это не мораль, а баланс потоков.

Формула: звук = ци = здоровье = равновесие.

Эзотерика и философия

Звук — не украшение мироздания, а его каркас. Он связывает материю и энергию так же естественно, как дыхание связывает тело и сознание. То, что на уровне мифа называли гармонией, сегодня подтверждается нейронаукой: вибрация влияет на мозг, перестраивает нейронные связи, меняет эмоции, память, восприятие. Мы слышим звук, но на самом деле он переписывает нас. И в этом нет мистики — только физика, просто не до конца осмысленная.

Вселенная не статична — она колеблется. Каждая форма есть застывшая вибрация, каждая структура — ритм, принявший плотность. Поэтому древние учения так точно говорили о звуке как инструменте управления реальностью: не в магическом, а в онтологическом смысле. **Легенда о Соломоне** — не столько о демонах, сколько о знании законов слова и вибрации. «Ключ Соломона» — это не книга заклинаний, а метафора управления структурами бытия через звук, мысль и смысл. Не мистика — технология восприятия мира, просто записанная языком символов.

Идея в этом контексте тоже перестаёт быть личной собственностью. Она не рождается в человеке — она настраивается в нём. **Платон** называл это воспоминанием мира идей, **Юнг** — коллективным бессознательным и архетипическим полем, эзотерические традиции — каналами восприятия, **Фрейд** — взаимодействием сознательного и вытеснённого. Разные языки, один принцип: мысль не создаётся, она проходит сквозь человека, как звук проходит через инструмент.

Сознание — не фабрика идей, а резонатор. Личность — не источник, а форма приёма. Мы не «думаем» идеи — мы в них входим. Так же, как не создаём звук, а лишь позволяем ему прозвучать через себя.

И тогда вся картина становится предельно простой и одновременно неудобной: человек — не центр мира, не автор реальности, не владелец смыслов.

Он — точка настройки. А звук — универсальный язык, через который реальность себя собирает, переписывает и вспоминает.

«Мы — то, что мы едим, смотрим и слушаем...» Каждая песня, ритм и текст, как и каждая мелодия, воздействуют на нашу психику и на весь организм в целом. Только это происходит автоматически — бессознательно. Это не вымысел. Это наука! Древние философы, на которых опирается современное общество, часто высказывались на эту тему:

*«Музыка — является самовыражением автора,
через его чувства и эмоции...» (с)*

Каких? Поговорим в следующей главе.

Глава Третья: О чем умолчал наш ум

Музыка стала фоном нашей жизни — как свет в комнате или шум города за окном. Мы включаем её, не задумываясь, и почти никогда не слушаем по-настоящему. А ведь за каждой мелодией скрыт не просто звук, а язык, которым человечество веками объясняло мир. Музыка — это не только искусство, а форма воздействия: на сознание, эмоции, тело, восприятие. От первичного шума — к ритму. От ритма — к мелодии. От мелодии — к состоянию.

Когда-то звук был сакральным. Его связывали с устройством космоса, духовными практиками, поиском смысла. Мантры, песнопения, хоралы, ритуальные ритмы — всё это было не эстетикой, а способом познания себя и реальности. Сегодня же звук стал удобным продуктом: доступным, массовым, потребляемым. Мы утратили не музыку — мы утратили глубину отношения к ней. Перестали видеть в звуке силу, оставив только форму.

Мы слышим, но не вслушиваемся. Чувствуем ритм, но не осознаём его влияния. Воспринимаем звук как удовольствие, но не как трансформацию.

Так исчезает понимание музыки как инструмента изменения внутреннего состояния, как моста между видимым и невидимым, между телом и сознанием, между формой и смыслом.

И вопрос здесь не в звуке. Вопрос в нас. Что именно мы перестали слышать — музыку или самих себя? О чём умолчал наш ум?

Символизм в музыкальной индустрии

Боб Дилан говорил о том, что это его форма выражения, способ взаимодействия с миром. *«Я пишу, потому что это мой способ делиться тем, что у меня внутри»*. **Radiohead** упоминали в своём интервью, что один из их альбомов был написан на стадии отчаяния. Они передали всю боль в своих неординарных работах. **Джон Леннон** говорил, что *«музыка — это способ повлиять на общественное мнение, донести свои идеи»*. Он хотел, чтобы его песни изменили мир. **Виктор Цой** часто говорил о том, что его песни рождались из потребности выразить внутренние мысли и чувства, особенно связанные с общественной и личной борьбой. **Моргенштерн** (здесь и далее — признан иноагентом в РФ): *«Я пришел сюда, чтобы дебилизировать общество и прекратить его популяцию»*. Хотя это и выглядело шуткой, так же, как и его, казалось бы, «безобидные» татуировки, но любая его песня оскверняет множество социальных тем. Сколько разных людей с разными намерениями, не правда ли? В юном возрасте мне и самому было всё равно, что слушать. Качает, да и ладно... Лишь благодаря родителям и их воспитанию я смог выстроить свои музыкальные вкусы и не заблудиться в музыкальной посредственности того времени. Как раз о родительском внимании и воспитании речь пойдёт чуть позже, а пока — о наболевшем.

Сегодня в России принято считать, что мужчина — всегда пьяный, а женщина — царица (из одноименной песни). Градация архетипов и выстраивание образов, которые ежедневно извергаются в социальной сфере. Каждый делится своими смыслами, своими переживаниями с общественностью. И общество поддерживает их, потому что оно тоже когда-то испытывало эту боль и отчаяние (в текстах современных песен). Поэтому общество формируется за счёт базовых принципов: что мы едим, что смотрим и что слушаем!

В истории музыки часто используются символы и образы, которые идут вразрез с традиционными нормами и ценностями. В роке и металле сатанистские образы часто символизируют протест против религиозных и социальных устоев, воплощая стремление к свободе самовыражения и выход за рамки общепринятого, создавая пространство для критики условностей и лицемерия общества. Идеология такой музыки — поклонения тьме, позволяющей нарушить табу, шокировать и заставить аудиторию задуматься о двойственности морали. Сами музыканты часто используют эту эстетику для того, чтобы подчеркнуть собственную позицию против конформизма и показать, что свобода — это не только право выбора, но и смелость идти против течения.

В клубной индустрии символика и образы также играют важную роль, но выражаются иначе, адаптируясь к специфике жанра и его атмосферы. Вместо открытого протеста или вызова, клубная музыка чаще обращается к идеям эскапизма, свободы тела и духа, нарушению границ привычного через погружение в транс, танец и коллективное переживание.

Символика здесь часто связана с урбанистическими, футуристическими и психоделическими мотивами, а также с эстетикой ночной жизни и анонимности. Образы могут включать элементы цифровой абстракции, иллюминации, даже кибер- и технокультуры, акцентируя внимание на атмосфере вечного движения и перемен. В клубной культуре важен уход от реальности, где музыка и визуальные эффекты позволяют людям погружаться в альтернативный мир, освобождаясь от повседневных ролей и ограничений.

Подобно тому как рок и металл противопоставляют себя традиционным нормам через агрессию и вызов, клубная музыка предлагает иной путь бегства и раскрепощения — через синтез технологий, ритма и коллективного транса, где человек становится частью единого целого, а личные и социальные барьеры стираются.

Символы в поп-музыке обычно связаны с темами любви, молодости, успеха, красоты и самоутверждения, что отражает стремление жанра охватить как можно больше слушателей.

Вместо открытого вызова устоям, как в роке или металле, поп-музыка скорее стремится поддерживать баланс между актуальностью и безопасной провокацией, используя образы, которые легко ассоциируются с повседневной жизнью и культурными трендами.

Поп-музыка нередко заимствует символы из других жанров, включая элементы протеста, но адаптирует их так, чтобы они выглядели приглушённо или позитивно. Например, такие темы, как независимость и борьба с трудностями, часто подаются в позитивном свете, вдохновляя слушателей и поддерживая их в стремлении к самореализации. При этом поп-артисты, особенно в последние десятилетия, активно используют визуальные и культурные коды, связанные с феминизмом, гендерной свободой, самосознанием, что делает поп-сцену более разнообразной и инклюзивной.

Визуальные образы в поп-музыке — будь то гламурный стиль, эффектные сценические постановки или отсылки к модным трендам — создают яркую и порой сказочную реальность. Это позволяет поп-музыке создавать не просто песни, а целые миры, в которых слушатели могут проживать эмоции, исследовать себя и фантазировать. Поп-культура обращается к темам, которые волнуют общество прямо сейчас, будь то любовь или вопросы идентичности, но делает это через образы, понятные и привлекательные для массовой аудитории.

Банальный пример — «Евровидение», где выражается бунтарский дух и стремление к свободе самовыражения. Это может быть способом поставить под сомнение религиозные догмы или вызвать дискуссии о границах искусства. Сразу подчеркну: я — человек творческий, но придерживаюсь исключительно традиционных семейных ценностей. Для меня **союз мужчины и женщины — приоритет!** И этот приоритет, многие влиятельные структуры пытаются разрушить, путем огромных и амбициозных инвестиций, поддерживая системность движения. Почему так происходит?

Комбинации психологических потребностей в идентичности: Чувство принадлежности важно для психоэмоционального благополучия. Люди, отождествляя себя с определённым символом или группой, чувствуют себя частью чего-то большего. Это может быть связано с внутренним стремлением быть признанным, понятым и поддержанным другими.

Так что это? Коммерческая выгода более крупных компаний? Ведь та же индустрия моды, развлечений и даже масс медиа иногда использует «пересмотренные» ценности или провокационные образы для привлечения внимания. Эти образы могут быть не совсем отражением настоящих изменений в обществе, а скорее способом привлечь зрителей и потребителей, используя актуальные темы и тренды. Иногда политические силы интерпретируют эти ценности в свою пользу, чтобы продвигать конкретные идеи или ограничивать права определённых социальных групп. Само общество постоянно трансформируется под воздействием культурных, экономических и технологических факторов. Когда люди сталкиваются с изменениями в социальных ролях, семейной структуре или нормах поведения, это может восприниматься как угроза привычному укладу жизни. Подобные страхи иногда приводят к сопротивлению и к стигматизации новых моделей поведения, которые кажутся противоречащими традиционным представлениям о семье, морали или идентичности.

Вспомните, когда вы впервые пошли в клуб или на дискотеку. Какие мысли возникали у вас в голове? Вы ведь знали, что в полумраке, под натиском световых и звуковых вибраций, скрывается та самая свобода от родительского контроля. Однако многие вплетали в это понятие саму безнравственность. Так и в мире музыки и моды все стараются выделиться неординарными решениями — произвести фурор. Но в итоге создают неблагоприятный резонанс, который действует вразрез с общепринятыми нормами морали и традиционным укладом!

Когда подобная информация становится массово популярной, это может быть результатом тщательно разработанного проекта, основанного на определённых убеждениях и принципах. Поэтому игра в символизм тщательно переигрывается как в музыкальной сфере, так и в

индустрии кино, литературы и т. д. Только глупый человек не заподозрит эту подмену. И я глубоко убеждён, что те, кто читает эту книгу, не из их числа!

«Чтобы понять мышление нации, послушайте то,
что сходит с его языка» (с).

О чём сегодня поют? Мы слушаем песни... Ого! Крутой лейтмотив! Но о каком самовыражении говорит автор, что он вносит в энергопространство? Какие мысли, помыслы?! Мы не можем судить человека по его внешнему виду, но о его ментальности можно кое-что рассказать! Просто взгляните на свой плейлист. Ведь это та музыка, которая резонирует с вашими убеждениями и смыслами! Каждая песня — это история из вашей жизни!

«Музыка — могучий источник мысли. Без музыкального воспитания невозможно полноценное умственное развитие».

(Василий Сухомлинский)

Творческие люди в большом медиапространстве сильно влияют на культуру (*воспитание*) будущих поколений. Взять, к примеру, музыканта или композитора, который через личный опыт или навеянное состояние создаёт так называемую «мантру» (*музыку*), которая по всем физическим законам природы способна вызывать у слушателя различные состояния благодаря колебательному воздействию звука на энергетическое тело (*клетку*). А если взять большой концерт? Ведь там уже совершенно другие масштабы. Так же, как и в прямом эфире на радио.

Секретные формулы звукоинженеров

Как я уже говорил, через музыку можно передавать образы, скрытые смыслы и символы. Человеческой психикой можно управлять, если вы знаете несколько хитрых приёмов:

Бинауральные биения: Техника, при которой два близких по частоте тона воспроизводятся в разных ушах, создавая эффект ритмичного биения в мозге и вызывая изменения в состояниях сознания.

- * Spotify/Apple Music: Плейлисты по запросу «Binaural Beats for Focus/Sleep/Meditation».

- * Приложения: Brain.fm, Binaural Beats Therapy, MyNoise.

Изохронные тоны: Чистые тоны, которые включаются и выключаются с определенной частотой, синхронизируя работу мозга без использования наушников (*в отличие от бинауральных биений*).

- * RuTube: Magnetic Minds, Powerful Mind.

- * Приложения: Isochronic Tones Player, Gnaural (ПК)

Сублиминальные сообщения: Звуковые сигналы или слова, скрытые под музыкальным или звуковым фоном, которые на уровне подсознания могут влиять на настроение или поведение.

- * RuTube: Каналы *Subliminal Club*, *Vortex Success*.

- * Приложения: *Subliminal Messages*.

Реверберация и психоакустика: Использование сложной реверберации и эхо для создания ощущения пространства и глубины, что усиливает эмоциональное восприятие.

- * Музыка: Альбомы *Brian Eno* («*Ambient 1: Music for Airports*»), *Tim Hecker* («*Ravedeath, 1972*»).

- * ASMR-видео: 3D-бинауральные записи на RuTube (например, *ASMR Zeitgeist*).

Гиперсинтез и гранулярный синтез: Разделение звука на мельчайшие фрагменты (*грейнсы*) и их повторное объединение для создания новых текстур и эффекта «плавающих» звуков.

- * Музыка: Треки *Autechre*, *Aphex Twin* (альбом «*Drukqs*»).

- * Программы: *Granulator* (Max for Live), *PaulStretch* (для растягивания звука).

Шумовые фильтры (белый, розовый, коричневый шум): Шумы используются для ослабления или медитации, а также как фоновое средство для погружения в работу.

- * Онлайн-генераторы: *mynoise.net*, *Noisli*.

- * RuTube: «*White Noise for Sleep*», «*Pink Noise for Concentration*».

АМ- и ЧМ-модуляция (*Amplitude & Frequency Modulation*): используется для создания интересных текстур и движения звука, что позволяет достичь необычных, пульсирующих эффектов.

- * Экспериментальная музыка: *Alva Noto*, *Richard Devine*.

- * Синтезаторы: VST-плагины *Serum*, *Massive* (настройка модуляции вручную).

Голосовой синтез с эффектом гармонона: Создание уникальных вокальных эффектов с использованием питч-шифтинга и гармонизации для создания многослойных вокальных текстур.

- * Примеры: Треки *Imogen Heap* («*Hide and Seek*»), *Bon Iver* (альбом «*22, A Million*»).

- * Эффекты: Плагины *Antares Harmony Engine*, *Melodyne*.

Резонансные частоты: Настройка частот, чтобы попадать в резонанс с определёнными частями тела или объектов, что иногда используется в медитациях и терапиях.

- * Медитации: Видео с камертонными частотами (например, 528 Гц — «*DNA Repair*»).

- * Приложения: *Solfeggio Frequencies*.

АСМР (ASMR) звуки: Техника записи высококачественного звука для создания эффекта «мурашек» по коже, вызываемого звуками (*например, шепотом, похрустыванием печенья*).

* *RuTube: Gentle Whispering ASMR, ASMR Darling, Gibi ASMR.*

* *Подкасты: «ASMR Sleep Station» на Spotify.*

Музыкальный национализм

Советский психолог **Борис Михайлович Теплов** изучал психологию музыкальных способностей. Он выделял важность музыки в развитии эмоциональной и когнитивной сфер ребёнка, рассматривая её как мощный инструмент формирования личности и интеллекта.

*«Хочешь победить народ — воспитай его детей»
(Древняя мудрость)*

Благодаря музыке (*национальным песням*) можно также рассказать о ментальности нации или особенностях индивидуума. К примеру, в России — «Калинка». Эта народная песня известна своим жизнерадостным и ритмичным темпом, олицетворяя русскую широту души и жизнестойкость. У наших соседей в Китае — «Мо Ли Хуа» (*«Цветок жасмина»*). Традиционная китайская песня, восходящая к династии Цин, олицетворяет утончённость, гармонию и любовь к природной красоте. У наших братских народов — Украины и Белорусии — «Щедрик» и «Купалинка». К примеру, «Щедрик» — древняя народная песня известна во всём мире в аранжировке композитора **Николая Леонтовича**, под названием «Carol of the Bells». Песня символизирует щедрость, красоту и богатство украинских традиций. Её мелодия ассоциируется с национальным духом, теплотой и гостеприимством. А вот белорусская «Купалинка», олицетворяет связь с природой и языческими корнями, особенно праздником **Ивана Купалы**. Мелодия проникновенна и лирична, выражает любовь к родной земле, спокойствие и силу духа белорусского народа, а также их привязанность к традициям и единству с природой. В США — «This Land is Your Land» (**Вуди Гатри**), отражающая демократические ценности, гордость за страну и природу, а также чувство принадлежности ко всей территории страны. Например, в Японии — «Сакура»: песня о цветении сакуры, символизирует японскую связь с природой, ценность мимолётности и красоту в простоте. В Германии — «Die Gedanken sind frei»: эта народная песня о свободе мысли и духа отражает долгую историю борьбы Германии за независимость и самовыражение. С иными оттенками у Южной Кореи — «Ариран», которая повествует о страданиях и надеждах, символизирует корейскую идентичность, стойкость и стремление к свободе.

Это всего лишь стереотипы, и вы вправе так думать! Но статистика показывает обратное. Это своего рода национальная идентичность. Конечно, можно рассказать о современных хитах нашей необъятной Родины. Но мы говорим о традиционной музыкальной принадлежности. Да, соглашусь, Россия — огромная страна, ведь где-то ассоциируют себя с «Эхэ Ыбгэн» — традиционной бурятской песней, символизирующей духовную связь с предками и уважение к старшим. А где-то ассоциируют себя через «Лезгинку», популярную среди разных народов Кавказа, включая чеченцев, дагестанцев, армян и грузин.

Музыкальная идентичность народов не возникает случайно. Она собирается из истории, климата, религии, боли, побед, ландшафта и образа жизни. Музыка здесь — не просто форма самовыражения, а способ быть народом. Это не стиль — это характер, переведённый в звук.

Европейская традиция выросла из философии, религии и дисциплины формы. Африка и Азия — из ритуала, тела, транса и сакральных практик. Индийская музыка опирается не на развлечение, а на структуру сознания: раги и ритмы — это не композиции, а модели восприятия. Музыка формируется не композиторами — её формирует реальность, в которой живёт народ.

Даже инструменты — это не случайность, а продолжение среды. Японское кото и шаку-ахати звучат как пауза и тишина, оформленные в форму. Индийский ситар и табла текут, как поток сознания. Китайская пипа и гуцинь несут философию равновесия и внутренней собранности. Это не «национальный колорит», а разные способы чувствовать мир через звук.

Глобализация всё это перемешала, как музыкальный шейкер без рецепта: жанры склеиваются, стили переплетаются, культуры цитируют друг друга. В поп-музыке живут латино-ритмы, в электронике — африканская пульсация, в рекламе — индийские мотивы. Но глубинные коды не исчезают — они просто меняют форму. Архетипы не стираются, они переодеваются.

Музыка всегда была не только эстетикой, но и социальной силой. В обществах, где была несправедливость, давление и борьба, она становилась языком сопротивления. Не сценой, а способом выживания. Не искусством, а формой сплочения. Там, где нельзя было говорить — начинали звучать.

И всё это важно по одной причине: звук действует не образно, а напрямую. Он влияет на нервную систему, ритмы мозга, уровень возбуждения, тревоги, концентрации. Одни частоты расслабляют, другие стимулируют, третьи расшатывают психику. Гармония собирает внутреннее состояние, дисгармония его разрушает. Это не философия — это биология. Не мистика — нейрофизиология.

Музыка разных народов несёт разные эмоциональные коды. Одни ритмы пробуждают силу, другие — покой, третьи — транс, четвёртые — устойчивость. Африканские барабаны, тибетские чаши, арабские напевы — это не просто «звучание», это разные внутренние настройки человека и разные модели восприятия реальности.

И если убрать всю романтику, оставить сухую суть, то выходит простая вещь: музыка — это не культура, не искусство, не развлечение, не фон.

Музыка — это биопсихологический инструмент. Она формирует состояние, мышление и восприятие.

Ты думаешь, что выбираешь, что слушать. А на самом деле — выбираешь, каким быть. Просто мы относимся к звуку как к обоям. Хотя по факту:

Музыка — это программное обеспечение для сознания. (Александр Бобков)

«Не сотвори себе кумира»

Музыкальный концерт — это давно уже не просто событие и не просто шоу. Это пространство изменённого сознания, замаскированное под развлечение. При высокой громкости, плотной толпе и ритмическом давлении звук перестаёт быть музыкой и становится средой, в которой человек буквально перестраивается. Здесь работают не только эмоции и психология — включается тело, восприятие, внимание, идентичность.

Мощные звуковые волны, свет, ритм и коллективное присутствие создают состояние, близкое к трансу. Повторяющиеся мелодии и ритмические паттерны стирают границы между «я» и «мы», между индивидуальным восприятием и общим полем. Человек перестаёт быть отдельным наблюдателем и становится частью потока. Это не метафора — это эффект изменённого сознания, знакомый любой ритуальной культуре с древности.

Сцена в этом смысле работает как алтарь, звук — как ритуальный инструмент, а толпа — как коллективный резонатор. Символы, визуальные образы, тексты песен, жесты, свет — всё собирается в единое поле воздействия. Даже если зритель не осознаёт смыслы, они всё равно работают на уровне подсознания. Не как «тайные знаки», а как архетипические образы, которые считываются не логикой, а глубинными слоями психики.

Музыка здесь перестаёт быть эстетикой и становится процессом. Это не концерт — это современный ритуал, только без костров и жрецов, но с сабвуферами и лазерами. Меняются только инструменты, но не принцип. Коллективная энергия усиливает эффект: множество людей, объединённых одним ритмом, создают общее поле переживания, которое влияет на состояние каждого участника сильнее, чем индивидуальное восприятие.

Для одних это просто «кайф». Для других — форма ухода от реальности. Для третьих — способ пережить себя глубже. Для четвёртых — путь к самопознанию.

Но по сути это всегда одно и то же: музыка становится средой трансформации.

И вот здесь появляется главный риск, спрятанный под красивыми словами: человек легко перестаёт слушать музыку — и начинает ей поклоняться. Неосознанно. Не религиозно. А психологически.

Когда сцена становится алтарём, артист — образом смысла, ритм — источником состояния, а толпа — заменой идентичности, возникает новая форма культа — без храмов, но с билетами.

И если совсем честно, с лёгкой иронией, но без пафоса: концерт — это как духовная практика, только вместо просветления — дофамин, вместо осознанности — экстаз, вместо тишины — децибелы, вместо внутреннего пути — сцена и свет.

Так что заповедь «не сотвори себе кумира» в XXI веке звучит просто: не путай звук с истиной, ритм с смыслом, эмоцию с пробуждением, а артиста — с источником силы.

Потому что музыка может быть путём. А может быть просто очень громким способом не слышать себя.

Подростковый протест

Влияние музыки и медиа-контента на психику подростков является важной темой в психологии, медицине и социальных науках. В этот период жизни подростки особенно чувствительны к воздействию окружающей среды, и музыка, как один из важнейших культурных факторов, может оказывать как положительное, так и негативное влияние на их психику. Особенно велико влияние западной культуры несмотря на то, что сейчас мы ментально повернулись к стране восходящего солнца. Западная и восточная культуры действительно сильно отличаются в идеологических взглядах, особенно в вопросах морали и социальных норм.

На Востоке, особенно в странах с более традиционными или религиозными взглядами, к вопросам сексуальности относятся консервативнее. Восточные страны, такие как Китай и Япония, делают акцент на коллективных ценностях, таких как семья и социальная гармония. В ряде восточноевропейских стран и в России значительная часть населения придерживается традиционных взглядов, где сексуальная свобода воспринимается скептически.

Таким образом, Запад продвигает индивидуализм, свободу самовыражения и разнообразие, тогда как восточная культура в целом стремится к сохранению традиционных ценностей, в том числе в вопросах сексуальности, которые бессознательно подхватывают наши дети. Так в чём же заключается подростковый протест? Рассмотрим ключевые аспекты:

1. Формирование идентичности через музыку.

Подростки активно используют музыку как средство самовыражения и формирования собственной идентичности. Звуки, слова и тренды, которые подростки слушают, могут становиться частью их мировоззрения. Это объясняет, почему музыка может влиять на их поведение, взгляды на жизнь и даже на психоэмоциональное состояние.

Риск: Прослушивание агрессивных, депрессивных или негативных песен может усилить или способствовать развитию тревоги, агрессии или одиночества.

2. Подражание кумирам.

Музыка, особенно в подростковом возрасте, тесно связана с кумирами, которые становятся образцами для подражания. Эти кумиры могут оказывать огромное влияние на восприятие подростками норм и ценностей, как социальных, так и моральных.

Риск: если кумиры пропагандируют вредные или опасные практики, такие как употребление «запрещенных веществ», насилие, нарушение законов или сексуальные девиации, подростки могут перенимать эти модели поведения, что особенно опасно, так как в этом возрасте личность ещё формируется. Примером могут послужить многие артисты, но наиболее яркие представители: Моргенштерн (признан иноагентом в РФ), Элджей и тд.

3. Влияние трендов и субкультур.

Подростки часто становятся частью различных музыкальных субкультур (например, рэп, панк, рок и др.), которые создают свои уникальные нормы и ценности. Эти субкультуры могут оказывать влияние на мировоззрение подростков, помогая им почувствовать себя частью группы.

Риск: если субкультура поддерживает деструктивное поведение (например, насилие или протест против общества), подростки могут начать воспринимать такие действия как норму. Это может привести к диссоциации с основными социальными ценностями.

4. Эмоциональный отклик на музыку.

Музыка имеет сильное влияние на эмоциональное состояние. В подростковом возрасте, когда эмоции особенно яркие и порой трудно контролируемые, музыка может служить катализатором для усиления депрессии, тревоги или агрессии.

Риск: привязанность к мрачным или агрессивным трекам может способствовать затягиванию в цикл отрицательных эмоций, что, в свою очередь, может привести к депрессии, самоизоляции или деструктивному поведению.

5. Сексуализация и влияние медиа-контента.

Современная музыка и видеоклипы часто включают элементы сексуализации, что может повлиять на восприятие подростками норм в отношениях и сексуальном поведении. Влияние «сексуализированных» песен и образов на подростков может нарушать их восприятие здоровых отношений.

Риск: подростки могут начать воспринимать чрезмерную сексуализацию как норму, что влияет на их поведение в отношениях и восприятие собственной сексуальности, создавая потенциальные проблемы с самооценкой, а также приводя к ранним и несоразмерным сексуальным контактам. (В данную категорию входят Инстасамка (Instasamka — производное слово от «Instagram», который запрещен на территории РФ), Клава Кока, Лена Темникова и т.д.)

6. Тренды и социализация через музыку.

Современные тренды в музыке и поп-культуре, такие как определённые модные течения или субкультуры, играют большую роль в социализации подростков. Через музыку подростки могут интегрировать различные взгляды на жизнь, что создаёт чувство принадлежности к определенной группе.

Риск: если подросток попадает под влияние опасных трендов (например, связанные с насилием или отклонениями), это может способствовать формированию вредных привычек или идеалов.

Воспитание нравственности посредством музыкальных идеологий

Современная музыка играет значительную роль в формировании психики и эмоционального состояния детей, особенно в таких творческих и образовательных учреждениях, как **Международный детский центр «Артек»** (*в котором мне довелось поработать*). Эти дети, находясь в уникальной среде, насыщенной культурными событиями и взаимодействиями, активно воспринимают музыкальные тренды, которые отражают их внутренние переживания и социальные реалии.

Музыка для детей разных возрастов становится не только средством развлечения, но и важным инструментом для формирования социальных связей, эмоционального интеллекта и личной идентичности. Артисты, такие как **Билли Айлиш и Халид**, активно обсуждают социальные проблемы, такие как психическое здоровье, изменение климата и социальная справедливость. Артисты, такие как **ЛСП и Скриптонит**, часто исследуют личные переживания и внутренние конфликты, что может быть воспринято как современное выражение гностического стремления к самопознанию. Современные исполнители, такие как **Морген** (*признан иноагентом в РФ*) и **Элджей**, акцентируют внимание на индивидуальности и свободе самовыражения, что также было характерно для личностей 80-х и 90-х. Эти современные артисты вносят провокационный и яркий характер, используя социальные сети для общения с аудиторией, фаршируя свою деятельность (*в своих текстах*) элементами иронии и сатиры.

Современные платформы, которые запрещены в нашей стране, способствуют быстрому распространению популярных треков. Песни становятся вирусными благодаря танцевальным челленджам и мемам, что привлекает внимание молодежи. Возьмем, к примеру, самые популярные среди детей: **ХЛЕБ — «Эба»**, **Hard Bass School — «Раз, раз, раз — это хардбас»**, **Смешарики — «От винта»** — просты и понятны, что позволяет детям легко их запомнить и подпевать. Хотя, если присмотреться, первые две композиции вовсе не детские и очень часто звучат в информационном поле наших детей. Но это создает ощущение вовлеченности и принадлежности к культуре. Музыка часто сопровождается яркими видеороликами, что усиливает эмоциональное восприятие и делает песни более запоминающимися. Современные дети растут в окружении культуры, которая ценит уличный стиль, самовыражение и оригинальность. **Моргенштерн** (*признан иноагентом в РФ*), **Нилетто**, **Артик и Асти**, **Мияги & Энди Панда**, **гр. Ленинград**, **Клава Кока**, **Макан**, **Егор Крид** — все перечисленные исполнители создают музыку, которая позволяет молодежи находить отклик в своих переживаниях, будь то любовь, стремление к успеху или социальные проблемы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.