Д Ы Х А Н Ь Е М У З Ы К И

(АССОЦИАЦИИ)

ВЛАДИМИР ЯНКЕ

2011

Книга создана при содействии
случайностей, необъяснимостей, странностей,
а также благодаря благосклонности Высших сил и Судьбы.
Коим я и благодарен.
В. Янке

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. Автограф автора 10
2. Автопортрет 11
3. Дыханье музыки 12
4. Генезис музыки 13
5. Формула музыки 14
6. Молитва музыканта 15
7. Притча о Музыке 16
8. Квадратура музыки 19
9. Музыка сфер. Пифагор 20
10. Глас божий 22
11. Музыка алфавита 23
12. Perpetuum mobile (Вечное движение) 24
13. Колокола 25
14. Бессмертная музыка 26
15. Музыка-фонема. Жили-были чучувели 28
16. Бывает в музыке 30
17. Музыка-мамулечка 31
18. Музыка – женского рода, но 32
19. Параметры творца. Куплетная оттяжка 33
20. Высота музыкального звука 34
21. И было так 36
22. Homo melodicus 37
23. Аве Мария. От И.С. Баха до В. Вавилова 38
24. Аве Пресветлая 40
25. Ночной прелюд-наваждение 41
26. Русский взвой 42
27. Шансон тюремный 43
28. Плач Юродивого 44
29. Смех Юродивого 45
30. Государю-отступнику. Распев-эпитафия 46
31. Скальд 48
32. Муэдзин 49
33. Нищий скрипач. С. Ройтбергу. Учителю 50
34. Дальняя дорога, скрипка и смычок 51
35. Пьяный блюз 52
36. Парадигма блюза 53
37. Мертвый диптих. (Души воинов) 54
38. Мервый диптих. (Песенка наркоши) 55
39. Циклотимическое камлание 56
40. Молитва зимняя 58
41. Наговор-заговор на творчество 59
42. Последний концерт артиста 60
43. Играй, музыкант 61
44. P. S 62

45. Не скули 63
46. Щемящей музыкой заката 64
47. Ветер Орфея 65
48. Песня старой суки 66
49. Кошачий ор 67
50. Собачий вальс 68
51. Голоса и мелодии городов мира 70
52. Двенадцать апостолов в Музыке и Тринадцатый 72
53. Мера равновесия мира. Скрипка Эйнштейна 74
54. Музыка Земли для инопланетян 76
55. Покрова тишины И. Левитана 78
56. Художник сонат и симфоний. М. Чюрлёнис 80
57. Малевич. «Черный квадрат» 82
58. Белый цвет-черный цвет 84
59. Леонардо да Винчи-Мона Лиза 86
60. Сикстинская мадонна Рафаэля. Антифон 88
61. Метафизика музыки. Янису Ксенакису 90
62. Музыка чисел (цикл).№1 92
63. Музыка чисел (цикл).№2. Закат жизни 93
64. Музыка чисел (цикл).№3. Вечеринка офицеров 94
65. Музыка чисел (цикл).№4. Шопен. Похоронный марш 95
66. Дуэт ветра и вечера 96
67. Симфония одного слова 97
68. Человек провел ▬▬▬ 98
69. Ангел, не успевающий в ночи … 100
70. Тот, с которым пишем мы (У каждого он свой)… 102
71. По ком звонит колокол… 104
72. Человек – это Бог… 105
73. Отыскать бы слова … 106
74. Музыка. Китайская версия … 107
75. Жан Батист Люлли. Ритурнель… 186
76. Рамо … 110
77. Скрипка Вивальди … 112
78. Тартини. «Дьявольские трели» … 114
79. Геометрия музыки и музыка геометрии … 116
80. Полифония крестов … 117
81. Жил на свете Букстехуде … 118
82. Георг Фридрих Гендель … 120
83. Иоганн Себастьян Бах … 122
84. Последняя прелюдия Баха … 124
85. Гимн Иоанну Крестителю … 125
86. Мелодия Глюка … 126
87. Немецкий автор 16 века… 127
88. Итальянский автор 20 века … 128
89. Йозеф Гайдн … 130
90. «Сороковая» симфония Моцарта … 132
91. «Лунная» соната Бетховена … 136

92. Людвиг Ван Бетховен. Симфония Судьбы … 137
93. Золотой стандарт музыки…..148
94. Золотое Сечение…..149
95. Франц Шуберт…..150
96. Восьмая «Неоконченная» симфония Шуберта … 152
97. Шизотимическая музыка …..153
98. Роберту Шуману … 154
99. Иоганнес Брамс … 156
100. Паганини Первый…..158
101. Его имя – музыка…..161
102. «Седьмой вальс» Шопена 162
103. Ференц Лист. Тройная фуга.....164
104. «Вальс-Мефисто». Вольная транскрипция Листа.....167
105. Серебристый Эдвард Григ 170
106. Национальная музыкальная ментальность 172
107. Национальные музыкальные прихотливости 173
108. Джузеппе Верди.....174
109. Джоакино Россини 176
110. Феликс Мендельсон. Капризы судьбы 178
111. Иоганн Штраус. Вальс 180
112. Крест Вагнера 182
113. «Так говорил Заратустра».Рихарда Штрауса.....184
114. Знак интуиции, творчества, алкоголизма 186
115. Символ бессмертия и мученичества.....187
116. Гектор Берлиоз. Вальс из «Фантастической симфонии».....188
117. Жорж Визе. Капризы судьбы.....190
118. Сен-Санс «Лебедь» (А. Павлова - М. Плисецкая) 192
119. Дебюсси 194
120. Морис Равель 196
121. Хроматические пустоты.....198
122. Звук-убийца 199
123. Михаил Глинка 200
124. Модест Мусоргский 202
125. «Богатырская симфония» Бородина 204
126. Чайковский. Музыка Закатов.....206
127. Чайковский лирикой смутил.....214
128. Дыхание предков.....215
129. Николай Лядов 216
130. Рахманинов Сергий 218
131. «Весенние воды» С. Рахманинова 221
132. Маэстро Скрябин.....222
133. «Поэма экстаза» А. Скрябина 224
134. Музыка Нирваны.....225
135. «Весна священная» И. Стравинского.....226
136. Метаморфозы гимна 228
137. ...27 июня 1941 года.....229
138. Марш «Прощание славянки». В. Агапкина.....230

139. Концерт для голоса с оркестром Глиэра 232
140. Сергей Прокофьев 234
141. Дмитрий Шостакович (студенческое).....236
142. Георгий Свиридов (остинато).....241
143. Гимн империи.....243
144. «Кармен-сюита» Р. Щедрина - М. Плисецкой.....244
145. «Нотр-Дам Юрия Каспарова.....246
146. Альт ждет. Юрию Башмету.....248
147. Александр Вертинский.....250
148. Владимир Высоцкий 252
149. Руна артиста и художника.....254
150. Б. Г. (Борис Гребенщиков) 256
151. Музыкальный прогноз на 21 век 258
152. Какая музыка... за этим !!!!!!!!!! 259
153. Вариации «Осенний дождь». Вариация №1. «Осенний дождь» 260
154. Вариация №2. «Гитара семиструнная».....261
155. Вариация №3. «Альфред Шнитке».....262
156. Вариация №4. «Дождливое болеро».....264
157. Вариация №5. «Осенний ноктюрн».....266
158. Вариация №6. ««Поздняя осень в России». Романс с причудами.....267
159. Цикл снежных рондо. «Рондо нежное».....268
160. Цикл снежных рондо. «Рондо кружевное» 270
161. Цикл снежных рондо. «Рондо христианское».....271
162. Цикл снежных рондо. «Рондо серебристо-чистое» 272
163. Цикл снежных рондо. «Рондо безупречное».....273
164. Цикл снежных рондо. «Рондо бесконечное».....274
165. Эталон гармонии.....275
166. Вариации «Ночные мотивы». Вариация №1. «Музыка ночи».....276
167. Вариации «Ночные мотивы». Вариация №2. «Лаборатория Творца».....277
168. Вариации «Ночные мотивы». Вариация №3. «Гимн ночи».....278
169. Вариации «Ночные мотивы». Вариация №4. «Но-о-оч-ч-чь».....280
170. Вариации «Ночные мотивы». Вариация №5. «Ночь - время ужасов»……....281
171. Вариации «Ночные мотивы». Вариация №6. «Потеря невинности»……..282
172. Вариации «Ночные мотивы». Вариация №7. «Медитация».....283
173. Формула покоя.....284
174. Энергия покоя 285
175. «Огненный тетраптих».
«Песнь огненной птицы». Фреска №1. Мифологическая.....286
176. «Падение Святой Руси». Фреска №2. Святорусская 287
177. «Аз воздам» (Седьмая «Ленинградская» симфония Шостаковича).
Фреска №3. Державная.....288
178. «Плач по человеку». Фреска №4. Библейская.....289
179. Иисусова молитва.....290
180. Весть, Радость, Смерть 291
181. 4 этюда. «Дорога». Этюд №1. Взмах и в клочья листы 292
182. 4 этюда. «Дорога». Этюд №2. Дорога вечна 293
183. 4 этюда. «Дорога». Этюд №3. Дорога к Богу.....294

184. 4 этюда. «Дорога». Этюд №4. Дорога к Зверю....295
185. Одиночество. №1. Музыка одиночества....296
186. Одиночество. №2. Песнь одиночества....297
187. Одиночество. №3. Композиция одиночества....298
188. Одиночество. №4. Морочь одиночества....299
189. Одиночество. №5. В ожидании музыки....300
189. Одиночество. №6. Тотальное одиночество....301
190. Лето а ля соноре. Ассоциация по раннему Э. Варезу....302
191. Додекафонное лето. Ассоциация по А. Шенбергу. Серия – основная……...304
192. Серия - ракоход....305
193. Серия - инверсия....306
194. Серия - инверсия-ракоход....307
195. Квадратура музыки. Ассоциация по А. Веберну....310
196. Императив....313
197. Ген творчества....314
198. Творец....315
199. Тишина в музыке....316
200. Джон Кейдж. Пьеса для фортепиано «4'33"»....318
201. Музыка приседаний и прыжков....321
202. Тишина (Как я слушал пьесу «4`33» Джона Кейджа)....322
203. Скорость музыки по ММ....324
204. Поэма для ста метрономов Д. Лигети....325
205. Есть музыка. Посвящение композиторам авангарда 20 века....326
206. Полигимнос....328
207. Путь вечен....329
208. Морской ambient....330
209. А ля нойз-рок на опорный звук з-з-з....332
210. Волна. Песок. И мотоциклист за дюной....335
211. Квинтэссенция....336
212. «Ля-ля-ля» партии «Единая Россия»....337
213. Рок-стих для рок-группы....338
214. Песня-итог о России 2000-2010 (путинской)....340
215. Несостоявшаяся молитва Президента России....342
216. Молитва Президента России....343
217. Две банальные песни о Калининграде. №1....344
218. Две банальные песни о Калининграде. №2....345
219. Музыкальные аллюзии и парадоксы....346
220. Знако-музо-геометрия №1. Марш-парад....350
221. Знако-музо-геометрия №2. Государственный гимн....351
222. Знако-музо-геометрия №3. Вальс «Между жизнью и смертью»....352
223. Знако-музо-геометрия №4. Болеро «Древо человеческой жизни»....353
224. Знако-музо-геометрия №5. Джазовая авангардная импровизация....354
225. Стихотворение в белых тонах....355
226. Разноцветное стихотворение....356
227. Шорт-лист. Узнаваемые музыкальные клише....358
228. Танцующий Шива....360
229. Песни и пляски смерти....361

230. Музыка....362
231. Музыкант....363
232. Песенка дождя....364
233. И музыка вполголоса про что-то-№1....366
234. И музыка вполголоса про что-то-№2....367
235. Апрель....368
236. Весеннее грехопадение....369
237. Метет по мостовым мотив....370
238. Пустая страница....371
239. Отступить на полшага....372
240. Эхо жизни....373
241. Шанель №5....374
242. Сказка сказки напевала....376
243. Алла....377
244. Была не от мира....378
245. Битлз. «Yesterdey»....379
246. Родившейся под созвездием Льва....380
247. Жизнь такая короткая....381
248. Светлавна (узор судьбы)....382
249. Вершилась музыка любви (экспромт судьбы)....383
250. Рыжее стихотворение....384
251. Навязчивый мотив....386
252. Знак равенства меж музыкой и жизнью (Рондо)....388
253. Посвящение....392
254. Солнце. Победа. Энергия....393
255. Тишина....394
256. Слу-шай....395
257. СимвоАудизм....396
258. Фотографии автора и заключительная страница....400

АВТОГРАФ АВТОРА

Янке Владимир Владимирович. 8.12.1950 г.
Родился в Казахстане в городе-фантоме Лениногорске. Ныне этот город называется Риддер, по фамилии немецкого золотопромышленника, в свое время открывшего здесь залежи золота и цветных металлов. Живу в России в городе Калининграде, мощнейшим фантомным подсознанием которого является прусский Кёнигсберг.
Мама – русская, отец – немец. По социальному статусу – рабочие.
Закончил Кемеровский государственный институт культуры (Сибирь).
Более пятнадцати лет работал музыковедом в Кузбасской, а затем в Калининградской филармонии. Это было время, когда все концертирующие талантливые, выдающиеся, гениальные музыканты СССР в обязательном гастрольном порядке работали на концертных площадках практически всех областных городов России и всех столицах Советского Союза. Благодаря этой жесткой системе, мне посчастливилось представлять со сцены сначала в Кузбассе, а затем в Калининграде едва ли не весь корпус советской музыкальной артистической элиты 70-80-х годов XX столетия.
Параллельно почти десять лет управлял оригинальным дискуссионным и концертным клубом «Спарринг» в качестве продюсера и ведущего. Через «Спарринг» в восьмидесятых годах двадцатого столетия прошло более ста рок-групп СССР, находившихся в то время только-только на взлете. Среди них: «Кино» и «Наутилус Помпилиус», «Аквариум» и «Звуки Му» Петра Мамонова, «Агата Кристи» и «Крематорий», «Ва-Банкъ» и «Телевизор», «ДДТ» и «Вежливый отказ», «Чай-ф» и легендарный «Зоопарк» и т.д. и т.д..
Параллельно и впоследствии был автором и ведущим ряда телепрограмм, продюсером информационных и мультимедийных проектов, экспертом в сфере системной информационной работы, аналитиком.
Жизненное предназначение – Странник.
Верю!
Надеюсь!
Люблю!
Жизненное правило – Alea jakta est (Жребий брошен)!
Жизненное кредо – Cvod licet Iovi (Что доступно Юпитеру).
Православный христианин.

E-mail – w.w.yanke@gmail.com

АВТОПОРТРЕТ

Ему к лицу
январь и одиночество,
Евангелие,
посох
и Дюма,
Особенно тогда,
когда морочится,
И сносит крышу
наглая луна.

Когда туманят
голову
пророчества,
И сводят ритмы
рваные
с ума,
К лицу ему тогда
её Высочество –
Поэзии накатная волна.

К лицу ему,
когда в дождях хохочется,
И хочется до Бога долететь,
К лицу – рискнуть,
войти с весной в сотворчество,
Всех соловьев окружных перепеть.

Ему к лицу –
когда по свету бродится,
Когда он улыбается судьбе,
Ему к лицу и смерть,
и Богородица,
Которая возьмет его к себе.

Хм-м.

ДЫХАНЬЕ МУЗЫКИ

Дыханье музыки – это

Дыханье музыки – ветра шорохи,
Дыханье музыки – смеха ворохи,
Дыханье музыки – как бессонница,
Когда все мается, стынет, стонется.

Дыханье музыки – солнца всполохи,
Дыханье музыки – жуть и мороки,
Дыханье музыки – как заклятие,
Ведуньи смех и ее объятия.

Дыханье музыки – дрожь в предсердии,
Дыханье музыки – вброс в бессмертие,
Дыханье музыки – как проклятие,
И лишь мгновенья – как руки матери.

Дыханье музыки – тихим говором,
Дыханье музыки – дерзким норовом,
Дыханье музыки – как течение
От жизни к смерти. Судьбы знамение.

Дыханье музыки – к звездам вывело,
Дыханье музыки – душу вымело,
Дыханье музыки – как наперсница,
Подруга, доченька. Не соперница.

Не дай, Бог-Боженька, вдруг обленится,
Иссякнет, кончится, иль изменится.
Дыханье музыки – не распутница,
А боль моя, да любовь и спутница.

ГЕНЕЗИС МУЗЫКИ

В начале было Слово,
и Слово было у Бога,
и Слово было Бог.
Евангелие от Иоанна.

И было в начале Слово,
И было Слово от Бога,
И было оно щемящим,
Живо и миро творящим,
Звучало просто и строго
То Слово, что было Богом.

Яростным было и гневным,
Порой – похоронно мерным,
То грозным было, гремучим,
То солнечным и певучим.
И было скупым, но верным
То Слово, что было первым.

Накатывало печалью
Оттуда из изначалья,
И вечность за ним вставала
За Словом, что Бога знало.
Звучалось Слову, смеялось –
С ним Музыка нарождалась.

Рождалась вместе со Словом
В колючем венце терновом.
На царство Её венчали
Словом, что было в начале,
Словом, что было от Бога,
Словом, что было Богом.

ФОРМУЛА МУЗЫКИ

БОГ

ЖИЗНЬ **И ПЛАЧ РЕБЕНКА ПОД ТАНЦУЮЩЕЙ ЗВЕЗДОЙ** **СМЕРТЬ**

ДЬЯВОЛ

МОЛИТВА МУЗЫКАНТА

Есть в музыке святая тишина,
Щемящая, как вера во Всевышнего,
И эта тишина воплощена
В ночных молитвах музыканта грешного.

Молчанье ночи душу холодит,
Свеченье звезд легко слегка колышется,
Средь звезд в ночи Пречистый лик горит,
Молитва длится.
И в молитве слышится

Все то, чего еще пока что нет,
А главное – рассветная, лучистая, –
Как детских глаз, сияющий их свет, –
Мелодия предвечная, предчистая.

Молитва длится.
Господи, прости!
Дай вдохновенья, веры и терпения,
Не дай с ума мне, Господи, сойти,
Не оставляй!
Молю тебя смиренно я.

Благослови, ты, Господи, на труд,
На музыку бескрайнюю в бескрайности,
Что поражает разом, как недуг,
Как смерть.
Дай сил мне это, Боже, вынести.

Еще пока что в мире тишина,
Но в горизонтах тихо что-то сдвинулось,
Молитва стихла, выцвела луна,
И всё в рассвет,
галдя,
всем скопом кинулось!

ПРИТЧА О МУЗЫКЕ

Жил-был Мастер.
И жила-была Музыка.
И была Музыка
в песчинке и снежинке,
В грозах и слезах,
в молитве и битве,
В небесах и чудесах,
в дороге и Боге.

Во всем была Музыка.

И слышал человек Музыку, но не слышал ее,
Хотя и было сказано:
«Имеющий уши, да услышит».
Но не было так,
а было иначе.
Ибо была Музыка *везде и во всем*,
Сверху и снизу,
с одной стороны и с другой,
Но не было ее отдельно,
Не было ее *здесь и сейчас*.

И пришла тогда пора Мастера.

Взмахнул Мастер руками-крыльями
И хлопнул легко в ладони – Раз!
И сказал нежное – а-о.
И покатилось эхо – а-о-о-о,
По шепоту трав и шелесту ветра,
По голубому небу и теплой воде,
И случилась от этого в мире
Песнь Матери.

Взмахнул Мастер руками-крыльями
И ударил жестко в ладони – Два!
И крикнул яростно – й-я-а.
И ударило эхо - й-я-а-а-а.
Ударило по вспышке молнии
и всполоху солнца,
По телу воина и крику женщины,
И откатилось эхо назад,
И зазвучали барабаны Войны
и там-тамы Мира,
И встал между ними человек,

И случились от этого в мире
Марши Войны и Гимны Мира.

Взлетали крылья Мастера
и катилось эхо по миру,
И рождались в мире
Песни и Гимны,
Марши и Колыбельные,
Мелодии и Ритмы.
И обретала Музыка,
которая *везде и во всем*,
Плоть и кровь Музыки,
которая *здесь и сейчас*.

И услышал ее человек,
И сказал – это хорошо!

И вновь взмахнул Мастер руками-крыльями,
И хлопнул в ладони – Семь!
И закрыл глаза,
и задержал дыхание,
И упала на землю тишина.
Великая и бескрайняя.
И не было в великой и бескрайней тишине
Музыки,
которая *здесь и сейчас*,
А была для человека в тишине только тишина.

Тишина
и больше ничего.

Ибо абсолютная тишина
для абсолютной музыки,
Для Музыки, которая *везде и во всем,*
И для человека,
шагнувшего за пределы *здесь и сейчас,*
Пришедшего к долинам и вершинам,
Где покой и воля,
И где жизнь вне жизни.

И если позовет тебя с горних высей
Неодолимый зов,
что тоской завьюжится,
И если позовет тебя с горних высей
Смутный зов,
что в молитву сложится,
И если позовет тебя с горних высей
Светлый зов,
что дорогой ляжется,

То

Забудь – *здесь и сейчас,*
Прими – *везде и во всем,*
Пробуди – «Имеющий душу, да услышит»,
Откликнись – на плеск волны
и дыхание Вселенной,
Познай – дорогу и Бога,
Пройди – через жизнь и смерть,
время и вечность,
Ощути – руки-крылья и ликование творца,
Полюби и возненавидь.

Полюби и возненавидь.
Полюби.

И забудь.
Забудь, что было.
Забудь всё, что было до сих пор.

Откройся звездам,
Обрети одинокость и одиночество,

Обрети состояние,
Где покой и воля,
И где жизнь вне жизни.

И да ударит в тебя волна
великой тишины,
И да поглотит тебя прибой
великой музыки.
И свершится задуманное:
Сойдутся вместе
Абсолютная тишина,
Абсолютная музыка,
Абсолютный человек.

КВАДРАТУРА МУЗЫКИ

S	**A**	**T**	**O**	**R**
A	**R**	**E**	**P**	**O**
T	**E**	**N**	**E**	**T**
O	**P**	**E**	**R**	**A**
R	**O**	**T**	**A**	**S**

C	**D**	**E**	**F**	**G**	**A**	**H**	**C**
D	**E**	**F**	**G**	**A**	**H**	**C**	**D**
E	**F**	**G**	**A**	**H**	**C**	**D**	**E**
F	**G**	**A**	**H**	**C**	**D**	**E**	**F**
G	**A**	**H**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
A	**H**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**A**
H	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**A**	**H**
C	**D**	**E**	**F**	**G**	**A**	**H**	**C**

До	**Ре**	**Ми**	**Фа**	**Соль**	**Ля**	**Си**	**До**
Ре	**Ми**	**Фа**	**Соль**	**Ля**	**Си**	**До**	**Ре**
Ми	**Фа**	**Соль**	**Ля**	**Си**	**До**	**Ре**	**Ми**
Фа	**Соль**	**Ля**	**Си**	**До**	**Ре**	**Ми**	**Фа**
Соль	**Ля**	**Си**	**До**	**Ре**	**Ми**	**Фа**	**Соль**
Ля	**Си**	**До**	**Ре**	**Ми**	**Фа**	**Соль**	**Ля**
Си	**До**	**Ре**	**Ми**	**Фа**	**Соль**	**Ля**	**Си**
До	**Ре**	**Ми**	**Фа**	**Соль**	**Ля**	**Си**	**До**

Комментарии на стр. 310 - 312.

МУЗЫКА СФЕР
(Пифагор)

Сумасшедший философ и Музыка сфер,
И две тысячи лет на разгадку,
Чтоб понять и принять – есть и ритм, и размер
В вечной музыке Миропорядка.

Он искал тишины и открыл Тишину
На границе мечты и покоя,
Где в великом безмолвии пели ему,
Хороводили звезды с луною.

Это страшно красиво, наверное, быть
Первым зрителем в звездном партере,
Гимны Марса, Сатурна сравнить, оценить,
Аплодировать страстной Венере.

И назвать это всё звонко – Музыка сфер,
И подкинуть потомкам загадку –
Так звучит или нет?
Есть ли ритм и размер
В вечной Музыке Миропорядка?

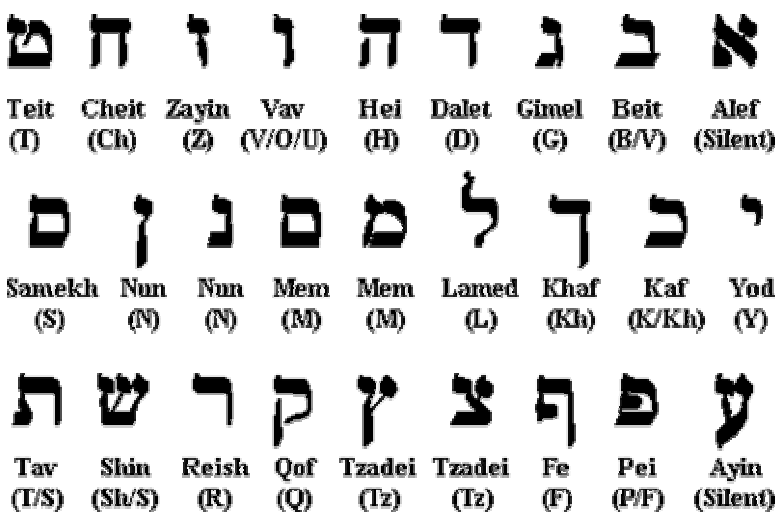
Пифагор Самосский (570 – 490 гг. до н.э.) – древнегреческий философ и математик, создатель школы пифагорейцев. Введение термина «философ» приписывается именно Пифагору, который называл себя не мудрецом, а «тем, кто любит мудрость».
Пифагор родился на острове Самоса. По легенде, отец его обратился к прорицательнице Пифии по поводу одной важной для него поездки. Он получил ответ, что поездка будет удачной, а его жена родит ребенка, который будет выделяться красотой и мудростью и принесет человеческому роду величайшую пользу. После данного предсказания он дал своей жене новое имя – Пифаида, а новорожденному – Пифагор.
Среди основных занятий Пифагора – математика и музыка. Математика, безусловно, доминировала. По его учению, основополагающие принципы мироздания можно выразить языком математики. «Все вещи суть числа» – основной постулат Пифагора.
Однако и о музыкальных талантах Пифагора существует немало историй и легенд. Среди них есть и такая. Однажды Пифагор, развлекаясь с монохордом (деревянная коробка с одной струной) вдруг понял, что, пережимая струну точно по центру, он получает тон в два раза выше основного, т.е. октаву. Треть струны дает тон в три раза более высокий и т.д. Был сделан вывод – музыка может быть описана числами. В результате дальнейших экспериментов и акустических исследований родился так называемый пифагорейский музыкальный строй. В истории человечества это была первая попытка «поверить алгеброй гармонию».
Пифагор был первым, кто назвал Вселенную Космосом. Вселенная, по Пифагору, шарообразна и состоит из десяти небесных сфер. Земля расположена в центре Вселенной. Вокруг нее располагаются сферы с планетами. Пифагорейцы считали, что расстояния между сферами соответствует музыкальным интервалам. Предполагалось, что при вращении каждая сфера издает музыкальный тон, а вся система сфер образует Гармонию сфер – Музыку сфер.
Согласно пифагорейским легендам, непосредственно слышать Музыку сфер мог только сам Пифагор, ибо обладал умением настроить себя на великую внутреннюю Тишину. Остальные пифагорейцы, да и другие смертные такими способностями не обладали.
Американские спутники Вояджер-1 и Вояджер-2, запущенные в семидесятых годах двадцатого столетия с целью изучения далеких планет и пересечения границы нашей Солнечной системы, во время полета так же занимались звукозаписью. На борту аппаратов-исследователей находилась аппаратура, регистрирующая электромагнитные вибрации, звуки, которые издает солнечный ветер, заряженные частицы, радиоволны и тому подобное. Т.е. регистрировалось, по сути, звучание Космоса. Из всего этого работники NASA сделали удивительный альбом – Симфонии Планет. Всего симфоний – пять.
Вот так, через две с половиной тысячи лет то, что Пифагор назвал «Музыкой сфер», было реально зафиксировано и выведено на диски для общего слушания.

В честь Пифагора Самосского назван кратер на Луне.

www.video.yandex.ru/users/pp19569/view/29/ (Симфонии планет – **слушать**)
www.liveinternet.ru/users/mila111111/post104189968/ (Симфонии планет – **фрагмент**)
www.yaca.yandex.ru/yca/cat/Culture/Music (Симфонии планет – **скачать, слушать**)

MUSE KE

Пророк Моисей в возрасте сорока лет покинул Египет и пришел к синайской горе Хориву. Там он встретил семь дочерей Иофора, поивших свое стадо из источника. Моисей женился на одной из дочерей Иофора и сорок лет прожил в этом месте. Он пас стада и очищал свою душу тишиной и уединением пустыни. Однажды, находясь у горы, Моисей увидел столб пламени и услышал голос «Muse ke – Моисей, внемли!». Бог явился Моисею в пламени Неопалимой Купины и повелел ему вернуться в Египет и привести народ Израильский к горе Хорив, чтобы они уверовали в Него.
Родилось слово Музыка – Muse ke.



«Двадцатью двумя буквами еврейского алфавита создан мир» – цитата из Мидраша (раздел Устной Торы). В книге Зоар («Книга Сияния») утверждается, что очертания черных букв алфавита на белом фоне передают постигнутые каббалистами различные возможные соотношения между силами природы, недоступными для пяти органов ощущений человека.
Можно добавить, что для музыканта внешний вид алфавита напрямую ассоциируется с некоей древней системой нотописи.

PERPETUUM MOBILE

В часах пощелкивает вечность –
Чик-таки-да, чик-таки-ди,
Рассветы, молодость, беспечность,
Все впереди. Все впереди.

Пройдет полвека и часы –
Чик-таки-да, чик-таки-ди,
Все также мерно – тики-ти –
Все позади. Все позади.

Потом легчайший перезвон –
Дин-дон-дин-дон. Дин-дон-дин-дон,
И вечный дом. И вечный дом.
И вечный сон. И вечный сон.

Ну а в часах – тик-тики-ти,
Все те же мерные щелчки –
Чик-таки-да, чик-таки-ди,
Все впереди. Все позади.
Все впереди. Все позади.

Часы, часы. Часы, часы.

Чик-таки-ты, чик-таки-он,
Чик-таки-жизнь, чик-таки-сон,
Чик-таки-ты, чик-таки-он,
Чик-таки-жизнь, чик-таки-сон.

Все впереди. Все позади.
Все позади. Все впереди.
Чик-так-не спи, чик-так-не спи,
Чик-так-не спи, чик-так-не спи.

Часы, часы. Часы, часы.
Часы, часы. Часы, часы, ча….
>>>> >>>> >>>> >>>> >> >>

Perpetuum mobile – от лат. *Вечно движущееся, Вечное движение, Вечный двигатель*.

КОЛОКОЛА

Колокола
поют
над землей,
Колокола
летят
в облаках,
Значит мир вам
и светлый покой,
И рассветы
в цветных куполах.

Серебром тенора к небесам
В перезвон –
тирли-сонг, тирли-санг,
Не с руки серебристость басам
И басы –
лонгли-донг, лангли-данг.

Хороводом альты по лугам –
Линд-лёнд-лян, линд-лёнд-лян, линд-лёнд-лян,
И спешат баритоны к альтам
по лесам –
лин-лон-лан, лин-лон-лан.

Над зеленой, над вечной землей,
На семи разноцветных ветрах
Легким ситцем играет цветной
Звездный гул в золотых куполах.

Купола... Колокола… Купола…
Купола… Колокола… Купола…

Колокола
летят
над землей,
Колокола
звенят
в небесах,
Значит мир всем
и вечный покой,
И закаты
в седых куполах.

www.poiskm.ru (колокольные звоны – **слушать**)

БЕССМЕРТНАЯ МУЗЫКА

Насте Лариной (6 лет).
Кире Лариной (4 года).

Как брызги солнца по стеклу,
Как звонкой радуги осколки,
Взлетают к небу поутру
звоночки,
щ-щебеты
и щ-щёлки.

Играют дети на лугу,
из криков,
песенок
и смеха
сплетают радугу-дугу,
раскрашенную летним эхом.

Ах, эта музыка – хи-хи,
глазенки,
ухи-лопухи,
смеши-страшилок вороха,
Ах, эта музыка – ха-ха.

Ах, это сладкое – ма-ма,
и горький плач,
и –
на-на-на,
потом тихонько –
шу-шу-шу,
и снова смех –
беги,
бегу.

Как эта музыка искрит,
смеется,
радостью звенит,
она пестра от лоскутов –
веснушек,
солнца,
голосов.

Играют дети на лугу,
сплетая радугу-дугу
из криков,
песенок
и смеха,
раскрашенных счастливым эхом.

Играют дети
на века,
порой чумазые
как черти.
Играют те,
кто без греха,
Кто чист под Богом
и
бессмертен.

МУЗЫКА-ФОНЕМА

ЖИЛИ-БЫЛИ ЧУЧУВЕЛИ
(детская песенка-репетиторий для фантазии и дикции)

Тирли-пырли, шырли-мырли,
Бум. Блям. Блямс.
Цирли-фырли, тырли-чвырли,
Хрум. Штрум. Хрямс.

Жили-были чучувели,
Чвырк, чворк, чвурк.
Мышки, кот и птички-лели,
Чирк, чморк, чмурк.

Птички пели трели-лели,
Кот – мур кур,
Мышки ели и шуршели,
Шур-шур-шур.

Тирли-пырли, шырли-мырли,
Бум. Блям. Блямс.
Цирли-фырли, тырли-чвырли,
Хрум. Штрум. Хрямс.

Вдруг из цирковой цвартели,
Трах. Бах. Жах.
Три вертушки зашвыртели,
Швых. Швух. Швах.

У кота крунты скуртнели,
Дрын-дзын-брын.
Мышки шмыгом отшмыгнели,
Шмыр-пыр-дыр.

Тирли-пырли, шырли-мырли,
Бум. Блям. Блямс.
Цирли-фырли, тырли-чвырли,
Хрум. Штрум. Хрямс.

Тут все птички злым швыртелям,
Чирк-чворк-чварк,
Отчвертели чмы и чвели,
Швырк-шворк-шварк.

И вертушки задрожвели,
Ух-бух-струх,
Вы простите, зашвынтели,
Шух-швых-чух.

Свеселели все чувели,
Кот – шур кур,
Птички пели. Мышки ели.
Мир. Шур. Мур.

Тирли-пырли, шырли-мырли,
Бум. Блям. Блямс.
Цирли-фырли, тырли-чвырли,
Хрум. Штрум. Хрямс.

В песенке заложено несколько шлягерных зерен, т.е. микроформул, которые способствуют тому или иному ритмо-мелодийному обороту намертво прилипать к памяти.

БЫВАЕТ В МУЗЫКЕ

Бывает в музыке – простота, ----------(Рамо).
Бывает в музыке – пустота, ----------(Попса).
Бывает музыка – как река,----------(Верди).
Бывает музыка – смерть-тоска, ----------(Мясковский).

Бывает в музыке – лепота, ----------(Свиридов).
Бывает музыка – срамота, ----------(Секс Пистолз).
Бывает музыка – холодна, ----------(Веберн).
Бывает музыка – тишина, ----------(Кейдж-4'33»).

Бывает в музыке – острота, ----------(Прокофьев).
Бывает музыка – пестрота, ----------(Рус. частушки).
Бывает в музыке – ре-ми-фа, ----------(Этюды Черни).
Бывает музыка – ха-ха-ха, ----------(Питер Шикеле – П.Д.К. Бах).

Бывает в музыке – немота,----------(Пендерецкий).
Бывает в музыке – суета, ----------(Соло ударных).
Бывают в музыке – журавли, ----------(Сен-Санс).
Бывает музыка – конопли, ----------(Берлиоз).

Бывает музыка – непроста, ----------(Вагнер).
Бывает музыка – неспроста, ----------(Плач по умершему).
Бывает музыка – колдуна, ----------(Пляска шамана).
Бывает музыка – старшина, ----------(Военные марши).

Бывает музыка – маета, ----------(Додекафония).
Бывает музыка – Красота ---------- (Моцарт)

МУЗЫКА-МАМУЛЕЧКА

Ах, ты музыка, мамулечка,
Матулечка моя.
Ах, ты матушка, матушечка,
Матунечка краса.

Ах, мамунечка, мамуня,
Ты мамуненька, мамА,
Мама, мамонька, мамушка,
Ах, мамусенька краса.

Матка родна, мати свята,
Мамулёк, маман, ох, мата,
Матя, маменька, мамунька,
Мамик, мамочка, матунька.

Матерь божья, мамсик, мамчик,
Инокиня мать, матунчик,
Ох, ты музыка матуля,
Мамик, родненька мамуля.

Восьмиугольные звезды на рушниках это своеобразная аллюзия Звезды Богородицы, символ Матери, символ Берегини, символ материнской нежности, любви, защиты.

МУЗЫКА – ЖЕНСКОГО РОДА, НО…

Мелодия...
Муза...
Музыка… –
Богиня. Женщина. Загадка.
Любовь и тайна.

Музыкант…
Композитор…
Дирижер…
Гений… –
Мужчина. И только мужчина.

Великих, гениальных женщин в музыкальном искусстве не наблюдалось.
Некоторым исключением является советский композитор Александра Пахмутова, которую критики нередко называют выдающимся композитором, при этом всегда добавляют – песенником. Формат ее достижений – исключительно песня: гражданская и лирическая, и что немаловажно, предназначенная сугубо для эстрадного исполнения и никак не для концерта академической серьезной музыки. Знает Россия и Европа Софью Губайдуллину, к которой музыковеды относятся с величайшим пиететом, чье творчество, безусловно, талантливое незаурядное явление в музыке конца 20 начала 21 века. Талантливое, но…
Та же ситуация и в исполнительском инструментальном искусстве. Нет ни одной великой пианистки, скрипачки, виолончелистки, дирижера и т.д. Сложнее в сфере вокального искусства. Здесь, безусловно, есть женщины-звезды мировой величины. И все же в ранге о ранжирах трудно назвать хотя бы одно женское имя, которое можно было бы поставить в один ряд с такими именами, как Энрико Карузо, Федор Шаляпин, Марио дель Монако. Быть может только – Мария Каллас. Но как только мы унифицируем исполнительский ряд и вводим в него такие имена, как Ференц Лист, Николо Паганини, Давид Ойстрах, Герберт Караян, Мстислав Ростропович, Владимир Горовиц, Юрий Башмет, то женский его сегмент оказывается незаполненным.
В живописи та же история. В литературе ситуация позамысловатее, но, в целом, тенденция близка к «музыкальной» и «живописной». И философской. И теософской. И научной. И ……

Почему так?
Тайна сия великая есть.

Быть может, дело в Боге, происхождении женщины и… яблоке. Том самом яблоке, что из Гефсиманского сада. Сорвала его Ева, дала вкусить Адаму и открыла ему мир познаний и греха, что, собственно, и есть основной предмет искусства.
Женщина с яблоком – более чем ассоциативный образ. Богиня. Муза.

ПАРАМЕТРЫ ТВОРЦА
(куплетная оттяжка)

Творец гармоничен тогда,

Когда
Он в метаньях – безграничен,
В притязаньях – неприличен.

Когда
Он в решеньях – непривычен,
В размышлениях – пластичен,
Импульсивен, экстатичен,
Иногда, вдруг, эскапичен,
К сумасшествию – привычен.

Когда
В отношеньях – недвуличен,
Кабинетен, непубличен,
И к наградам – безразличен,

Когда
Влюбчив он и эвристичен,
Оргазмичен, эротичен,
Хоть порой и рахитичен,
В целом, он – харизматичен.

В чем-то – страшно хаотичен,
Но зато в трудах – критичен,
Вдохновенен и циничен,
В лидерстве – аполитичен,
В идеалах – артистичен,
С женщинами – эстетичен,
В остальном – параметричен
И ничем не ограничен.

Если ж гений ограничен,
Значит, он – не гармоничен,
Значит – туп и обезличен,
Значит он – пустое чмо,
Не творец он, а дерьмо.

Эскапизм – уход в иллюзорность.
Чмо – лох, неудачник, выскочка, дурак, ничтожество, тот, кто заслуживает презрение.

ВЫСОТА МУЗЫКАЛЬНОГО ЗВУКА
(двойная секвенция)

Высота музыкального звука
Соразмерна масштабам души.

Плюс на минус,
Любовь на разлуку,
Соловьи,
что в ночи хороши,
По-над миром – простертые руки,
Как кресты,
Как кресты,
Как кресты,
Все синонимы слова «ды-ши!»,
Все антонимы слова «гроши»,
Звездный дождь в предрассветной тиши,
Вздох морозный в таежной глуши
Словно зов –
Опиши,
Опиши,
Опиши,

Это всё музыкального звука
Наполненье,
движенье,
порука
Соразмерности чьей-то души…

Опиши,
Опиши,
Опиши.

Это зов музыкального звука…

Напиши,
Напиши,
Напиши.

Музыкально-астрального звука…

Напиши.
Я пишу.
Я ищу.
Высоты.
Высота-а.
Крас-с-сота-а.

Красота музыкального звука
Красоте и дыханью души
Соразмерна,
Размерна,
Но скверно,
Если зов в предрассветной тиши,
Вздох морозный в таежной глуши
Не зовет –
Опиши,
Опиши,
Опиши.
Потянись тогда к слову «ды-ши»,
И последние вынув гроши,
Извернись и в простертые руки,
Что над миром, как зов, как кресты
Положи.
На алтарь.
Положи.

Это всё музыкального звука…

Опиши.
Опишу.
Хорошо-о.

О-хо-хо. О-хо-хо. О-хо-хо.

Секвенция – (лат. – последовательность). Прием в музыке, когда определенная молодия или некая последовательность звуков (звено) перемещается по высоте звучания. В стихе «Высота музыкального звука» это происходит с определенной звуко-смысло-формулой.

И БЫЛО ТАК…

И было так

Было Нечто и возник Мир-Звук.

Был Мир-Звук и возник Мир-Слово.

Был Мир-Слово и возник Мир-Цифра.

Был Мир-Цифра и … задумался человек.

Звук – дал нам чувство, душу, интонацию, музыку мира.

Слово – дало нам разум, заповеди, Книгу, закон мира.

Цифра – дала нам меру, стоимость мира, возлагая на другую чашу весов виртуальный мир и золотой блеск и звон. И вошел человек в двадцать первый век, в век Цифры и…

Цифра – вырождение человека?
Цифра – Апокалипсис человека? … Задумался человек.

Есть Мир-Цифра, но до этого был Мир-Слово.

Был Мир-Слово, но до этого был Мир-Звук.

Был Мир-Звук, но до этого было Нечто.

Было Нечто и …

Так было

И КАК БУДЕТ?

HOMO SAPIENS-HOMO MELODICUS

Человек – энергетическое поле.
Любая энергия – звучащая энергия.
Человек – звучащее энергетическое поле.
Человек – мелодия, неповторимая и удивительная.

У каждого из нас мелодия своя,
как запах,
как мечта,
как оттиск пальца,
почерк,
И лишь у единиц отсутствует она,
Царит в них – пустота,
и многоточье точек,
и значит человек –
не человек,
а прочерк.

Не звучит.

Пус-то-та.

Homo Sapiens – (лат) человек разумный.
Homo melodicus – (произвольное) человек звучащий.

AVE MARIA

От Баха до Вавилова

Святая Мария – глаза в поллица,
Вселенская нежность и поступь певучая,
И «Ave Maria», чей звук – как слеза,
Как тихой надежды движенье текучее.

Пречистая Дева, пресветлая грусть,
И мягкая женственность облика милого,
И выхруст креста на вколоченный гвоздь,
Над миром Христа распростертость двукрылая.

Прости, Богородица, что я на ты,
Что женщиной вижу тебя я прелестною,
Что дар мой банален – стихи и цветы,
И что обращаюсь к молитве не часто я.

Великая женщина, светлая весть,
Великая музыка, вера великая,
Как славно, что в мире великая есть
Ты, Дева Мария, моя Ясноликая.

Есть Дева Мария – большие глаза,
Вселенская нежность и поступь певучая,
Есть «Ave Maria», где звук – как слеза,
Как тихой молитвы движенье летучее.

Аве Мария – от лат. *Ave Maria* – Радуйся, Мария. «Ave Maria» – католическая молитва к Богородице.

Аве Мария – начальная фраза молитвы, которая представляет собой приветствие архангела Гавриила Пресвятой Деве, когда он сообщал ей весть о будущем рождении от нее Иисуса Христа (Благовещение).

Текст молитвы:
Радуйся, Мария, благодати полная!
Господь с тобою;
Благословенна Ты между женами,
И благословен плод чрева Твоего Иисус.
Святая Мария, Матерь Божия,
Молись о нас, грешных,
Ныне и в час смерти нашей.
Аминь!

На текст молитвы написано множество музыкальных произведений. Среди авторов музыки И.С. Бах, Ш. Гуно, Д. Верди, Г. Доницетти, А. Дворжак, Ф. Лист, К. Сен-Санс, Д. Россини, И. Брамс. Одни композиторы использовали текст молитвы целиком, другие – фрагментами, третьи – только первые два слова.
Знаменитая «Ave Maria» Ф. Шуберта вообще не имеет никакого отношения к канонической молитве. Шуберт написал несколько песен на стихи Вальтера Скотта из поэмы «Дева озера». Среди них была и третья песня Эллен, которая, совершенно неожиданно для Шуберта, приобрела популярность. Первое издание песен из «Девы озера» было у Шуберта с текстами как на немецком, так и на английском языках.
Еще более интригующей является история не менее знаменитой «Ave Maria» Джулио Каччини (1546 – 1618). Дело в том, что это не его произведение.
Сочинение создал советский композитор **Владимир Федорович Вавилов** (1925 – 1973). Вавилов известен в кругу профессионалов как великолепный мистификатор. Так, например, на одной из пластинок он записал сочинение «Канцона и танец» и приписал его композитору Франческо ди Милано. Через тридцать лет исследователь Зеэв Гейзель доказал, что это произведение не имеет никакого отношения к итальянцу и принадлежит В. Вавилову. Поэт А. Волохонский написал на музыку «Канцоны» текст «Над небом голубым». Впоследствии эта песня стала своего рода визиткой Б. Гребенщикова в версии «Под небом голубым».
Приблизительно такая же история произошла и с «Ave Maria», которая на пластинке шла под обозначением «Неизвестный автор 16 века». Через какое-то время это произведение стало появляться в мире под авторством Д. Каччини. То ли сам Вавилов, то ли И. Архипова (одна из первых исполнительниц этого сочинения), то ли еще кто-то подставил имя итальянца к гениально стилизованному под старину сочинению. Так или иначе, но произведение обрело ложное авторство. Через какое-то время у исследователей и исполнителей возникли сомнения. Некоторые исполнители в концертах стали объявлять уже двойное авторство: Каччини-Вавилов. В настоящее время профессионалы однозначно приписывают данное сочинение Владимиру Вавилову, хотя со сцены все равно порой приходится слышать: «А сейчас прозвучит сочинение автора шестнадцатого столетия Джулио Каччини «Ave Maria».
По утверждению дочери Вавилова, он мистифицировал потому, что опасался, что сочинения никому неизвестного советского композитора просто-напросто не издадут.
Очень своеобразный росчерк судьбы. Сочинения еще при жизни Вавилова набирали силу, становились популярными, а он оставался в тени, практически безвестным. И конечно, крайне интересно, какие чувства он испытывал, узнавая об очередной победе «Аве Мария» Джулио Каччини?

www.poiskm.ru (Аве Мария – **слушать**)
www.yaca.yandex.ru/yca/cat/Culture/Music (Аве Мария – **слушать, скачать**)

АВЕ ПРЕСВЕТЛАЯ

Здравствуй, Мария, моя Ясноглазая,
Аве Пресветлая, рад, что ты разная,
Рад, что не грозная, этих хватает нам,
Что Пресвятая ты всем неприкаянным.

Что всем скорбящим ты есть – Утешение,
Неуспокоенным – Успокоение,
Вера нам в том, что за гранью – Спасение,
Мера Надежды и мера Терпения.

Всем матерям – Покрова Богородицы,
И Снисхожденье – бродягам и модницам,
Светлая радость – творцам да художникам,
Тихой лампадкой – в душе у безбожника.

Аве Пречистая, Аве Пресветлая,
Ты всем – мелодия, но непропетая,
Только в мечтах, на каких-то там полочках –
Сказочка, сон, новогодняя елочка.

Здравствуй, Мария, моя Ясноглазая,
Здравствуй во веки, во веки будь разная,
Будь ты для каждого – тайной и истиной,
Морем безбрежным и тихою пристанью.

НОЧНОЙ ПРЕЛЮД-НАВАЖДЕНИЕ

Покой. Ночь. Костёр. Звёзды.
И ничего лишнего,
И никого лишнего.
Покой. Ночь. Костёр. Звёзды.
Легко как дышится,
Легко как слышится.
Покой. Ночь. Костёр. Звёзды.
Я тишину слушаю,
Сижу и слушаю.
Далёко слышится,
Как звёзды кружатся,
Как звёзды шепчутся,
Как звёзды теплятся.
Покой. Ночь. Костёр. Звёзды.
Ищу Всевышнего я,
Ищу Всесущного я,
А звёзды кружатся,
А звёзды множатся,
Пространство вышито,
Пространство прошито
Луной и звёздами,
Как платье розами.
Покой. Ночь. Костёр. Звёзды.
Звёзд шёпот множится,
А мне не можется,
А мне томление
Вот это пение
Вселенной в шёпотах
И звёздных хлопотах.
Покой. Ночь. Костёр. Звёзды.
И ничего лишнего,
И никого лишнего.
Лишь он Всевышний мой,
Ночной Всесущный мой.
А то, что дышится,
А то, что слышится,
Так звёзды кружатся,
Поют и множатся.

Прелюд – то же, что прелюдия (от лат. – играю предварительно, на пробу, делаю вступление). Небольшая монотематическая пьеса. Может быть самостоятельной, может объединяться в цикл, может предшествовать чему-либо, например фуге. Прелюд традиционно более самостоятелен, более миниатюрен и унифицирован по приему, более «мужской» по характеру, нежели прелюдия.

РУССКИЙ ВЗВОЙ

По-над миром, по-над полем
То ли ветер, то ли взвой,
Широко ложится болью,
Высоко звенит тоской
Песня – русское раздолье –
Взвой до неба, всей душей.

Ойю-ойю.
Ойю-ойю.
Холода, да голода,
Взвой звенит тоской-мольбою,
Церкви,
тюрьмы
да сума,
Крещена мечом и болью
русская
судьба-гульба.

Пьяным горем, бабьей долей
Рвут пространство голоса,
Где по двое, где по трое,
Притулившись у креста,
Третий век на звезды воют
Насмерть выстудив сердца.

Ойю-ойю. Ойю-ойю.
Холода, да голода,
Взвой звенит тоской-мольбою,
Церкви,
тюрьмы
да сума,
Крещена мечом и болью
русская
судьба-гульба.

ШАНСОН ТЮРЕМНЫЙ

Шансон тюремный – три аккорда,
И голос сорванный зекА,
Но он берет братву не горлом,
В нем нет потуг, чтоб на века.

Ему бы нараспашку душу
И ворот с хрустом до пупа,
- Простите, коль покой нарушу,
Но я как все, не без греха…

Вот так в разлив сентиментальный
Он въедет сиплой хрипотцой,
Про девочку с лицом печальным,
Про детство с мелкой гопотой.

Он паузы берет со всхлипом,
В глазах безумие с тоской,
Он песнь ведет на грани крика,
Как вел его на суд конвой.

Шансон тюремный – три аккорда,
По всей России терема,
Сидят – кто сломано, кто гордо,
Россия – в очередь тюрьма.

И над страною покаяньем
Из клеток хриплые зека
Распевом души окаяньи
Освобождают от греха.

Шансон – (фр. – «песня») – вокально-музыкальный жанр. Чаще всего так называют французские эстрадные песни конца XIX–XX вв., исполненные в стилистике кабаре. В России начала 21 века под шансоном понимался некий вокальный жанр под гитару, синтезировавший в себе блатную, авторско-бардовую, ресторанную, белоэмигрантскую, сентиментальную лирику.

www.arkasha-severnij.narod.ru/muzika.html (Аркадий Северный – **слушать**)
www.poiskm.ru/artist/239-Mihail-Krug (Михаил Круг – **слушать**)
www.poiskm.ru/artist/9518-Konstantin-Belyaev (Константин Беляев – **слушать**)

ПЛАЧ ЮРОДИВОГО
(2010 год)

Почти по Мусоргскому

По России тоскует Юродивый:
Ой-ё-ё, ой-о – вор на воре,
Расчекистили сволочи Родину,
Распрода…, да разгра…, да расстре…
КГБ. КГБ. КГБ.

Как в семнадцатом немочь из Питера
Расползлась по бессудной стране
Попилить. Ах вы пильщики-лидеры,
Ой-ё-ё, ой-о – вор на воре.
КГБ. КГБ. КГБ.

Снова кнут да опричнина-грозница,
Ой-ё-ё, ой-о – вор на воре.
Продается и оптом, и в розницу
Что-то в армии, что-то в Кремле.
КГБ. КГБ. КГБ.

Третий Рим золочено-вельможенный,
Где под крики – Христос воскресЕ –
На почетных местах в храме Божием,
Ой-ё-ё, ой-о – вор на воре,
ВоскресЕ. ВоскресЕ. ВоскресЕ.
КГБ. КГБ. КГБ.

Ой, Россия, мессия острожная,
Нам привычны тюрьма на тюрьме,
Матерщина да пьянство безбожное,
КГБ, МВД, ФСБ,
Ой-ё-ё, ой-о – вор на воре.
Во Христе, во Христе, во Христе.

Братья!

Почти по Мусоргскому – в опере М. Мусоргского «Борис Годунов» есть знаменитый плач Юродивого: «Отняли мальчишки копеечку… Вели зарезать их, как ты велел зарезать царевича…».

СМЕХ ЮРОДИВОГО
(2010 год)

Не по Мусоргскому

По России ликует Юродивый:
Ой-ё-ё, ой-о – вор на воре,
Расчекистили сволочи Родину,
Распрода…, да разгра…, да расстре…
КГБ. КГБ. КГБ.

Как в семнадцатом немочь из Питера
Расползлась по бессудной стране
Попилить. Гой вы пильщики-лидеры,
Ой-ё-ё, ой-о – вор на воре.
КГБ. КГБ. КГБ.

Снова кнут да опричнина-грозница,
Ой-ё-ё, ой-о – вор на воре.
Продается и оптом, и в розницу
Что-то в армии, что-то в Кремле.
КГБ. КГБ. КГБ.

Третий Рим золочено-вельможенный,
Где под крики – Христос воскресЕ –
На почетных местах в храме Божием,
Ой-ё-ё, ой-о – вор на воре,
ВоскресЕ. ВоскресЕ. ВоскресЕ.
КГБ. КГБ. КГБ.

Ой, Россия, мессия острожная,
Нам привычны тюрьма на тюрьме,
Матерщина да пьянство безбожное,
КГБ, МВД, ФСБ,
Ой-ё-ё, ой-о – вор на воре.
Во Христе, во Христе, во Христе.

Братья!

Плач – одна из физиологических реакций человека.
Смех – одна из физиологических реакций человека.
Плач и смех имеют схожие колебательные движения связок и примерно сходную звуковую, интонационную, ритмическую амплитуду и динамику.
Вот только страшно становится, когда в ситуации смерти человек неудержимо хохочет, а в ситуации радости плачет взахлеб.
Иногда почти невозможно отличить смех от плача.

ГОСУДАРЮ-ОТСТУПНИКУ
(распев-эпитафия)

17 июля 1918 года в Екатеринбурге большевиками был расстрелян вместе с семьей император Всероссийский, царь Польский, великий князь Финляндский Николай II.

Золотой-золотой лист кружится надо мной.

Лист кружится надо мной,
над склоненной головой,
Над склоненной головой,
над истерзанной душой,
Над истерзанной душой,
над разбитою судьбой,

Над разбитою судьбой,
над поруганной землей,
Над поруганной землей,
над родимой стороной,
Над родимой стороной –
разворованной, чужой,
Разворованной, чужой,
Русью что звалась святой,

Русью что звалась святой,
государевой страной,
Государевой страной,
гордой мощью молодой,
Гордой мощью молодой
и душевной широтой,
И душевной широтой,
и людскою простотой,

И людскою простотой.
Обернулся царь бедой,
Обернулся царь бедой –
Николаюшка второй,
Николаюшка второй –
слабовольный царь, худой,
Слабовольный царь, худой –
надругался над страной,

Надругался над страной,
над ее святой мечтой,

Над ее святой мечтой,
над надеждой вековой,
Над надеждой вековой,
над встающею зарей,
Над встающею зарей –
звонкой, сильной, налитой,

Звонкой, сильной, налитой,
омраченной злой бедой,
Омраченной злой бедой
с окровавленной косой,
С окровавленной косой…

Государь покинул строй.

Он отрекся от страны,
От ее судьбы-мечты,
Предал он свою страну,
Ввергнул он ее во тьму,
В ад кровавый, в беспредел,
И в столетний передел.
Предал он престол, народ,
И династию, и род.
На роду теперь печать,
На роду теперь печать,
На роду теперь печать,
На роду теперь печать.

Печать.

Печаль.

Жаль.

20 августа 2000 года Николай II
вместе с семьей был причислен
Русской православной церковью
к лику святых.

www.poiskm.ru (Боже, царя храни – **слушать**)

СКАЛЬД

Скальду Эгилю Скаллагримсону

Туманные линии рун
Ложились дорогой и битвой,
Звенящие всполохи струн –
Молитвой, молитвой, молитвой.

Гремучая сага певца –
О славе, о славе, о славе,
И смерть – не начало конца,
А встреча с дружиной в Вальхалле,

И шепот пугливый в ночи –
Любимый, любимый, любимый,
Добыча и руки в крови,
И пленников снулые спины.

И вновь над кормою луна,
Драккар и дружинников хохот,
Кого-то ждет дом и жена,
Кого-то Валькирии клёкот.

Над морем, над миром, луной
Высоко, высоко, высоко
Сказанье сказитель седой
Ведет о походах далеких.

У скальда историй не счесть,
Он сам как история рода,
Есть скальд, значит, летопись есть
Народа, народа, народа.

Туманные линии рун,
Варяги, дороги и битвы,
И скальд, и дрожание струн –
Молитвой, молитвой, молитвой.

Эгиль, Скаллагримсон (т.е. сын Грима Лысого) (~ 910-990 гг.) – самый известный норвежский скальд. О нем сложена «Сага об Эгиле», одна из лучших исландских «родовых саг». Эгиль был не только знаменитым скальдом, но и воином, страшным в гневе и жадным на добычу. Сохранились три больших его произведения – «Выкуп головы», «Утрата сыновей», «Песнь об Аринбьёрне» – и 46 отдельных вис. Песни скальдов, исполнявшиеся первоначально без музыкального сопровождения, сохранялись в течение столетий в устной традиции. Творчество для скальдов – способ констатации происходящего, они только сообщали в поэтической форме факты, свидетелями которых они являлись. Отношение к скальдам было очень серьезным, им приписывалась магическая сила, а за удачное сочинение скальд мог получить целое состояние.

МУЭДЗИН

Отчего муэдзину тоскуется
Звонким утром,
на ранней заре?
Когда в мире, проснувшись, ликует всё,
Отчего он восходит к мольбе?

На разрыве то к небу,
то к людям он –
В этот миг он безличен и свят,
В этот миг никому не подсуден он,
В этот миг он в молитве распят.

Он в рассветной великой безбрежности
Умоляет,
зовет за собой
Всей неистовой силой безгрешности
Грешный мир
в мир иной,
мир святой.

В этот миг постигаешь величие
Той тоски,
что звенит над землей
И ликует в тебе обезличенном
Муэдзин,
что распят
над зарей

Муэдзин – служитель мечети, призывающий с минарета мусульман на молитву. Поднявшись на галерею минарета, муэдзин поворачивается в сторону Мекки и нараспев читает (поет, мелодекламирует) молитвенный призыв (азан): «Аллах велик! Свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха. Идите на молитву. Ищите спасения». Перед чтением молитвы муэдзин дважды произносит: «Молитва лучше сна». Существуют и иные версии и последовательности фраз, но суть остается неизменной. Завершает азан рефрен «Аллах велик! Нет бога, кроме Аллаха». Муэдзин непременно должен обладать мощным, резонансным и в то же время небесным, молитвенным голосом, разносящимся по всей округе. Мелодичному произнесению слов азана обучают детей, у которых обнаруживаются серьезные вокальные данные.
Азан – призыв к молитве.
Минарет – (от араб. – маяк) – в архитектуре ислама башня (круглая, квадратная или многогранная), с которой муэдзин призывает верующих на молитву. Минарет ставится рядом с мечетью или включается в ее композицию.

НИЩИЙ СКРИПАЧ

Сергею Ройтбергу.
Учителю.

С головы до пят расхристанный
Нищий странник на углу
За копейку дарит истины –
В сердце ржавую иглу.

Одинокий, на сплетении
Тропок, судеб и дорог,
Он в гордыне песнопения
Резко взбросит свой смычок.

Суматоха повседневная
Вдруг споткнется на бегу –
Что-то горькое и древнее
Запоет у ног в снегу.

О библейских предысториях,
О мессии и слепцах,
Холокосте, крематориях
И распятии Христа.

О тоске, что в гетто выльется
Вековою скорбью глаз…
Скрипка вздрогнет, запротивится,
Омертвев занозой в нас.

Из какого ж сопряжения
На Садовое кольцо,
Вынесло вдруг скрипки пение,
И библейское лицо.

ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА, СКРИПКА И СВЕРЧОК

Дальняя дорога, скрипка и сверчок,
Нежность Недотроги, звонкий каблучок.

Сказки пилигрима создали тебя,
Прима – балерина, спутница моя.

Горизонты сини.
Синие глаза.
Синие озера.
Синие леса.
И по этой сини звонкий каблучок
вышивает вязью:
цок,
да – цок,
да – цок.

Думалось, мечталось – вот бы на века
Нежность Недотроги, звонкость каблучка.

Но на перекрестье всех семи дорог
Не сложилось что-то, смолк тот каблучок.

Затерялся где-то и остались мне
Тени-привиденья в час ночной в окне.

То ль сверчок за печкой навевает сны,
То ли скрипки вечной отзвуки они,

То ль дорога бредит горечью грозы,
Отгремевшей где-то, там, где я и ты,

Там где Недотрога, звонкий каблучок,
Дальняя дорога, скрипка и сверчок.

ПЬЯНЫЙ БЛЮЗ

Качнуло влево –
флон-длин-длян –
Был музыкант немного пьян,
Его неверная игра
Была томительно горька,
И наплывал на Ля-минор,
То Ре,
то Ми,
то Соль-мажор.

Что ж, джаз есть джаз,
а блюз есть блюз,
И Соль-мажор, – как пики туз, –
Лишь шарм интриге придавал,
Слегка пьянил, слегка пленял,
My baby love,
my baby blues,
My love be too,
my love to you.

Флон-длин-my-love,
флон-длян-be-too,
По эту сторону, по ту –
Плел музыкант свой пьяный блюз,
Держа в руке козырный туз,
И наплывал на Ля-минор,
То Ре,
то Ми,
то Соль-мажор.

Она любила,
но ушла,
Ах, так my Girl была мила,
Ми Ля Ми Ля, скольженье нот,
И всхлип, как стон – my love, my God,
Был пьяный блюз слегка смешон,
Но чем-то брал за душу он.

И наплывал на Ля-минор,
То Ре,
то Ми,
то Соль-мажор.

БЛЮЗОВАЯ ПАРАДИГМА

Тоска + ирония + C_2H_5OH + неверные блуждающие звуки + свинг +
стон как шарм «афроамерики»

Ты просил воды – тебе Детка бензин налила

Блюз – предполагается, что слово произошло от англ. *blue devis* – «уныние, депрессия, белая горячка». С 1912 года слово вошло в широкий обиход как определение своеобразного музыкального стиля – вышла пластинка (сборник блюзов) Уильяма Хенди, которого впоследствии стали называть отцом блюза.
Свинг – (англ. *swing* – покачивание) – особенности блюзового, джазового ритма, при котором идет смещение сильных и слабых долей.
C2H5OH – формула этанола (этилового спирта) – действующего компонента алкогольных напитков.
Ты просил воды … – цитата из руководства Лэйма Манго Вашингтона для желающих поиграть блюз. Там же есть сентенция: «Секрет блюза – не в цвете (цвет кожи). А в том, насколько тебе не везет».

www.poiskm.ru (Блюз – **слушать**)
www.yaca.yandex.ru/yca/cat/Culture/Music (Джаз, блюз – **слушать**)

ДУШИ БЕЗЫМЯННЫХ ВОИНОВ

Млечный путь.
И души воинов
По нему за рядом ряд
Всех когда-то упокоенных
На полях войны солдат.

Сколько ж вас в шеренгах сдвоенных
Черновых трудяг войны,
Безымя… неуспокоенных,
Вам бы сна бы, тишины…

Перекаты барабанные,
Посвист флейт… За рядом ряд
Души, души безымянные –
Звездный мертвый марш солдат.

Млечный путь, а по обочинам
Души тех, кто ждал солдат
С битв и войн, теперь вот в очередь –
Вдруг он здесь, где марш-парад.

Каждый год весною пьяною
Зов трубы и снова в ряд,
В мертвом марше – безымянные
Души сгинувших солдат.

Перекаты барабанные,
Посвист флейт… За братом брат,
Души, души окаянные
Неприкаянных солдат.

Звездный мертвый марш-парад.
И – Марш-парад.
Два – Марш-парад.
Три – Марш-парад.
Парад.
Парад.

Млечный путь. По одной из древних легенд это дорога Богов и тропа, на которой можно встретить души воинов, ищущих успокоения.

ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСЕНКА НАРКОШИ

Домик. Окно. За окном всё цветет.
Кто-то негромко тоскливо поет.

Красные кони на синей траве –
Красный мотив у меня в голове.

Синие кони на красной траве –
Синий мотив у меня в голове.

Красные кони на красной траве –
Огненный ветер в моей голове.

Что если взять и во всём этом, вдруг,
В центре зажечь желтый солнечный круг,
Желтый мотив перекроет траву?
Красных коней и мою головУ?

Что-то с травой этой все же не так…
Где-то в долине цвёл огненный мак.

Серенький ангел над телом летал,
Серенький некто в изломе лежал,
Бледный, худой, нелюдим, нелюбим,
Умер – и что?
Кто-то сплюнул – хрен с ним!

Где-то скакали по первой росе
Синие кони на красной траве,
Синий мотив где-то тихо звучал,
Даль, горизонты, судьбу помечал.

Игра с цветными смыслами в стихе если и имеет отношение к ниже перечисленным названиям, то очень опосредованное.
Синие кони на красной траве – пьеса советского драматурга Михаила Шатрова.
Красные кони на синей траве – картина украинского художника Владимира Симакова.
Красные кони на красной траве – название одной из выставок в Государственном русском музее.

ЦИКЛОТИМИЧЕСКОЕ КАМЛАНИЕ
(рефлексия творца)

Нет, не поймем мы никогда
Причинность чувств,
неверность ветра,
В чём сокрушительность секрета
Прихода и ухода лета,
Чем завораживает ретро
Седо-пустого старика,
Нет, не поймем мы никогда.

Зачем сантиметровость метра
В размере мерного стиха,
В размерности (3/4) Шопена, Листа,
И в ритмах старых портретистов
Вдруг проявляется слегка.

Нет, не поймем мы никогда.

Взялось откуда – ха-ха-ха,
Взялось откуда – хи-хи-хи,
Что значит – смертные грехи,
И отпущение греха –
что значит?
Ни-ког-да
Мы не поймем, что за беда
Звезду срывает с небосклона,
Неповторимость в чем поклона
Плисецкой,
и отчего простое – «Да»,
С улыбкой благосклонной, детской
Влюблённого сшибает с ног,
Какой во всём вот в этом прок?

Нет, никогда мы не поймем
Парадоксальность слова – «жертва»,
В нём взлет и низость, и инертность,
Герой и трус, огонь, вода,
Нет, не поймем мы никогда,
Что смертны мы,
что мы бессмертны.
А ну-ка, ну-ка повтори,
ну – повтори?
Ну – пов…, что ж на –
Да, смертны мы.
Да, мы бессмертны.

Какая странная игра –
Года – туда, года – сюда…
Нет, не поймем мы никогда.

Нет, никогда мы не поймем
В чём
преднамеренность поэта,
А в чём
непреднамеренность его
В подборе слова, рифмы, цвета,
Когда он пишет про рассветы,
Когда играет ритмом он.

Нет, никогда мы не поймем,
Мотива женщины с цветами,
Что очень хороша собой,
Но смотрит в зеркало с тоской.
И почему всегда босой
В последний час встает над нами
Старушка с острою косой
И всем известными речами –
За мной ступай.
Пора.
Идем.

Нет, никогда мы не поймем.

Нет, не поймем мы никогда –
Скрывает сколько личных драм
Известная с рожденья нам
Простая, в общем, ерунда –
Шерше ля фам.
Шерше ля фам.
В конце с косой опять она.
Шерше ля фам.
Шерше ля фам.

Нет, не поймем мы никогда.

Циклотимия – (от греческого – круг + душа = душа по кругу). Психическое расстройство, при котором человек испытывает нестабильность состояний и легко переходит от депрессии к эйфории. Среди множества симптомов – депрессия с навязчивостями, а на другом конце маятника (при эйфории) – повышенная разговорчивость.
Камлание – (от тюркского кам – шаман). Ритуальное вхождение шамана в психотехнический транс с целью посетить мир духов, верхний либо нижний мир. Сопровождается, как правило, нагнетающей эмоциональное состояние игрой на бубне и экзальтированным пением.

МОЛИТВА ЗИМНЯЯ

О, музыка снегов,
Молитва снежная,
Молитва вьюжная,
Молитва грешного.

Веры – пламенем в снегах,

Любви – вьюгой смертною,

Надежды – белизны снежной,

Нежности – льдинкой тающей,

Доброты – снегопадом в полночи,

Покаяния – морозом утренним,

Вдохновения – метелью звездною,

Изумления – на ресницах инеем,

Дороги – как по льду летящей,

Горизонта – чистоты слепящей,

Зова жизни – капелью песенной,

И наверх-наверх – по сосулькам-лесенкам.

И для всех, для всех –

Мирстояния
в миргармонии,
Миргармонии
в мирстоянии.

НАГОВОР-ЗАГОВОР НА ТВОРЧЕСТВО

Утоли ты моя печали,
Утешение всех сердец,
Раскачали меня качели –
Крест на и опять на ,
Залечили совсем ночами –
Не боец, мол, и не жилец.

Всё не так же, ох, лали-лели,
Не боец, но пока – певец,
Хоть вполголоса, хоть в оскале
Две-три ноты спою всегда,
Лали-лели, ох, лели-лали,
Располынь-лебеда-беда,
Утоли ты моя печали,
Утешение всех сердец,
Не на царство меня венчали,
Крест на и опять на .

Утоли, распечаль-печальная,
Распечаль располынь-венчальная
Растревожь лебеда-лебёдушка,
Разломай эти клети-клетушки,
На распев лали-лели-лельные
Позови в дали-доли-дальние,
Полюби на удачу вечную,
На рассвет и туман за речкою,
Разутешь синью-синью-окою,
Одари ты пером-осокою.

Утверди
Верою глубокою,
Мерою высокою,
И поставь на квест –
Крест на и опять на .

Утоли моя печали – Икона Божией Матери.
www.utoli-pechali.ru/ (Икона «Утоли моя печали» – **смотреть**)

ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ АРТИСТА

Посвящается
Джими Хендриксу – феноменальный американский рок-гитарист. Наркотики.
Владимиру Высоцкому – великий советский бард. Алкоголь, наркотики.
Майклу Джексону – самая яркая звезда мировой поп-музыки. Наркотики.
Фредди Меркьюри – легендарный солист английской рок-группы Queen. СПИД.

А также
Всем артистам, «сгоревшим» на сцене,
«улетевшим» навсегда от наркотиков,
СПИДа, алкоголизма…

Подними-ка голову к звездам,
Подними, расхороший мой,
Ты пойми, что еще не поздно
Потянуться к ним всей душой.

И повыть, да на пару с волком,
Что в душе у тебя живет,
С расстановочкой, с чувством, с толком,
Чтоб пробрало честной народ.

Да, не исповедь это в храме
В бормотании тет-а-тет,
Это выхлест себя слезами
В звездный купол на взлете лет.

В этом вое твой голос первый,
А вторым – волк, что – враг и… брат,
Волк-певун – ты не скалься серый –
Волк и ты, ты и волк.
Вот так!

Подними-ка голову к звездам
И прими свой прощальный бой,
В самый раз, вот сейчас, не поздно
Уходить в небеса звездой.

Зритель ждет от тебя финала,
Не скупись, расхороший мой,
На два голоса, в два оскала
Выдай звездный последний вой.

ИГРАЙ, МУЗЫКАНТ

Играй, музыкант, ты играй, родимый,
На улице мгла, черный дождь постылый,
На улице жизнь жестокА-жестОка,
Играй, музыкант высокО-высОко.

Вставали года опалИ-палИмы,
Бывали года разлюли-малина,
Играл музыкант высоко и тонко,
Играл музыкант озорно и звонко.

Играй, музыкант, ты играй, родимый,
Играй по судьбе нелюби-любимой,
Играй на бегу, на беду и счастье,
На светлом ветру и в нена-ненастье.

Встречали его королевы в ложах,
Ах, как он играл, как играл он, Боже!
А если вокруг гопота и смерды,
Играл все равно музыкант бессмертно.

Играй, музыкант, ты играй, хороший,
Пусть даже ты пьян, позабыт и брошен,
Играй для своих, для чужи-чужалых.
Играй, музыкант, оглашенно-шалый.

Мелькали года, города и страны,
Он в странах играл, городах, туманах,
Играл у костра хорошо и строго,
Играл для звезды, иногда для Бога.

Ты очень хорош на балу во фраке,
Ты очень неплох в кабаке и в драке,
Играй музыкант, свой мотив беспечный,
Играй навсегда, на века, навечно.

Играй, музыкант, ты играй, родимый,
Играй, музыкант, нелюби-любимый,
Играй, музыкант, оглашенно-шалый,
Играй, музыкант, ты – прекрасный малый.

P. S.

Ах, как хочется жить,
Ах, как хочется петь,
Пролететь, прозвенеть,
Промотать,прокутить.

Всех неправых простить,
Всех болезных укрыть,
И врага полюбить,
И себя не забыть.

Темной ночью повыть,
Пострадать, пореветь,
Наносное забыть,
Непростое стереть.

А потом по рукам,
А потом по мирам,
А потом на постой
К той, что бродит с косой.

НЕ СКУЛИ

Не скули, с-сука,
Пой!
Жизнь есть жизнь,
Не постой.

Не покой на печи,
Пой, поганец,
Ищи
Звук исконный, но свой,
Звук посконный, скупой.

В перепевки не лезь,
Будь внезапным, как весть.
Будь, как пламя свечи
В тихой келье в ночи.

Не дуркуй, не грусти,
Здесь тоска не в чести.
Не молчи ты, стервец,
Пой!
Иначе – пи.…ц!

ЩЕМЯЩЕЙ МУЗЫКОЙ ЗАКАТА

Пятнадцатая симфония Д. Шостаковича.

Щемящей музыкой заката
Жизнь обозначила: финал.
Спокойно, мудро, непредвзято
Звучал финал. Он разъяснял,

Что день был ясен, жизнь сложилась:
От ноты До до ноты Си,
Что жизнь стремительно стремилась
Сюда, к закатному – Прости!

Всё получилось, всё случилось,
Был ярким мир, был горьким звук,
Дышалось, падалось, любилось,
Был недруг – враг, был недруг – друг.

Был срыв по звездам в бесконечность,
За кругом круг, за кругом круг,
От До до Си, от До и… в вечность.
Ничто не жаль, но вот подруг…

А вдруг?
А вдруг?
А вдруг?
А вдру-уг?..

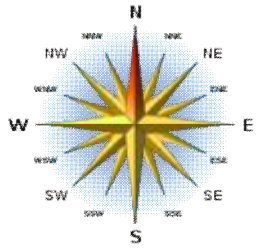
Стихала музыка финала,
Стекал и таял горизонт,
Стихало всё, перетекало
В чуть слышный, легкий перезвон –
Тон-тили-тон,
Тон-тил-ли-тон,
Тон-тил-ли-тон-н,
Тон-тон-н.
Тон-н.
Тон-н-н…

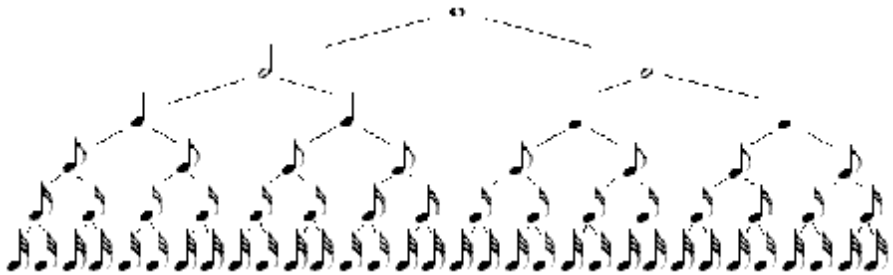
Симфония № 15. Ля мажор. Создана в 1971 году. Последняя симфония советского композитора Д. Шостаковича (1906-1975). Насыщена цитатами из классической музыки и музыки самого композитора написанной ранее. Завершается симфония отрешенным, инфернальным перезвоном глокеншпилей (колокольцев) на фоне мягких ударных инструментов, уводящих в истаивание, в запредельность. Симфонию писал великий, всемирно признанный композитор, безысходно больной, писал человек, перед которым уже легло огромное манящее пространство вечности. Шостакович – см. стр. 236 – 240.

www.classic-online.ru/ (Шостакович 15 симфония – **слушать**)

ВЕТЕР ОРФЕЯ

О широкий ветер Орфея,
Ты умчишь в морские края -
И, несозданный мир лелея,
Я забыл ненужное «я».





– **Роза ветров** – векторная диаграмма, позволяющая выявить направление господствующего ветра.
«О широкий ветер Орфея…» – стихотворение О. Мандельштама.

ПЕСНЯ СТАРОЙ СУКИ

Беспородная старая сука
Пела звездам.
Всю ночь.
Напролёт.
Демонстрируя почерк и муку
В вокализах и звучности нот.

Был ритмически неприхотливым
Бенефис этой суки в годах,
Иногда был тоскливо-блудливым,
Иногда, вдруг, глумливым в верхах.

Звезды.
Ночь.
И с земли по наклонной
Уносились в пространственный створ
Безупречно, почти эталонно
Нотка к нотке,
к узору узор.

У ценителей ехала крыша
На лирических нижних тонах,
Ну а сука – всё выше и выше
Уходила в финальный замах.

И звенел,
и дрожал меж мирами
Душу рвущий полУночный звук…
Мастерство не мельчает с годами
У стареющих истовых сук.

КОШАЧИЙ ОР

Коты орали во дворах,
Торжествовала похоть в оре.
В дурманящем кошачьем хоре –
В низах, верхах, басах, альтах –
Безумствовал во весь размах
Вселенский,
Свальный,
Скотский
трах.

Коты орали во дворах
В безумном сексуальном споре,
Как будто пробирал их страх,
Как будто одурели с горя,
Что оскудеет вдруг в котах
Вселенский,
И всеблядский
трах.

Коты орали во дворах.

ЕЁ ЗНАЮТ ВСЕ!!!!

Самая известная в мире ритмо-мелодическая формула

Тарарам там-там
Тарарам там-там
Тарам там
Ум там
Ум там-там

Тарарам там-там
Тарарам там-там
Тарам там
Ум там
Ум там-там **...**

по прилипчивости и бесконечности ничем не уступает стишку

У попа была собака
Он ее любил,
Она съела кусок мяса,
Он ее убил.
И в могилку закопал,
На могилке написал,
У попа была собака,
Он ее любил,
Она съела и т.д.

Её знают все!!! – Если Вы начнете проговаривать вслух или про себя вышеизложенную формулу, то рано или поздно, но в голове обязательно зазвучит знаменитый «Собачий вальс». Даже у тех, у кого с музыкой врожденные непонятки и сложности.

Собачий вальс. В мире существует негласная договоренность, что автор этой предельно простой и предельно прилипчивой пьески неизвестен. Версии относительно авторства существуют различные, но все они недостоверные.
Пьеску знают все, и все ее могут сыграть, после некоторых усилий. При известном напряжении даже те, для кого музыка противопоказана.
Также негласно большинство соглашается, что родилась мелодия где-то в веке восемнадцатом. Кое-кто приписывает ее Ф. Шопену. Это недоразумение. У Шопена действительно есть пьеска, названная его приятелями «Вальсом маленькой собачки», но никакого отношения к нашему опусу она не имеет.
К недоразумениям, связанным с этим опусом относится и его название. Ибо размер пьесы 2/4 вместо присущего вальсу размера 3/4. И ее можно было бы назвать скорее полькой. Но она вот так вошла в мир и никому сейчас ничего не докажешь. Впрочем, в разных странах этот мотивчик имеет разные названия. Вот некоторые из них.
- Германия, Бельгия – Блошиный вальс.
- Нидерланды – Блошиный марш.
- Болгария – Кошачий марш.
- Дания – Принцесса двуногая.
- Венгрия – Ослиный марш.
- Майорка – Полька дурака.
- Финляндия – Кошачья полька.
- Франция – Отбивная котлета.
- Китай – Вор-марш.
- Япония – Я наступил на кота.

«Собачий вальс» - это мотив, способный довести до бешенства, до белого каления, свести с ума, заставить расколотить всю посуду в доме и разбить вдребезги фортепиано, если любимая присела за него в очередной раз, чтобы порадовать окружающих этим бессмертным сочинением.
Однажды в электронном журнале «Женщины Москвы» была размещена история, которая служит исчерпывающим комментарием к фатальной популярности «Собачьего вальса» у народонаселения Земли.
... А в 2 часа ночи я проснулся от того, что кто-то играл на пианино. Бегло так, хорошо. Но в 2 часа ночи! Ладно, заснул обратно. И уже в 4 часа меня будит собачий вальс. Чёрт, - думаю, - совсем с ума сошли, днём что ли поиграть нельзя. Иду на кухню попить, выглядываю в окно и вижу, что кто-то выбросил на нашу помойку пианино. Вокруг него собрались бомжи и играют собачий вальс. В 4 руки. Офигел и пошёл спать обратно. Просыпаюсь в восемь - опять собачий вальс. Иду к окну - вокруг пианино стоят наши дворники-таджики и играют собачий вальс.
Пошёл собираться на работу, вроде всё стихло. Но где-то около девяти слышу - опять играют, одним пальцем. Собачий вальс! Выглядываю - менты, охрана одного нашего крутого жильца. Ждут его и играют на пианино. На помойке.
Источник: runata.livejournal.com 22.10.2008. Была к истории приложена и фотография с таджиками. Сайт - www.wmos.ru/moscow/detail.php?ID=5874

www.poiskm.ru (Собачий вальс – **слушать**)

ГОЛОСА И МЕЛОДИИ ГОРОДОВ МИРА

Есть города, которые звучат
Торжественно, просторно, полнокровно----------(Рим. Лондон).
Есть города, которые мычат
Пришибленно, покорно, похоронно----------(малые города Сибири).

Есть города, которые кричат,
Толкаются, торгуют и воруют----------(Стамбул. Гонконг).
Есть города, которые брюзжат,
Диктуют, поучают, интригуют----------(Женева. Вашингтон).

Есть города, которые поют
По-поводу, без по… самозабвенно----------(Неаполь. Тбилиси).
Есть города, которые зовут,
Являясь средоточием вселенной----------(Париж).

Есть города, которые звенят
От воя, человеческого воя----------(Хиросима).
Есть города, где тихо шелестят
Лишь покрывала вечного покоя----------(Помпеи).

Есть города, которые стучат
Печатными валютными станками----------(Нью-Йорк).
Есть города, где слово говорят
Молитвенное, взрытое грехами----------(Ватикан).

Есть города, а впрочем, он один –
Столица музыкальная планеты----------(Вена).
Есть города, где блюз и пьяный сплин,
И соло то трубы, а то кастета----------(Мэмфис. Нью-Орлеан).

Есть города, чей голос неглубок,
Но светло-свят он искренностью лада----------(Китеж).
Есть города, где был когда-то Бог.
Распят.
И значит там начало ада----------(Иерусалим).

А что же златоглавая Москва?
Ох, препаскуден голос у столицы,
Кремлевская……братва,
Ворье……двуглава……птица,
……едерасты……
Рукасты……
От Кремля……до окраин,
Зона……хозяин
Путин…….сортиры, бля…...параши,
……Москва……
Столица государства «Наша Раша».

Помпеи – город, погребенный, вместе с его жителями под пеплом вулкана Везувий.
Мэмфис. Нью-Орлеан – американские города, связанные с рождением блюза, свинга, джаза.
Китеж – «Невидимый град Китеж». По легенде, когда монгольские воины, возглавляемые ханом Батыем попытались захватить Китеж-град, он ушел под воду озера Светлояр (недалеко от села Владимирское Нижегородской области). С тех пор он открывается только людям чистого сердца и незамутненных помыслов. В тихую погоду над озером можно услышать легкий колокольный звон, молитвенное пение людей и увидеть, проступающие сквозь воды, силуэты города и его жителей.
«Наша Раша» – телепрограмма одного из центральных российских телеканалов в нулевые годы 21 века. «Наша Раша» - синоним раздолбайства. «Наша Раша» - синоним «Говорит и показывает быдло для быдла». «Наша Раша» - синоним «Пипл схавает». «Наша Раша» - предельно концентрированное, предельно гламурированное, предельно стебовое отражение «путинской» деградирующей России.

ДВЕНАДЦАТЬ АПОСТОЛОВ МУЗЫКИ И ТРИНАДЦАТЫЙ

1. Пифагор ---------- Философ, осуществивший первую попытку в истории, «поверить алгеброй гармонию». Услышал Музыку сфер за две с половиной тысячи до полетов «Вояджеров» и создания «Симфоний планет». См. стр. 20-21.

2. Гвидо д Ареццо ---- Монах, автор ныне всемирно известных обозначений – до-ре-ми-фа-соль-ля-си, т.е. единого «алфавита» для музыкантов всего мира. См. стр. 125.

3. И.С. Бах ---------- Гений, обобщивший достижения предшественников и определевший развитие музыкального искусства на века. См. стр. 122-124.

4. В.А. Моцарт ---------- Наивысший эталон Музыки. Синоним Музыки. Моцарт = Музыка. Музыка = Моцарт. См. стр. 132-135.

5. Л.В. Бетховен -------- Самая мощная, бунтарская, титаническая фигура в музыкальном искусстве. Гений, преодолевший все удары судьбы и воззвавший к человечеству «Обнимитесь миллионы». См. стр. 136-147.

6. П.И. Чайковский------- Высочайшее достижение в музыкальном искусстве, когда безупречная классичность изложения обрела широчайшее демократическое дыхание и, соответственно, широчайшую доступность восприятия классической музыки. Первый великий гей в музыке. См. стр. 206-214.

7. А. Шенберг ---------- Радикальный реформатор в музыке, введший равноправие всех музыкальных звуков, дезавуировавший тонально-ладовую систему, создавший новую музыкальную догму – додекафонию (серийную музыку). См. стр. 304-309.

8. Э. Варез ---------- «Творец и пророк нового звука». Великий экспериментатор, давший миру первые образцы электронной музыки, явивший миру пример стремления к безграничной свободе в выборе выразительных средств в музыке, в том числе абсолютно немузыкальных, т.е. шумов. См. стр. 302-303.

9. Аноним ---------- Собирательный образ великого негритянского музыканта, протоптавшего для последователей джазовую тропку, вскоре превратившуюся в магистраль.

10. Битлз ---------- Легендарная четверка, сделавшая искания в популярной, массовой музыке вершинным достоянием мировой культуры. Впервые в истории человечества была достигнута подлинно всепланетная популярность. Идолы нескольких поколений, по сути, спровоцировавшие в дальнейшем такое явление в мире как идолопоклонство в музыке.

11. Д. Шостакович ------- Мощнейшая фигура в музыкальном искусстве 20 века. По сути, на нем и завершилась генеральная линия классической музыки, точкой отсчета которой является искусство И.С. Баха. Последний, невероятный рывок классики в актуальность. См. стр. 236-240.

12. И. Стравинский ----- Самая масштабная многогранная личность в музыкальном искусстве 20 столетия. Работал буквально во всех музыкальных стилях, манерах, жанрах. Энциклопедист. Космополит. Продемонстрировал невероятные человеческие разновекторные, поливекторные творческие возможности в музыкальном искусстве. См. стр. 226-227.

13. Т. Хренников -------- Советский композитор. Первый и бессменный на протяжении сорока лет глава Союза композиторов СССР. При нем и совершались акции устрашения, травли, уничижения и унижения Д. Шостаковича, С. Прокофьева, А. Хачатуряна, А. Шнитке, Э. Денисова, С. Губайдуллиной и т.д.

МЕРА РАВНОВЕСИЯ МИРА
(запись в Твиттере)

И когда стало ясно,
Что жизнь относительна
относительно мира,
А мир относителен
в отношеньи себя,
То единственной мерой
равновесия мира
Стала скрипка
Альберта
Эйнштейна.

В. Я.

«А мир относителен…» – прямой отсыл к Общей теории относительности Альберта Эйнштейна.

Скрипка Эйнштейна. Игре на скрипке Эйнштейн начал учиться с шести лет. Параллельно шло обучение игре на рояле, на котором Эйнштейн впоследствии играл весьма неплохо. С двенадцати лет, после того, как он услышал Моцарта в профессиональном исполнении, он уже скрипку не оставлял никогда. Она стала его наперсницей и самым ближайшим конфидентом.

Биограф ученого Карл Зелиг писал: «На своей скрипке Эйнштейн исполнял… Баха, сочинения Генделя и Моцарта и даже предпринимал отважные вылазки в царство виртуозности - пытался играть «Дьявольские трели» Тартини».

Отправляясь в поездки, Эйнштейн всегда брал с собой скрипку. Появлялся он и на заседаниях Берлинской Академии наук со скрипичным футляром, потому что после заседаний отправлялся музицировать в каком-нибудь узком кругу.

Однажды пражское научное общество «Урания» пригласило ученого прочесть лекцию. После лекции, когда завершились восторженные речи и наступила очередь Эйнштейна произнести заключительное слово, он сказал: «Будет, по-видимому, приятнее и понятнее, если вместо речи я сыграю вам на скрипке». И с большим успехом сыграл Моцарта.

Старший сын Эйнштейна вспоминал: «Как только отец чувствовал, что подходит к завершению работы или же если в работе возникали трудности, он обращался к музыке – и, как ни странно, все проблемы разрешались».

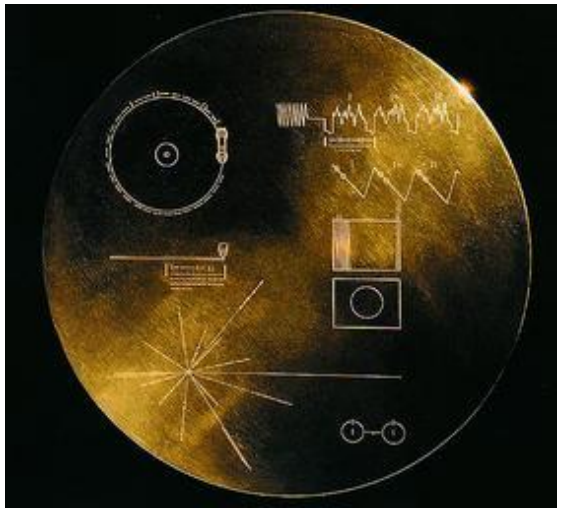
По словам сестры Эйнштейна, игра на музыкальном инструменте «приводила его в умиротворенное состояние, способствующее плодотворным размышлениям».

Ломая голову над сложнейшими вопросами физики, Эйнштейн играл на скрипке до тех пор, пока не приходило решение. Тогда он вставал и объявлял: «Ну вот, наконец-то я понял, в чем тут дело!»

В старости Эйнштейн время от времени играл на рояле произведения Баха, Вивальди и Моцарта. Скрипку, которая предназначалась в наследство его внуку Бернарду, изучавшему физику, Эйнштейн доставал лишь в редких случаях. Мешало нездоровье и что-то еще, что так и не было озвучено великим ученым.

В честь Альберта Эйнштейна назван кратер на Луне.

Золотая пластинка с музыкой и звуками Земли.



Футляр с пояснениями для внеземной цивилизации.

5 сентября 1977 года с мыса Канаверал (США) стартовал космический корабль «Вояджер-1», а на шестнадцать дней ранее, 20 августа 1977 года, – «Вояджер-2». «Вояджер-1» был запущен по более быстрой и короткой траектории и потому «близнец», ушедший в космос раньше, никогда не сможет его догнать. Предполагается, что аппараты смогут лететь в неповрежденном состоянии тысячи и тысячи лет.
На видном месте «Воджеров» помещен футляр с золоченым диском, на котором записана разнообразная информация о Земле. Едва ли не две трети диска составляют музыка и звуки Земли. Вместе с пластинкой в футляр упакованы фонографическая капсула и игла для воспроизведения записи. На футляре выгравирована схема, изображающая установку иглы на поверхности записи и скорость проигрывания.

На диске записаны:
– И.С. Бах. Бранденбургский концерт №2, Аллегро.
– И.С. Бах. Партита №3 ми мажор BWV 1006, Гавот в форме рондо.
– И.С. Бах. Хорошо-темперированный клавир, том 2, Прелюдия и Фуга до мажор.
– В.А. Моцарт. «Волшебная флейта», Ария Царицы ночи.
– Л.В. Бетховен. Пятая симфония, часть 1.
– Л.В. Бетховен. Струнный квартет №13, ор.130, Каватина.
– И.Ф. Стравинский. «Весна священная», Великая священная пляска.
– Чак Берри. «Johnny B. Goode».
– Луис Армстронг. «Melancholy Blues».
– Блайнд Уилли Джонсон. «Dark Was The Night».
– Классическая музыка Индии, Явы, Японии.
– Произведение для семиструнной гитары, сочиненное 2500 лет назад – Китай.
– Народная музыка Перу, Болгарии, Австралии, Африки, Азербайджана, Грузии, Соломоновых островов.
– Ритуальное пение из Новой Гвинеи, восходящее к временам каменного века.
– 50 голосов и звуков Земли. Звуки, издаваемые птицами, насекомыми, лягушками, собаками, львами, шимпанзе, волками. Звуки шагов, удары молотка, звук пилы, удары топора о дерево. Звуки машины, сирены, реактивного самолета, запуска ракеты, плачущего ребенка, которого успокаивает мать, регулярное щелканье пульсара.
На диске записано также приветствия на 55 языках земли и обращение Дж. Картера, который в 1977 году был президентом США.
«Мы направляем в космос это послание. Оно, вероятно, выживет в течение миллиарда лет нашего будущего, когда наша цивилизация изменится и полностью изменит лик Земли… Это – подарок от маленького далекого мира: наши звуки, наша наука, наши изображения, наша музыка, наши мысли и чувства… Эти записи представляют наши надежды, нашу решимость и нашу добрую волю в этой Вселенной…!».

www.manwb.ru/articles/music_box/2008_year/voyadjer/ (**слушать, скачать** музыку Вояджеров)

Помимо всего прочего, на борту «Вояджеров» находилась аппаратура, регистрировавшая электромагнитные вибрации, звуки, которые издает солнечный ветер, заряженные частицы, радиоволны и тому подобное. Т.е. регистрировалось и передавалось на Землю, по сути, звучание Космоса. Из всего этого работники NASA сделали удивительный **альбом – Симфонии Планет**. Всего симфоний – пять.

www.video.yandex.ru/users/pp19569/view/29/ (Симфонии планет – **слушать**)
www.yaca.yandex.ru/yca/cat/Culture/Music/ (Симфонии планет – **скачать, слушать**)

ПОКРОВА ТИШИНЫ И. ЛЕВИТАНА

«Над вечным покоем».

Левитан. Полотно. По-«Над вечным покоем».
Остановлен разбег.
На века.
Иль навек.
Покрова тишины над глухою водою,
Бог тебя подождет – отдохни, человек.

Бог такой, он простит – отдышись, человече,
Подготовься к ответу – к тому, где не лгут,
Ты бежал, ты спешил, полагая, что вечен,
Прибежал.
Помолчи.
Не спеши – позовут.

По-над стылой водой, по-над вечным покоем
Покосившийся храм, покрова тишины,
И густые басы над молитвой скупою
В покаянье своем еле-еле слышны.

Помолчи, отдышись – на последней стоянке,
Был не так уж и плох твой великий забег,
Отчего ж ты теперь, так похож на подранка?
Впрочем, время,
Зовут.
Поспеши, человек.

Левитан Исаак Ильич (1860- 1900) – российский художник.
И. Левитан – гений пейзажа и его абсолютизированного одиночества, ибо нет в нем у Левитана человека. Человек в нем за кадром. Гениальный ход. Так как дает возможность свободно домысливать и самого человека, и его масштаб. Оттого и фигура закадрового человека мощна, соответствует масштабу природы и того настроения, которое привносил в пейзаж великий мастер. Со смертью Левитана закрылась последняя страница золотого века российской культуры. Наступил век серебряный.
Левитан прожил всего сорок лет. Первая половина жизни – бедность, доходящая до нищеты, иногда даже отсутствия места, где можно было бы переночевать. Вторая половина – опьянение творчеством, постепенное признание, омраченное подорванным здоровьем и неизлечимой болезнью сорванного сердца. Друг Левитана Антон Чехов в одном из писем писал: «Выслушивал Левитана. Дело плохо. Сердце у него не стучит, а дует. Вместо звука тук-тук слышится пФ-тук…».
По происхождению Левитан – еврей. Это доставляло ему немало проблем. Паустовский писал: «Талантливый еврейский мальчик раздражал иных преподавателей. Еврей, по их мнению, не должен был касаться русского пейзажа. Это было дело коренных русских художников» Когда в 24 года Левитан окончил московское училище живописи, ваяния и зодчества, то звания художника он не получил — ему был выдан диплом учителя чистописания. В свои 22 года Левитан как «некрещёный еврей» был вынужден покинуть Москву (выселению в 24 часа подвергались все евреи) и жил в Тверской и Владимирской губерниях. Через некоторое время, благодаря хлопотам друзей, художнику позволили вернуться.
За два года до смерти Левитану присвоили звание академика пейзажной живописи. Он стал преподавателем в том училище, в котором когда-то нищим подростком учился сам. В 31 год он был принят в члены Товарищества передвижных художественных выставок (в знаменитую группу передвижников).
Какое-то представление о принципах творчества Левитана дают слова самого художника: "Как странно все это и страшно – как хорошо небо, и никто не смотрит. Какая тайна мира – земля и небо. Нет конца, никто никогда не поймет этой тайны, как не поймут и смерть. А искусство в нем есть что-то небесное – музыка".
Над Вечным покоем. Картина написана в 1894 году. Левитану было 36 лет. Бытует мнение, что «Над вечным покоем» является «самой русской картиной» из когда-либо написанных. В том виде, как представлен пейзаж на картине художника, его не существует. Левитан сконструировал его. Церковь и кладбище были написаны художником шестью годами ранее на Волге в городке Плёс, и он перенес их со своего этюда на знаменитую картину позже. Сама картина была создана на озере Удомля близ Вышнего Волочка в Тверской губернии.
Взгляд с птичьего полета фиксирует высокий холм, деревянную церквушку, покосившиеся кладбищенские кресты, заброшенные могилы. Тяжелое небо, густые мрачные облака-тучи. Тяжкая тусклая вода озера. Щемящий крохотный огонек в окне церквушки. Именно это, если передавать стенографически, изображено на картине. А за всем этим гений Левитана. На выходе – Реквием.
В некоторых биографиях художника подчеркивается, что во время работы над картиной Левитан нередко просил свою знакомую художницу С. Кувшинникову играть на фортепиано траурный марш из Героической симфонии Бетховена.
При жизни Левитана нашлись критики, которые отмечали, что живописно картина неудачна. Как иронизировал искусствовед А. Федоров-Давыдов: «Критика полагала, что тучи слишком чернильно написаны, что они «каменные», что «река выльется из рамы, а не пойдет под нее», что она написана «совершенно белой краской», «что «движения в воде никакого», что «дальний план тяжело написан кубовою краской» и т.д. и т.п.
Тем значительнее должны быть наши аплодисменты П. Третьякову, который, не раздумывая, приобрел картину для галереи (для «Третьяковки»).

www.tphv.ru/levitan/ (Исаак Левитан – **смотреть**)
www.isaak-levitan.ru/ (Исаак Левитан – **смотреть**)

ХУДОЖНИК СОНАТ И СИМФОНИЙ

Микалоюс Чюрлёнис

Он

Был красив, изыскан и…
безумен,
Музыка тревожилась в душе.
Словно к скрипке подходил к холсту он
В предконцертно-смертном кураже.

Облекалась музыка в рисунок,
Линия срывалась в жажде петь,
Рассыпались ритмо-звоны-струны,
Обретая подлинность…
На треть.

Остальное заливалось солнцем,
Разбавлялось страстью и тоской,
Называлось всё – «Сонатой солнца»…

Приступ
подступал
очередной.

Звездный мир и музыки плетенье,
И усталый ангел – по тропе,
И «Соната звезд» как предзнаменье
В частной человеческой судьбе.

Есть в сонатной форме неформальность:
В ней на тему «Быть или не быть?»
Можно конструировать реальность,
Можно в нереальность уходить.

Соната звезд, Соната солнца,
Соната моря, Соната лета,
Соната весны, Соната Ужа,
Соната пирамид,
Симфония похорон.

Микалоюс Чюрленис.

Словно к скрипке подходил к холсту он
В предконцертно-смертном кураже...

Микалоюс Константинас Чюрлёнис (1875-1911) – литовский художник, композитор. Родоначальник литовской классической музыкальной школы.

Музыке мальчика начал обучать отец, который был органистом. Затем музыкальная школа, где Микалоюс обучался игре на скрипке и фортепиано. Потом Варшавское музыкальное училище (фортепиано и композиция) и Лейпцигская консерватория.

В двадцать пять настойчиво заявляет о себе живопись. Варшавскую художественную школу Чюрлёнис закончил, когда ему было тридцать. Ирония судьбы заключается в том, что один из величайших художников XX века лишь обозначился в искусстве. В 1903 написал первую заметную работу (Музыка леса), в 1909 последнюю (Литовские кладбища). Неполных 7 лет. Семь лет непонимания и непризнания при жизни, за исключением немногих художников-современников. И бессмертие после смерти. При этом втиснуть Чюрлёниса в какую-либо художественную школу (направление) не удается. Не идентифицируется. Качественность одна – уникальность.

Им создано около четырехсот сочинений в музыке и более трехсот в живописи. Был Чюрленис в немалой степени одарен и литературно-поэтическими талантами. Обладал немалыми гипнотическими способностями, которые буквально подавил в себе, опасаясь, что может нанести вред окружающим.

Три искусства заявляли на него свои права. Первенство осталось за живописью. Два мира боролись в творце – реальный, конкретный и фантастический, ирреальный. Последний и утащил Чюрлёниса за грань. К концу жизни, а он прожил всего 36 лет, художник оказался в лечебнице для душевнобольных.

Значение Чюрлениса для мировой музыки ограничивается его национальными достижениями. Искусство Чюрлениса-художника определению не поддается, если только не прибегнуть к безупречному определению А. Бенуа: «Чюрлянис (так у автора) – гениальный художник».

У Чюрлёниса не так много картин написанных на холсте. Все музыкальные циклы – бумага, темпера. Многие картины художника утеряны.

Чюрленис не только называл свои художественные произведения музыкально, к примеру, прелюдия и фуга, соната, симфония, но и прибегал к заимствованию музыкальных форм. Наиболее ярко проявилось это в его знаменитых сонатах. Их семь. Все они перечислены в финале стихотворения.

Симфония одна – «Симфония похорон». Состоит из семи картин-эпизодов.

Сонатная форма – музыкальная форма, построенная на достаточно жесткой логике развития материала. Основа сонаты – конфликтность. Она проявляется в обязательном наличии трех тем – главной, связующей и побочной, которые взаимодействуют и противоборствуют в разделе «разработка».

Обязательным условием классической сонаты является и наличие нескольких контрастных частей (четырех, иногда трех). К примеру, Аллегро, Анданте, Скерцо, Финал. Кстати, у Чюрлёниса «Соната моря» трехчастна, а «Соната звезд» и вовсе состоит из двух картин (частей) Аллегро и Адажио. Но основные черты сонаты – драматизм, противопоставление нескольких тем, разнящийся темпо-ритм в разных частях, все это у Чюрлениса просматривается отчетливо в каждой из его сонат.

Однако важнее другое. Невероятная музыкальность его живописи. Именно она и не позволяет классифицировать стилистику Чюрлёниса. Масштаб, неординарность, текучесть его почерка не поддается локальностям и дефинициям.

«Вселенная представляется мне большой симфонией; люди – как ноты». Микалоюс Чюрлёнис.

www.classic-online.ru/ (Чюрлёнис – **слушать**)
www.ciurlionis.eu/ru/ (Чюрлёнис – **смотреть**)
www.audiopoisk.com/ (Чюрлёнис – **слушать**)

МАЛЕВИЧ. «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ».
четыре экспромта на тему

1

Малевич и немыслимый «Квадрат» –
Икона и предвестие распада,
Гроссмейстерский, в три хода шах и мат,
Насмешливо-циничная шарада.

2

Малевич. Одиночество. «Квадрат».
Мелодия углов, уединенья.
Мелодия, которой ты не рад,
Но есть в ней все ж неловкость утешенья –
Не рад ты не один,
«Квадрат»
Мучителен вот в этом вот решеньи
и для Малевича.
Он тоже одинок –
преодолеть углы не смог.
В квадратной чОрной пустоте
он потерял…
Себя…
В себе.

3

Малевич – музыка углов
Прямых и незамысловатых,
Простейших, в общем-то, углов,
Но в сумме – бешено квадратных.

4

Ах, Малевич, «Квадрат»,
угловатая музыка,
Нагловата в тонах,
впрочем, это не в счет.
Здесь квадратный расчет
перетёк в метафизику,
Перетек в метамузыку,
в ту, что намертво бьет.

Малевич Казимир Северинович (1879 – 1935) – российский и советский художник.
Рисовать начал в 15 лет, когда мать подарила ему краски. В дальнейшем обучался фрагментарно, от случая к случаю. Последовательно осваивал различные манеры и стили пока не сформулировал свое собственное направление, которое и сделало его знаменитым – супрематизм. Произошло это, когда Малевичу было 35 лет.
Однако первый звоночек прозвучал за два года до этого, когда он, как художник оформлял футуристическую оперу «Победа над солнцем». Музыка Михаила Матюшина, либретто Алексея Крученых. Пролог либретто написал Велимир Хлебников.
Сам Малевич об опере отзывался так: «Звук Матюшина расшибал налипшую, засаленную аплодисментами кору звуков старой музыки, слова, и буквозвуки Алексея Крученых распылили вещевое слово. Завеса разорвалась, разорвав одновременно вопль сознания старого мозга, раскрыла перед глазами дикой толпы дороги, торчащие и в землю, и в небо. Мы открыли новую дорогу театру».
Малевич преувеличивал значение оперы в развитии театра. Она прошла, в общем-то, незамеченной и такой же остается до сих пор. Важнее другое. Созданный Малевичем задник декорации одной из сцен оперы представлял собой квадрат, наполовину закрашенный чёрным. Это был провозвестник квадрата, сделавшего Малевича культовой фигурой в мировом искусстве.
В 1915 году состоялась выставка футуристов под названием «0, 10». За названием скрывалась идея Малевича свести все предметные формы к «нулю», а потом «шагнуть за нуль», т.е. в беспредметность.
Картина «Черный квадрат» на выставке висела в красном углу, где обычно располагаются иконы. Отныне эта аналогия буквально приклеилась к картине. Иконой ее впоследствии называл и сам Малевич. Иконой, которая разорвала мир на логичное и алогичное, жизнеутверждающее и темное, художественное и антихудожественное.
Искусствовед Н. Ионина писала о воздействии картины: «Ощущение, что, стоя перед "Черным квадратом", мы стоим перед бездной, недаром не покидало многих, кто видел эту картину. Да и сам художник не скрывал этого. К. Малевич заявлял, что на "Черном квадрате" искусство заканчивается, что его картина и есть вершина и конец всякого искусства».
В общей сложности Малевичем было создано четыре квадрата (по некоторым неподтвержденным сведениям – семь). Все они находятся в России.
Умер художник вовремя. Приближался 1937 год, когда начались массовые сталинские расстрельные чистки.
После смерти художника в 1935 году, на тридцать лет до хрущевской оттепели его картины были запрещены. Да и впоследствии, вплоть до распада СССР не слишком-то приветствовались. За исключением знаменитой великолепной супрематической картины «Скачет красная конница».
В настоящее время Казимир Малевич – фетиш, легенда, признанный мэтр мирового искусства. Картины его вызывают крайне противоречивые отклики, но на их стоимости это никак не сказывается. К примеру, «Супрематическая композиция» в 2008 году на аукционе Sotheby`s была продана неизвестному покупателю за 60 002 500 долларов.
Супрематизм (в переводе с латинского – наивысший) – направление, основанное Малевичем. Супрематизм является одной из разновидностей абстракционизма. Его суть – сочетание разноцветных и разновеликих геометрических фигур. Супрематические композиции очень часто насыщены весьма динамичным ритмом за счет совмещения ассиметрии и симметрии, цветовых пятен. По мысли Малевича краска, затем линия были освобождены от вторичной роли и вышли на первый план. Картины превратились в факт «чистого искусства». В музыке, примерно в это же время, начинает вырываться из-под контроля звук, превращаясь тоже в самостностную единицу искусства. Однако произойдет это окончательно все же позже, нежели в живописи.

www.kazmalevich.info/ (Казимир Малевич – **смотреть**)
www.google.ru/ (Картины Малевича – **смотреть**)

БЕЛЫЙ ЦВЕТ-ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ

Белый цвет-белый цвет – это снежная пыль,
Хороводье берез в снегопадах России,
Это давняя детская чистая быль
О волхвах, пастухах, Рождестве и Марии.

Белый цвет-белый цвет – это стылый январь,
Это светлое «Да!» чуть смущенной невесты,
Это мудрый, седой, но низложенный царь,
И старинный дуэт для виолы с челестой.

Белый цвет-белый цвет – одуванчика вздох,
И ромашки в руках у ребенка для мамы,
Белый цвет-белый цвет – это «Ах!», а не «Ох!»,
Это спящее эхо в холодных туманах.

Черный цвет-черный цвет – это «Черный квадрат»,
Что Малевич писал, как знаменье распада,
Это на указателе прописью – Ад,
Это спутница-смерть, что всегда где-то рядом.

Черный цвет-черный цвет – это схизма и Рок,
Это Реквием Моцарта, крылья рояля,
И Дантеса прищур, и фашизма урок,
Трех вождей всероссийских повадки шакальи.

Черный цвет-черный цвет – это кто-то неправ,
Это сор из избы и проклятые нервы,
Это ливень в ночи, это подлость и страх,
И когда с лёту бьет пики туз даму черви.

Белый цвет-черный цвет – это шаг за порог,
Воронье на снегу, лебединая песня,
Это мертворожденный ребенок и срок,
Когда жизнь еще – до и когда уже – после.

Черный цвет-белый цвет – это ход из тюрьмы,
Это радуга в небе – грозы послесловье,
Это заново жизнь, искупленье вины,
Примиренье двоих безо всяких условий.

■

Виола – старинный струнный смычковый музыкальный инструмент. Предшественница современной скрипки.
Челеста – клавишный музыкальный инструмент, по звучанию напоминает звучание колокольчиков. Молоточки при нажатии клавиши бьют по металлической пластинке. В переводе с итальянского означает – небесный. Челеста по внешнему виду напоминает фортепиано.
Перед стихотворением изображен «Черный квадрат» Малевича. См. стр. 82-83

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ – МОНА ЛИЗА

Переток по Фрейду

Когда работает великий –
Нет разницы, с кого писать,
Безлика ли модель, столика,
Ему на это наплевать.
Модель – лишь повод, переток,
Воображению пинок.

К примеру

Да Винчи, зеркало, улыбка –
Она насмешлива, мудра,
Но штрих, другой... Еще попытка.
Улыбки странная игра
На холст соседний перешла,
И вечный статус обрела.

Ах, Мона Лиза, Мона Лиза,
Улыбка – та или не та?
Улыбка гения с эскиза,
Улыбка женщины с холста,
Да Винчи-Лиза-переток –
Был гений гей.
И вот итог.

Мона Лиза – картина Леонардо да Винчи, чье полное название «Портрет госпожи Лизы Джокондо». Поэтому ее нередко называют просто «Джоконда».
Написано полотно приблизительно около 1503-1505 года. Является портретом Лизы Герардины, жены торговца из Флоренции Франческо дель Джокондо.
Мона – сокращенное от мадонна (ma donna – моя госпожа). Во время работы над портретом Леонардо да Винчи «…держал людей, которые играли на лире или пели…» утверждает итальянский искусствовед Джорджио Вазари.
После смерти да Винчи через какое-то время о картине, в общем-то, подзабыли и особо не вспоминали более трехсот лет, вплоть до начала 20 века, когда она загадочно исчезла из Лувра. Возвращена была два года спустя, когда вор был схвачен при попытке продать ее антиквару.
Улыбка Моны Лизы – стала своеобразным фетишем для искусствоведов, писателей, художников, ученых, психологов, других исследователей и просто зрителей. Улыбку называли дьявольской, обольстительной, двусмысленной, бесовской, загадочной, совершенной, таинственной и т.д. и т.п. Ну а ученые из Амстердамского университета пришли к выводу, что она содержит 83% счастья, 9% пренебрежения, 6% страха, 2% злости.
Среди множества искусствоведческих версий о создании картины и модели, которая послужила прообразом Моны Лизы, одной из наиболее устойчивых является версия, по которой Мона Лиза – это совмещение черт самого да Винчи и г-жи Джокондо.
Леонардо да Винчи (1452-1519) – итальянский художник, скульптор, архитектор. Кроме этого, мыслитель, математик, физик, естествоиспытатель, инженер, изобретатель, анатом.
Леонардо да Винчи – гений. Эталон универсальности и энциклопедичности. Полное его имя – Леонардо, сын господина Пьеро из Винчи (отсюда да Винчи).
Среди его провидений и изобретений парашют, танк, летающие аппараты, в том числе и вертикального взлета и посадки, колесцовый замок для пистолета, прожектор, катапульта, легкие переносные мосты для армии, робот, двухлинзовый телескоп, скорострельное оружие, витрувианский человек (эталон золотого сечения в изображении человека), военный барабан.
Помимо всего, да Винчи был также талантливым музыкантом. Виртуозно играл на лире, а в тридцать лет сконструировал оригинальную серебряную лиру в виде конской головы.
Практически любой исследователь жизни и творчества Леонардо да Винчи, так или иначе, но затрагивает тему гомосексуальности гения. В возрасте двадцати четырех лет он и еще трое молодых людей были привлечены к суду по «статье» содомия (мужеложество). На суде, кстати, он фигурировал, как музыкант. Все они были оправданы, но… Женат не был. О романах с женщинами ничего не известно. Еще при жизни мастера постоянно ходили слухи о его странных взаимоотношениях с учениками. Все они отличались обаянием и красотой. Никто со свечкой у постели да Винчи не стоял, но косвенных признаков оказалось более чем достаточно для того, чтобы гений вошел в историю, как самый великий гей всех времен и народов.
Доводилось встречать и суждения о гипергомосексуальности да Винчи, вплоть до утверждений, что у него начинались рвотные спазмы при виде обычного сексуального акта.

В честь Леонардо да Винчи назван кратер на Луне.

www.globmuseum.info (Мона Лиза Леонардо да Винчи – **смотреть**)
www.bibliotekar.ru (Мона Лиза Леонардо да Винчи – **смотреть**)
www.google.ru/ (Мона Лиза Леонардо да Винчи – **смотреть**)

СИКСТИНСКАЯ МАДОННА РАФАЭЛЯ
(Антифон)

Босиком-босиком – да по белому облаку,
Босиком-босиком – ох, как долгонько-долгонько,
Босиком-босиком – ой, да тридцать три годика,
Босиком-босиком – как по гвоздикам-гвоздикам.

Босиком-босиком – он малыш совсем, маленький,
Босиком-босиком – это всё же неправильно,
Босиком-босиком – что несу я на крест его,
Босиком-босиком – изначально безгрешного.

Босиком-босиком – я же вижу далёконько,
Босиком-босиком – будут люди, как прокляты,
Босиком-босиком – будут люди, как нелюди,
Босиком-босиком – не поможет им смерть его.

Босиком-босиком – будут кровь и страдание,
Босиком-босиком – будет меч и насилие,
Босиком-босиком – две, ох, тысячи лет ещё,
Босиком-босиком – а потом,
а потом – ещё.

Босиком-босиком – так за что ж его, Господи,
Босиком-босиком – так зачем его, Миленький,
Босиком-босиком – под плетьми да под розгами,
Босиком-босиком – на Голгофу постыльную.

Босиком-босиком – я всё сделаю, вынесу,
Босиком-босиком – но ведь сын он мне, сыночка,
Босиком-босиком – ах, ты сына, пречистый мой,
Босиком-босиком – дай ты силы бессильной мне

Да по гвоздикам-гвоздикам,
Ой, да тридцать три годика,
Да две тысячи лет ещё,
А потом,
а потом – ещё.

Босиком-босиком – да по белому облаку,
Босиком-босиком – ох, как долгонько-долгонько,
Босиком-босиком – он малыш совсем, маленький,
Босиком-босиком – это всё же неправильно.

Рафаэль Санти (1483-1520) итальянский художник и архитектор.
Первый учитель – отец. Затем мастерская выдающегося итальянского художника Пьетро Перуджо, где через некоторое время уже невозможно было отличить манеру ученика от почерка учителя. Затем во Флоренции в двадцать лет настойчивое самостоятельное изучение почерка и техники великих современников – Леонардо да Винчи и Микеланджело Буонарроти. Результат переплавки «компонентов» оказался удачным. В мире появился гений – Рафаэль Санти. Диапазон творчества – рисунки, гравюры, портретная живопись, фрески, дворцы и храмы (в качестве архитектора). В тридцать он знаменит, завален заказами. Среди его клиентов Папа римский, богатейшие люди Италии, Ватикана. Ему уже обещана кардинальская мантия, но…
В 37 лет Рафаэль уходит из жизни. Прямо в день своего рождения.
При определении творчества Рафаэля искусствоведами чаще всего используются такие категории как совершенство, гармония, величие, безукоризненная целостность.
Сикстинская мадонна – пожалуй, самое совершенное и самое знаменитое творение художника. Быть может вообще самая знаменитая картина из когда-либо написанных в истории мировой живописи. Рафаэля нередко называли «Мастером Мадонн». Им было создано не менее десяти сюжетов с мадоннами. Сикстинская стала вершиной.
Знать наперед страшную судьбу своего ребенка, что может быть трагичнее для матери. Долг, Вера, Любовь, Страдание той, которая через несколько десятилетий станет для всего человечества Пресвятой Богородицей – все это гениально передано художником. И над всем этим поразительно красивая, хрупкая, босая, беззащитная Женщина. Мать. Несу, подаю (отдаю) ребенка людям и прижимаю, не могу оторвать его от себя. Впереди крест и распятие. Есть решение Бога, есть непротивление верующей и есть сопротивление матери. Великая картина. И создал ее художник, которому было чуть больше тридцати. Есть в картине подчеркнутый эффект театральности. Благодаря двум зрителям – ангелочкам, с детской непосредственностью наблюдающим за действом. А также, благодаря занавесу. Ощущение, что он открылся буквально несколько мгновений назад. Словно выхвачена сцена, непредназначенная для широкого зрителя. Еще через мгновение занавес может быть опущен. Эффект вспышки, озарения. Это всегда мощнее воздействует на человека, нежели последовательное вхождение в сюжет.
Создавалась картина по заказу Папы Юлия II для алтаря церкви Святого Сикста в Пьяченцо. В настоящее время находится в Дрезденской картинной галерее.
Моделью для образа Мадонны послужила возлюбленная Рафаэля Маргарита Лути, связь с которой длилась несколько лет, вплоть до смерти художника. Дочь булочника. Порочная девица, обладавшая довольно выдающимися сексуальными способностями. Выскакивая из постели Рафаэля, ныряла тут же в чью-нибудь другую кровать. Не гнушалась и учениками художника. По одной из версий именно ее ненасытность и стала причиной смерти художника. «Сгорел в ее объятиях» - как выразился один из почитателей Рафаэля. Измотанный ее ласками художник почувствовал себя нехорошо. Лекари, допустив ошибку в диагнозе, отворили ему кровь. В результате смертельная слабость. Рафаэль сам выбрал место захоронения, продиктовал завещание, не забыв и Маргариту Лути, причастился и тихо ушел из жизни.
«Сикстинская мадонна» – один из величайших убедительных примеров в мировой живописи, подтверждающий постулат: «Когда работает великий/ То всё равно с кого писать…». Он одухотворяет, обожествляет под свой замысел исходную модель, имеющую только внешнее сходство с предполагаемым образом. И физическая оболочка под рукой гения обретает ту духовность и высоту, которая становится достоянием миллионов.
Антифон (от греч. – откликающийся, звучащий в ответ) – традиция, идущая от древнегреческих трагедий: хор против хора, солист против хора. Песнопение, исполняемое поочередно. Впоследствии данная традиция была адаптирована под культовые богослужения католической и православной церковью.

www.globmuseum.info (Сикстинская мадонна – **смотреть**)
www.bibliotekar.ru (Рафаэль. Сикстинская мадонна – **смотреть**)

МЕТАФИЗИКА МУЗЫКИ

Французскому архитектору и композитору
Янису Ксенакису

Метафизика музыки –
В чем-то – физика музыки,
В чем-то – музыка физики,
Переход в метамузыку,
Метамузыку разума,
Метаразума музыку.

Метамузыка разума –
Математика с музами
Метавздорными, спорными,
Математика с грезами,
Метаразум с занозами,
Метаразум с курьезами.

А сама математика –
Метамера для музыки.

А вообще, метамузыка –
Это физика разума:
Мета-физика с грозами,
Мета-физика с шизами,
Мета-физика с розами
В ритме танго с репризами.

А сама мета-физика –
Метаразум сверхмузыки,

Игры разума с музыкой,
Игры музыки разумом.

Игры разума.
Игры музыки.

Янис Ксенакис (1922-2001) – французский композитор, архитектор, математик, теоретик музыки. Грек по происхождению.

Музыкой увлекался с детства. В 22 года получил инженерное образование (в Афинах). Позже в Париже стал серьезно заниматься музыкой и брать уроки композиции у таких знаковых авангардных композиторов как А. Онеггер, Д. Мийо, О. Мессиан.

В годы второй мировой войны воевал в партизанском отряде с фашистами, потом с англичанами, вошедшими в Грецию. Получил тяжелое ранение, потерял глаз. Был объявлен государственным преступником и приговорен к смертной казни. Бежал. Оказался во Франции, где и стал всемирно известным архитектором и композитором.

Двенадцать лет Ксенакис проработал в мастерской великого французского архитектора Ле Корбюзье. Здесь он, как архитектор, заработал себе имя и совершил те конструктивно-математические открытия, которые сделали его хрестоматийной фигурой в истории мировой архитектуры.

Параллельно с архитектурой, а потом и доминантно на протяжении полувека Ксенакис реализовывал себя в музыкальном искусстве. Сначала близко к академическим традициям, а с сорока лет среди лидеров авангарда. Причем, не считаясь ни с какими авторитетами. Потому, он довольно часто не находил понимания ни среди «левых» радикалов, ни среди «правых», ни среди «центристов».

С 60-х годов 20 столетия Ксенакис все чаще начинает использовать компьютерную технику (ЭВМ) и программы Fortran (в переводе – переводчик формул). Данный язык уже тогда широко использовался для инженерных вычислений. Он создал свою собственную композиторскую систему, которая строилась на математических формулах, теории вероятности, на чертежах (его партитуры порой выглядят как архитектурные схемы и конструкции) и т.п. Родилась стохастическая музыка. И хотя в наследии композитора присутствуют образцы самых различных композиторских техник и методов, все же главным его прорывом оказалась именно стохастика – «программирование музыкального ряда, больших звуковых масс с жестко заданными параметрами, включение в них элементов случайного, непредвиденного, сочетание шумов, электроники, традиционных музыкальных инструментов». Один из наиболее известных и обескураживающих примеров творческого метода позднего Ксенакиса – это его пьеса «S.709» (1994 год). Для пьесы несколько профессиональных программистов и математиков в течении трёх лет создавали программу GENDY. Параллельно Ксенакис учился ею пользоваться. Длится же пьеса всего семь минут.

Янис Ксенакис в 1965 году стал инициатором создания в Париже Центра исследований музыкальной математики и автоматики (CEMAMu), где руководил компьютерными и электронными исследованиями в области музыки.

Помимо всего композитор инициировал так называемые политопы (светомузыкальные представления). Это концерты с участием симфонического оркестра, хора, электронных звуков, исполняющиеся в ночное время под открытым небом на фоне древней архитектуры в сопровождении световых эффектов, которые композитор сам и программировал.

Для Яниса Ксенакиса язык музыки, математики, логики, архитектуры, электроники едины в своей основе. Он стремился к универсальности постижения и выражения Бытия.

Наследие Ксенакиса – это более 150 сочинений различных жанров, масштабные архитектурные проекты в различных странах, теоретические и философские труды. Наиболее известные и знаковые сочинения: «Metastaseis» (После покоя), «Pithoprakta» (Действие вероятностей), «Terretektorh» (Конструирование через действие).

Музыкальный критик (программист по образованию) А. Горохов писал: «…он применял математические методы для построения в высшей степени иррациональной и метафизически ориентированной музыки. Кстати, музыка Ксенакиса звучит куда более богато и выразительно в тембральном отношении, чем продукция его конкурентов Булеза и Штокхаузена. Музыка Ксенакиса – куда более драматичнее и трагичнее».

www.iannis-xenakis.org/fxe/lire/ecouter.html (Сайт Ксенакиса – **слушать**)
www.classic-online.ru (Ксенакис – **слушать**)

МУЗЫКА ЧИСЕЛ (Цикл)

№1

При чтении стиха числа проговаривать.
Можно про себя, можно вслух.

Цифры всегда напрягают пространство
Дробными ритмами странного танца,
Сбитым дыханием, смутными смыслами,
Странная музыка скрыта за числами.

148 – 649
315 – 618
213 – 14-10
316 – 13-12

7-707, ах, небесная просинь,
Зелень холмов, солнцеокое 8,
Шелесты ветра в зеленых просторах,
В шелесте 6 шелестящих шестерок.

Если Апостолов, значит – 12,
❤ + ❤ – любить, целоваться,
30 – Иудиных, смертных – 13,
300 – спартанцев, 1 – не сгибаться.

10-02 – 3-420
6-23 – 007-18
72-01 – 5-17
201 – 33-19

Магия чисел, где цифра на цифру,
Ритмы как шифры и шифры как рифмы,
Странные танцы со смутными смыслами,
Странная музыка скрыта за числами.

31-2-13-12
21-3-12-13
300-400-0-220
Жизнь,
значит – жить,

И любить наслаждаться.

Жизнью!

www.poiskm.ru (Цифра – **слушать**)

МУЗЫКА ЧИСЕЛ (Цикл)

№2

ЗАКАТ ЖИЗНИ

123456789123456789123456789123456789123456789123456789
233456789123456789123456789123456789123456789123456789
3434567897777777777773456 ❤ 91234567891234567891234567891
453456789123456789123456666666666666666656789123456789 1
563456789123467756723456789888888888888888888888888888885
673456676767767676779677676767676767676767676767677676776
785677777777777777791234567878787787856783778789177878 78
899999999999998989898989898989898978912345789123898989 8
989898989898989898989898989898989898989898989898989898
10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10
9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9
8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8
7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7
6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6
5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5
4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4
3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2
1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
000000000000000000000 **1** 000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000
0000000000000000
000000000000
0000000000
000000000
00000000
0000000
000000
00000
0000
000
00
0
0
0
0
0

МУЗЫКА ЧИСЕЛ (№3)

ВЕЧЕРИНКА ОФИЦЕРОВ
в присутствии генерала

1234567891234567891234567891234567891234567891
1234567891234567891234567891234567891234567891
1234567891234567891234567891234567891234567891
1234567891234567891234567891234567891234567891
1234567891234567891234567891234567891234567891
1234567891234567891234567891234567891234567891
1234567891234567891234567891234567891234567891
1234567891234567891234567891234567891234567891
1234567891234567891234567891234567891234567891
1234567891234567891234567891234567891234567891
1234567891234567891234567891234567891234567891
1234567891234567891234567891234567891234567891
1234567891234567891234567891234567891234567891
1234567891234567891234567891234567891234567891
1567891234567891234**5** **1** 5436789123456789123**4**1
1234567891234567891234567891234567891234567891
1234567891234567891234567891234567891234567891
1234567891234567891234567891234567891234567891
1234567891234567891234567891234567891234567891
1234567891234567891234567891234567891234567891
1234567891234567891234567891234567891234567891
1234567891234567891234567891234567891234567891
1234567891234567891234567891234567891234567891
1234567891234567891234567891234567891234567891
1234567891234567891234567891234567891234567891
1234567891234567891234567891234567891234567891
1234567891234567891234567891234567891234567891
1234567891234567891234567891234567891234567891
1234567891234567891234567891234567891234567891

МУЗЫКА ЧИСЕЛ (№4)

ШОПЕН. ПОХОРОННЫЙ МАРШ.

0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000 **1** 0000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000

Шопен. Похоронный марш – 3-я часть фортепианной Сонаты №2 си-бемоль минор (1893г.). Точное название – Marche funebre. Одно из самых известных сочинений в мире.

www.classic-online.ru (Шопен. Соната №2 – **слушать**)

ДУЭТ ВЕТРА И ВЕЧЕРА

А потом были вечер и ветер,
Виртуозный роскошный дуэт –
Страдивари и сумрачный Becker,
Две эпохи, два сти…
впрочем, нет.

Всё вне стилей и вне категорий,
Только вечер и ветер внахлёст,
И плетенье-круженье историй
Шелестящих,
щемящих – до слёз.

Полукружие всхлипов и вскриков,
Срыв на шёпот, сводящий с ума,
Словно, спятив, солируют скрипки –
Странно, дико
и слышно едва.

Ветер-ветер, ну что же ты кружишь
Этой смутной вечерней порой,
То взъяришься, а то занедужишь,
Спой про что-нибудь светлое.
Спой!

Ну а вечер, а вечер подхватит,
Подпоёт, подыграет – И раз-
два-три,
Раз…
а потом, вдруг, заплачет –
То ли обморок-морок,
то ль – сглаз.

Страдивари –
кружащийся ветер,
Неприкаянный странник-изгой,
Рядом Becker –
рассеянный вечер,
Чёрно-фрачный,
чуть мрачный герой.

Becker – рояль. В 1841 году Якоб Беккер основал в Петербурге мануфактуру по производству пианино и роялей, ставшее крупнейшим в России. Качество инструментов Becker равноценно качеству роялей Steinway, Bechstein, Bluthner.

СИМФОНИЯ ОДНОГО СЛОВА

Хорошее слово – светает.
Надежное слово – светает.
Тревожное слово – светает.
Бездонное слово – светает.

Бывает, оно убивает –
Светает.
Светает.
Светает.

Бывает, надежды вселяет –
Светает.
Светает.
Светает.

Невесте оно – возвещает,
Солдата оно – призывает,
Студента – в процесс вовлекает,
Поэта – слегка напрягает.
Кого-то оно – восхищает,
Кого-то – на плаху бросает,
Кому-то – проблемы снимает,
Кого-то – в проблемы впрягает.
Светает.
Светает.
Светает.

Оно – горизонт пробуждает,
Дорогой манит, зазывает,
Играет, пугает, смущает,
Как смыслами сутью играет,
Цепляет, потом примеряет,
В конце же концов, примиряет –
Светает.
Светает.
Светает.

Неявно, штрихом намечает –
Святая,
Святая,
Святая.

И этим меня вдохновляет –
Светает.
Светает.
Светает.

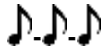
ЧЕЛОВЕК ПРОВЕЛ

Человек произнес слово
И понял, что это Слово.
Что Слово было у Бога,
И Слово было Бог.
С этого все и началось.

Человек провел ——— и понял, что это – горизонт.

Человек нарисовал ○ и понял, что такое солнце.

Человек нарисовал и понял, что это он сам.

Человек промычал  и понял, что это звуки,

Человек прошептал и понял, что это мелодия,

И назвал он ее *MUSI KE*, и понял, что это хорошо.

И жил человек, и придумал, что жизнь это – ,

А когда устаешь жить, то приходит – ,

И душа улетает к ,

А дух возвращается к ,

А потом вершится ,

И решает Бог – что дальше,
И дух ждет решения.

А внизу продолжается жизнь,
И кто-то проснется утром,

И нарисует ——— и ○ ,

Промурлычет и

И поймет, что надо жить.

Жить хорошо, светло и долго!

И тогда нарисует он свое понимание Мира

– **Монада** (от греч. *единое*) – понятие, обозначающее в различных философских учениях основополагающие элементы бытия – Инь и Ян (гармония). См. стр. – 275.

– христианский символ Троицы, символизирующий неделимую сущность Бога, проявляющего себя в триединстве – Бог-Отец, Бог-Сын и Бог Дух Святой. См. стр. – 247.

– число 13, помимо всего, нередко трактуют и как символ смерти.

– (изображение наручников) символ закона и правосудия у народов, проживающих в центральных районах Ганы (Африка).

– рисунок «Голубка» П. Пикассо. Иногда его называют – «Голубь мира», хотя это неверно. Так называется другой рисунок Пикассо. Но слишком уж привлекательна в своей многозначности ошибка.

АНГЕЛ, НЕ УСПЕВАЮЩИЙ В НОЧИ

В мире – тихо. Тихо-тихо –
Со-стоянье сна.
Спит добро, и зло, и лихо,
Стылая луна.

По-над всей планетой сонной
Он один не спит,
Вдруг кому-то ночью темной
Нужен будет гид

По полуночным маршрутам,
По престранным снам,
По бормочущим минутам –
Чики-таки-дан-н-н…

Дан-н-н… и где-то там Мефисто
Проронил – Пора!
Завихрились «Вальсы» Листа
В росчерках пера.

Сел за «Бесов» Достоевский,
Сели Братья Гримм,
Сел за «Реквием немецкий»
Борхес… чики-дин-н-н...

Дон-н-н… и в черном Паганини
Взвихрился волчком,
В «Трелях дьявольских» Тартини
Вскинулся... дин-дон-н-н…

Дон-н-н… и Гоголь у камина –
Он с ума… С ума…
Сумасшедшая картина –
Горе от ума.

Дан-н-н… безумство Мопассана,
Дин-н-н… Винсент Ван Гог,
Обреченность Левитана,
Мусоргского рок.

Ткут безумные узоры
Ночи – чики-дан-н-н…
Потому стоит дозором
Ангел по ночам

На полуночных маршрутах,
У ночных дорог,
Где обрывисто, где круто,
Там, где вышел срок.

Он дежурит на планете
Строго по ночам,
Ведь поэты – те же дети,
Лишь бы – мир к ногам.

Мир теней и сновидений,
Мир, где разум спит,
Мир, где правит вдохновенье,
Мир, где нужен – гид.

Ангел ночи, Ангел ночи –
Темное крыло,
Вот опять ты, Ангел ночи,
Не успел, о Бо…

Завихрились Вальсы Листа – композитор в разные жизни написал три «Мефисто-вальса». Тревожила, ох тревожила эта тема аббата Листа (См. стр. 164-169).
Сел за «Бесов» Достоевский – один из наиболее политизированных романов писателя. И смутный. Фактически о надломе нации.
Сели Братья Гримм – Якобом и Вильгельмом Гримм собрано и обработано порядка двухсот сказок. Среди них немало странно сумрачных, подлинно германских.
… и в черном Паганини – о композиторе уже при жизни ходили самые невероятные слухи о союзе с дьяволом. 10 лет после смерти Паганини церковь не давала разрешения захоронить его прах в освященной земле (См. стр. 158-160).
В «Трелях дьвольских» Тартини – по легенде к композитору во сне явился дьявол и сыграл сочинение, которое монах-композитор записал и назвал «Дьявольские трели» (См. стр. 114-115).
… и Гоголь у камина – как известно, писатель сжег второй том романа «Мертвые души». К концу жизни рассудок писателя не выдержал тяжести и масштаба его таланта.
… безумство Мопассана – писатель умер в лечебнице для душевнобольных.
Винсент Ван Гог – конец жизни художника был омрачен психическими расстройствами. Покончил жизнь самоубийством. Последние его слова: «Печаль будет длиться вечно».
Обреченность Левитана – умер художник в 39 лет. Износилось сердце (См. стр. 78-79).
Мусоргского рок – жизненный путь композитор завершал в лечебнице. Белая горячка (См. стр. 202-203).
Сел за «Реквием немецкий»/ Борхес – аргентинский писатель. Во второй половине жизни ослеп. Его «Немецкий реквием» – весьма своеобразное, мрачное сочинение. Ключевая фраза рассказа: «Да будет благословен рай, даже если нам уготован ад».

ТОТ, С КОТОРЫМ ПИШЕМ МЫ
(У каждого творца он свой)

В небо лестница вела –
Лестница-кудесница,
В синеву с собой звала –
Лестница-прелестница.

Предлагала мне пойти
По ступенькам-крестницам
Вверх по синему пути
Лестница-чудесница.

Там в прозрачной синеве
Есть дороги встречные,
Их всего-то только две,
Вдруг, на них и встречусь я

С тем, с кем пишем мы вдвоем
Рифмы, строчки, песенки,
Наш дуэт – престранный он,
Но итог – чудесненький.

Без него я сам не свой,
Без него – не дышится,
Без него – за сбоем сбой,
Без него – не пишется.

Без него я только тень,
Чистый лист и прочерки,
И вот так, который день –
Ни строки, ни строчечки.

Где ты,
кто диктует мне
Рифмы,
ритмы строчные,
Где ты тот,
кто сам в себе,
Кто весь – многоточие.

Кто ты,
кто приходит вдруг,
В смутностях и шепотах,
Не наперсник,
друг не друг,
Весь в стихах и хлопотах.

И когда по нервам стон –
Значит – он…
И когда по нервам – дон-н-
Значит – он…
И когда в ушах трезвон,
Значит,
где-то
рядом он.

Дон-н.
Он-н.

Он врывается грозой,
С ливнями и рифмами,
Разом,
вдруг,
да со слезой,
С красками, да с ритмами.

Дальше просто – я и он,
Он и я, да в очередь,
Слово к слову, тон на тон,
Звук на звук, и прочее…

И неясно как ведем
Мы дуэт несложненький,
На земле я.
Где же он?
Неужель, у Боженьки?

В небо лесенка легла
В синеву сердечную,
Где чудесные дела,
Где дороги встречные.

На ступеньки я шагнул
Лесенки-чудесенки,
Си-не-ва!
Ну что ж, вздохнул,
И вперед, да с песенкой.

А потом.
Потом.
Потом
Силуэт наметился,
Я вприпрыжку, я бегом.

– Здравствуй!
Вот и встретились!

ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ

Не спрашивай, по ком звонит колокол:
он звонит по Тебе.

Над землею – Дин-Дон-Бом-м,
Ты о ком?
Ты по ком?
Дон – звучит, а слышу – Ом-м.
Заклинает?
Отпевает?
Но кого?
Кому?
О ком?
Дин-Дон-Бом-м.
Ом-Ом-Ом-м.
Звон лилово-голубой
в поднебесье,
над землей.

Звон густой, как в тяжком сне,
По тебе?
По ней?
По мне?

Ты по ком, лиловый звон,
Колокольный тяжкий стон?

А в ответ – Дин-Дон, Дон-Бом-м,
А в ответ – Ом-Ом,
Ом-Ом-м.

По ком звонит колокол. Стихотворение названо по ассоциации с романом Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол». Эпиграф оттуда же.
Ом – сакральный звук, слог силы, мантра – определенная формула речи, способная воздействовать на психику, разум и окружающую действительность.

ЧЕЛОВЕК – ЭТО БОГ

Человек – это бог,
Бог по праву рождения.

Человек – это бог,
Бог по праву изгнания.

Человек – это бог,
Бог по праву стремления.

Человек – это Бог,
Бог по праву призвания –
Через все испытания,
Отреченья, сомнения,
Обрести в покаянии
Высоту вознесения.

Обрести в вознесении
Высоту покаяния.

Обрести в искуплении
Высоту постижения.

ОТЫСКАТЬ БЫ СЛОВА

Отыскать бы такие для Вас слова
В словаре Йозефа Гайдна,
Чтоб они распускали тоски кружева
И “Прощальной” симфонией таяли.

Распознать бы ту строгую силу строки
В поэтических строфах Вивальди,
Распознать и распеть, как поют снегири,
Как слагается песня у скальда.

На заре бы губами припасть к роднику
Обжигающей баховской силы,
Чтоб на вкус ощутить, как по горлу идут
Переливы, разливы, мотивы

Той высокой струны, той зеленой страны,
Где вступает в стихи Афродита,
Где «Высокая» месса, где стройность сосны,
Где все это в гармонии слито.

«В словаре Йозефа Гайдна…». Франц Йозеф Гайдн (1732 – 1809) – австрийский композитор, капельмейстер, скрипач, клавесинист.
«И “Прощальной” симфонией таяли…». «Прощальную» симфонию Гайдна играют при зажженных свечах. Во время исполнения последней части музыканты по очереди тушат свечи, забирают свои инструменты и уходят со сцены.
«В поэтических строфах Вивальди…». Антонио Вивальди (1678 – 1741) – итальянский священник, композитор, скрипач, педагог, дирижер.
«…обжигающей баховской силы…». Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750) – немецкий композитор, органист, клавесинист, капельмейстер, педагог.
«Где “Высокая” месса…». Наиболее известная и значимая месса И.С. Баха – месса си минор (закончена за год до смерти композитора). Представляет собой полный цикл ординария. Ее принято называть «Высокой» мессой. Колоссальные масштабы мессы си минор практически не позволяют использовать ее для церковного богослужения. Это сочинение априори самой судьбой предназначено для звучания в концертной обстановке.

МУЗЫКА
(китайская версия)

«юэ» (yue) – «музыка»

Иероглиф состоит

Дерево

Нить

Белый

ЛЕКАРСТВО

«яо**» (yao) – «**лекарство**»**

От иероглифа «музыка» иероглиф «лекарство» отличает только самая верхняя часть, словно надстроенная над «музыкой».

ЖАН БАТИСТ ЛЮЛЛИ
(Ритурнель)

Маэстро Жан Батист Люли –
Барокко, рококо и шпаги,
Мир д` Артаньяна и отваги,
Дуэли, букли, парики.

Маэстро Жан Батист Люли –
Изящный росчерк ритурнелей,
Игрушечная прелесть трелей,
И кружевное тир-люр-ли.

Маэстро Жан Батист Люли –
Дивертисменты и балеты,
И вот однажды… – Ах, наветы!
С мужчинами он – ни-ни-ни.

Удачлив в жизни и любви,
Свободен в творчестве, раскован,
В делах коварен и рискован,
Таков он Жан Батист Люлли.

Он парижанин Жан Люлли,
Сверхобаятельна наружность,
И клавесинная жемчужность –
Сверхобаятельна, люр-ли.

Ах, этот Жан Батист Люлли.
Он жил беспечно и без правил,
Париж потешил, позабавил,
Легко пришел, легко растаял,
Сейчас уже забыт почти.
Вот вспомнил я, mon cher ami,
Тебя, жемчужности твои
И кружевное тир-люр-ли,
Маэстро Жан Батист Люлли.

Жан Батист Люлли (1632 – 1687) – французский композитор итальянского происхождения, а также скрипач, клавесинист, танцор, дирижер, педагог.
Родился в семье мельника. Во Францию приехал в четырнадцатилетнем возрасте в свите герцога де Гиза, в качестве пажа м-ль де Монпансье. Свою службу при дворе Люлли начал, сочиняя музыку к балетам и танцуя в них вместе с королем и придворными.
К тридцати годам Люлли был секретарем, приближенным любимчиком и советчиком Людовика XIV – «Короля-солнца», который пожаловал ему дворянство и содействовал в приобретении огромного состояния. К этому времени Люлли возглавил все музыкальные учреждения придворной службы как «музыкальный суперинтендант» и «маэстро королевской фамилии». Кроме того, он стал владельцем патента на право основания в Париже Королевской академии музыки «с пожизненным пользованием этим правом и передачей его по наследству тому из сыновей, кто станет его преемником на посту суперинтенданта музыки короля». Охлаждение короля к Люлли произошло после эпизода, когда однажды члены семьи, вернувшись с прогулки, застали Люлли в довольно двусмысленной ситуации с жившим в доме пажом.
Люлли, без сомнения, был знаком со всеми знаменитостями двора «Короля-солнца», в том числе и с д`Артаньяном и с Корнелем. С Мольером Люлли сотрудничал почти десятилетие, совместно создав ряд спектаклей, в том числе и знаменитого «Мещанина во дворянстве».
Люлли написал более пятнадцати опер, лучшие из которых продержались на сцене около ста лет, оказав значительное влияние на дальнейшее развитие жанра. Люлли считается основоположником французской оперы. Однако в наши дни в концертном исполнении и в записи звучит практически только его инструментальная и балетная музыка.
Причиной смерти Люлли стала нелепость. Незадолго до смерти композитор дирижировал духовным торжественным сочинением «Te Deum» по случаю выздоровления короля. В то время дирижирование состояло в том, что тростью довольно громко отбивался такт. Люлли поранил ногу наконечником трости. Рана развилась в гангрену, и через несколько дней композитор скончался в возрасте пятидесяти пяти лет.
Почти двадцать опер, 36 балетов, музыка к спектаклям, духовная и инструментальная музыка – таково наследие композитора.
Ритурнель (фр. – возвращение, повтор) – одинаковые вступительные и заключительные отыгрыши в танце и в музыкальном сочинении. В стихотворении «отыгрышем» служит рефрен – «Маэстро Жан Батист Люлли».
Барокко (португ. – жемчужина причудливой формы) – художественный стиль, возникший во второй половине XVI века.
Стиль парадный, декоративный. Пышные костюмы, обилие позолоты, множество лепных украшений, зеркальные стены, хрустальные люстры, богато декорированная мебель.
Рококо (фр. – декоративная раковина, ракушка) – художественный стиль, возникший в первой половине 18 века как развитие стиля барокко. Стиль характеризовался изысканностью, изобилием декоративности, грациозной орнаментальностью. Большое внимание уделялось мифологии, эротическим ситуациям, изящной легкости.
Дивертисмент (фр. – увеселение, развлечение) – ряд концертных номеров, которые давались в дополнение к какому-либо основному спектаклю, концерту. Балетный спектакль, состоящий из отдельных номеров, или вставной номер в балете или опере, не связанный с сюжетом.

www.classic-music.ru (Люлли – **слушать**)
www.classic-online.ru (Люлли – **слушать**)
www.poiskm.ru (Люлли – **слушать**)

РАМО

Часы клавесинные вечер заводит,
Рамо – как всегда – безыскусен и прост,
И входят секунды, секунды уходят,
Из Нечто в Ничто тихо строится мост.

Играют секунды в серебряный мячик,
С октавы в октаву, из Нечто в Ничто,
И кто-нибудь вспомнит уда…- неудачи,
А кто-нибудь скажет: “Рамо? Ну и что?”

Качается время в триолях и трелях
И музыка лишь колыбель для него,
Секунды,
секунды,
секунды…
сгорели…
Ни звезд…
Ни Рамо…
Никого…
Ни – че – го…

Жан Филипп Рамо (1683 – 1764) – французский композитор, органист, клавесинист, скрипач, теоретик музыки.
Наследие Рамо состоит из нескольких десятков книг и ряда статей по вопросам музыки и теории акустики; четырех томов клавирных пьес, нескольких мотетов и сольных кантат; двадцати девяти сценических сочинений – опер, опер-балетов и пасторалей.
Композитор работал в одно время с И.С. Бахом, Г.Ф. Генделем, А. Вивальди и пережил их всех.
В его музыке любопытное сочетание некоторой наивности, интимной близости к природе и Богу, декоративности и темпераментности, и все это в рамках галантности.
Современникам Рамо стал известен сначала как музыкальный теоретик, а потом уже как композитор. Как эстетик, он отстаивал теорию искусства как подражания природе.
В наши дни наибольшей известностью пользуются его клавирные (клавесинные) пьесы, хотя основным полем деятельности композитора была опера.
Всего Рамо создал около 40 сценических произведений. Качество либретто в них нередко было ниже всякой критики, сам композитор в шутку говорил: «Дайте мне «Голландскую газету», и я положу ее на музыку».
Довольно весомая область творчества Рамо – клавесинная музыка. Композитор был выдающимся исполнителем-импровизатором. Большинство интрументальных сочинений композитора написано в старинных, ныне не существующих формах, что, однако, никак не влияет на их неповторимую изысканную атмосферу.
В XIX столетии Рамо практически забыли и почти не исполняли (хотя его музыку внимательно изучали Гектор Берлиоз и Рихард Вагнер). Лишь в XX веке музыка Рамо зазвучала чаще и стала востребованной. Видимо, человечеству понадобились «тихие, незамутненные островки» отдохновения от взбесившейся повседневности.
Рамо скончался на восемьдесят первом году жизни во время репетиций своей последней лирической трагедии «Абарис, или Бореады».

В честь Рамо назван кратер на Меркурии.

www.classic-music.ru/ (Рамо: Паладины – **слушать**)
www.classic-online.ru (Рамо – **слушать**)
www.poiskm.ru (Рамо – **слушать**)

СКРИПКА ВИВАЛЬДИ

По вечерам отрешенно и просто
Скрипка Вивальди о вечном поет,
Падают звезды в ладони погоста,
Год високосный, печальнейший год.

Ночь распахнет вековые ресницы,
Диким тоскующим взглядом проймет,
Тихо под кем-то вздохнет половица
И холодок вдруг по сердцу пройдет.

Что же так просто легко и покойно
Скрипка Вивальди о вечном поет?
Люди уходят. Уходят достойно
В свой лебединый, бессрочный полет.

Падает снег и смычок ниспадает,
Падает пальцев тончайших волна,
Падают звезды,
Вивальди играют,
Падает из-под небес – тишина.
Ти – ши – на.

Антонио Вивальди (1678 – 1741) – итальянский священник, композитор, скрипач, педагог, дирижер.

В 15 лет Вивальди принимает монашество. В 25 становится священником. Один лишь Бог знает, было ли это служение его призванием. В историю он вошел как композитор и выдающийся виртуоз-скрипач. Помимо этого он блистательно играл на чембало и органе, гобое и флейте, прекрасно пел и управлял оркестром.

Вскоре после принятия сана священника, Антонио Вивальди был приглашен в одну из так называемых венецианских консерваторий. Начался период его блестящей педагогической и активной творческой деятельности.

Вивальди прославился на всю Европу в качестве скрипача-виртуоза, утвердил новую драматизированную, так называемую «ломбардскую» манеру исполнения. Создал жанр сольного инструментального концерта, оказал влияние на развитие виртуозной скрипичной техники.

Автор более пятисот концертов для различных оркестровых и ансамблевых составов, более ста сонат для различных инструментов, более сорока опер. Еще при жизни стал известен как композитор, способный за пять дней создать трехактную оперу и сочинить множество вариаций на одну тему.

Одно из самых известных произведений Вивальди – цикл из четырех скрипичных концертов «Времена года». Данное сочинение является одним из первых в мире образцов программной симфонической музыки.

Творчество Вивальди оказало огромное влияние не только на современных ему итальянских композиторов, но и на музыкантов других национальностей, прежде всего немецких. В том числе на И.С. Баха, который в начале своего творческого пути тщательнейшим образом изучал Вивальди и сделал ряд транскрипций сочинений своего предшественника.

Вивальди при жизни познал и великую славу, и сокрушительные падения. Он разделил печальную участь многих выдающихся художников. Вивальди умер без средств, от лихорадки в Вене. И не нашлось ни одного близкого человека, кто бы проводил его в последний путь.

Похоронен Вивальди на кладбище для бедняков. Имя его было забыто в музыкальном мире почти на полтора столетия. Однако XX век как-то вдруг рывком заново открыл музыку Вивальди, оценив, насколько прекрасна ее пленительная наивность, ее гармония, красота и светлая, окрашенная легкой грустью радость жизни.

В честь А. Вивальди назван кратер на Меркурии.

www.classic-music.ru (Вивальди – **слушать**)
www.classic-online.ru (Вивальди – **слушать**)
www.music.privet.ru (Вивальди – **слушать**)
www.belcanto.ru/ (Вивальди – **слушать**)
www.poiskm.ru/ (Вивальди. Времена года – **слушать**)

ТАРТИНИ. «ДЬЯВОЛЬСКИЕ ТРЕЛИ».

Тартини. «Дьявольские трели».
В бессмертие рывком. На раз!
И рядом, дополненьем к «Трелям»,
Престранный и скупой рассказ,

Точней легенда.
Был в постели
Маэстро.
Мерзкий снился сон,
Что подчиняться не хотели
смычок и скрипка.
Здесь,
вдруг,
Он..!
Вошел.
Взял скрипку
и смеясь,
Небрежно пробежал по струнам.
Затем изящный –
все же Князь –
Из пиццикато сплел рисунок.

Потом – как вздох, как взмах, как, Ах!
Над миром вьюга, вьюга, вьюга.
- Тартини,
Вы хотите так?! –
И вьюга трелей вновь по кругу.

Затем Он что-то о душе,
Контракте, подписях… И точка!
Рассвет. Маэстро в неглиже,
Чуть ошалевший, ну и ночка,

За скрипку.
«Дьявольские трели»
Взорвались вьюгой под смычком.
А далее – года, апрели…
Три века мир у ног ничком.

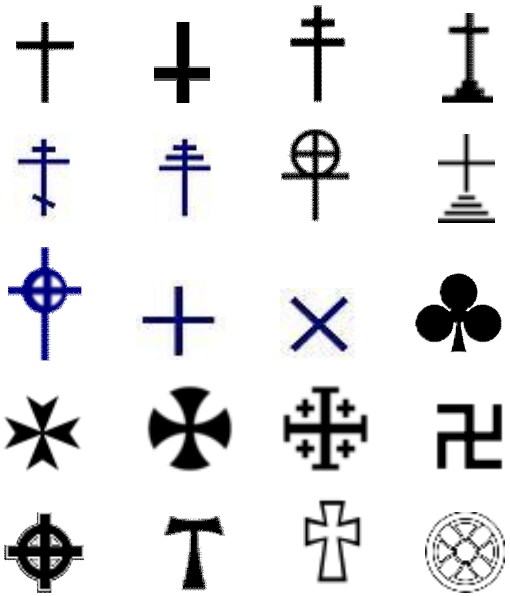
Тартини. «Дьявольские трели».
И шепот дьявольский в ночи –
А если б вам? А вы б посмели?
Смогли бы? Или не смогли?

Джузеппе Тартини (1692 – 1770) – итальянский скрипач, педагог, композитор.
Биография Тартини – своего рода приключенческий роман. Родители готовили сына к карьере священнослужителя, однако он поступает в университет, чтобы стать юристом. Практически самостоятельно овладевает скрипичной игрой. Учился игре на скрипке у некоего Джулио ди Терни, который позднее сам учился у Тартини. В эти годы он больше, чем университетом, увлекается фехтованием и готовит себя к карьере фехтмейстера. Победы на дуэлях завоевали ему славу искуснейшего фехтовальщика городка, где он обучался юриспруденции.
Как утверждает одна из легенд о Тартини, он похитил племянницу кардинала Корнаро и тайно женился на ней. Уголовная полиция Рима настигла их в дороге. Тартини пришлось бежать, а потом под страхом смерти тайком пробираться к жене на свидания. Более двух лет Тартини скрывался в монастыре под чужим именем, проводя время в игре на скрипке, под руководством монаха. Там и определилось его музыкальное призвание. Он вернулся домой зрелым музыкантом. Им овладели религиозные настроения, он стал человеком внутренне сосредоточенным, полностью преданным избранному искусству. Он уединился еще на некоторое время, чтобы достичь совершенства в исполнительском искусстве. И добился своего.
Тартини внес серьезнейший вклад в развитие искусства игры на скрипке. Усовершенствовал конструкцию смычка, удлинив его, и выработал основные приемы ведения смычка, признанные всеми современными скрипачами.
Его игру отличала поразительная чистота, виртуозность, фантастическая для того времени техника. Необыкновенное звучание его скрипки считалось эталонным. Тартини ввел «канелировку трости» (продольные вырезы в месте держания смычка, впоследствии распространенные им на весь смычок). Это было связано с применяемыми им виртуозными «прыгающими штрихами», требующими более прочного держания смычка.
Ему приписывают открытие акустического явления (так называемые «тоны Тартини»), заключающегося в том, что два благозвучных верхних звука дают нижний отзвук, с ними согласующийся благозвучный резонансный «третий звук».
Композитор создал огромное количество произведений. В их числе около 125 концертов, 175 сонат для скрипки и чембало, «Трактат о музыке, основанный на истинном знании гармонии» и «Трактат об украшениях», отражающие музыкально-эстетические взгляды Тартини.
«Дьявольские трели» – скрипичная соната соль-минор. Сами «дьявольские трели» это невероятно сложные для исполнения пассажи в заключительной части сонаты: солист должен выводить трели на одной струне, играя быстрые пассажи на другой. Сочинение может рассматриваться как некий каталог мышления Вивальди, его музыкального языка, его композиторских и исполнительских приемов. Эта соната считается одной из самых сложных для исполнителей.
Существует легенда о том, что «Дьявольские трели» Тартини написал в монастыре, где вынужден был скрываться от преследований. Однажды ночью Тартини приснилось, что к нему пришел Дьявол и сыграл ему потрясающую скрипичную сонату. Утром Тартини вскочил и по памяти записал произведение. Так в мире искусства появилась еще одна легенда, а также безумно сложное и самое популярное произведение итальянского маэстро.
«Из пиццикато сплел рисунок…». Пиццика́то (от ит. *Pizzicato*) – прием игры на струнных музыкальных инструментах. При пиццикато звук извлекается не смычком, а щипком струны пальцами. От этого звук становится отрывистым, более тихим, чем при игре смычком, да и по тембру совершенно иным. Его звучание напоминает «цокающий топоток полушепотом».

www.classic-music.ru (Тартини – **слушать**)
www.classic-online.ru (Тартини – **слушать**)
www.poiskm.ru (Тартини – **слушать**)

Джордж Крам, «Makrokosmos». Пьеса «Spiral Galaxy» из I тома. XX век, США.

О, эта музыка крестов,
В ней основательность основ,
В ней отпущение грехов,
Предтеч – теченье голосов,
И изначалие Начал,
И предусмотренный финал.



Торжественная музыка крестов
Для жизни хороша,
И хороша для смерти,
Для битвы, славы и бессмертья,
Для муки вечной-вековечной,
Разлуки, Веры и Любви,
И для последнего – Прости!

Полифония – многоголосная музыка, в которой одновременно равноправно развивается несколько тем, несколько голосов.

ЖИЛ НА СВЕТЕ БУКСТЕХУДЕ

Жил на свете Букстехуде
Несравненный мастер фуги,
Строил фуги он, как храмы,
Строго, мудро, панорамно.

Мастер был импровизаций
Букстехуде – бог новаций,
И при этом стильно, сильно
Он играл на клавесине.

Был изыскан он в сонате –
То легато, то стаккато,
Но в возвышенном каноне
Был всегда он в строгом тоне.

За органом Букстехуде
Был, как явленное чудо,
Был вершиной, за которой
Ничего.
Одни повторы.

Ничего…
Но в дверь однажды
Постучали.
Тихо.
Дважды.
На пороге смутной тенью
Бах стоял – мальчишка-гений.

Дитрих Букстехуде (1637-1707) датско-немецкий композитор.
Родился и до тридцати лет жил в Дании. Затем, почти сорок лет служил в церкви Святой Марии в вольном городе Любеке (Северная Германия).
Точный год рождения неизвестен. Путем некоторых вычислений исследователи приняли за точку отсчета год 1637.
Любек отличался от большинства немецких городов довольно динамичной жизнью и определенной свободой нравов. Букстехуде органично вписался в жизнь города и через некоторое время стал одним из его центров притяжения.
К примеру, он организовал знаменитые для того времени музыкальные вечера (Abendmusik). Знаменитые настолько, что на них стремились попасть не только горожане, но и многие музыканты и почитатели музыки со всей Германии.
Из-за Букстехудовских Abendmusik молодой Иоганн Бах получил первый в своей жизни выговор. Он испросил разрешения у начальства на посещение Любека и музыкальных вечеров Букстехуде. Ему предоставили отпуск на четыре недели. Двадцатилетний Бах прошел пешком 400 километров, чтобы услышать игру великого немецкого мастера и, забыв обо всем, провел в Любеке около четырех месяцев. За что и схлопотал неприятности.
С этого времени в его игре стали все чаще обнаруживаться вольности, неприемлемые для Арнштадта, где он служил в церкви Св. Бонифация в качестве органиста. Что также было поставлено на вид молодому органисту. Таким образом, Букстехуде можно считать одним из самых ярких неформальных учителей будущего гения.
Существует устойчивое мнение в среде музыковедов, что если бы не было Баха, то самой мощной фигурой, фигурой №1 в мировой органной музыке был бы, несомненно, Дитрих Букстехуде. Кстати, Букстехуде предлагал Баху свое место в Любеке. Но для этого юноше необходимо было жениться на его дочери. Не сложилось.
Несколько похожая история случилась и с Георгом Генделем. Он также приезжал послушать и поклониться Букстехуде. И ему тоже, как и Баху было предложено место в церкви св. Марии с последующей женитьбой. Но у Генделя были свои планы и личные, и профессиональные
При жизни Букстехуде были опубликованы только несколько сонат. Большая часть созданного мастером оставалась в рукописях. Многие его сочинения были утеряны.
Среди сохранившихся сочинений более ста кантат, около ста органных сочинений, сюиты для клавесина, сонаты для инструментальных ансамблей.
Биография Дитриха Букстехуде незамысловата и проста. По сути, формулируется двумя словами – служил музыке.
Букстехуде – композитор-созидатель, композитор-изобретатель, композитор-первооткрыватель. Он действительно очень многое открыл, наметил, обозначил в музыке из того, что впоследствии было усвоено, обобщено и развито великим Бахом.
Надо сказать, что Букстехуде в наше время занимает в репертуаре органистов мира более чем достойное место, соперничая за симпатии слушателей с тем, кто в свое время прошел сотни километров, чтобы с ним познакомиться, с Иоганном Себастьяном Бахом.

www.classic-music.ru (Дитрих Букстехуде – **слушать**)
www.poiskm.ru (Дитрих Букстехуде – **слушать**)
www.classic-online.ru (Дитрих Букстехуде – **слушать**)

ГЕОРГ ФРИДРИХ ГЕНДЕЛЬ

Случайность – призрак вдохновенья –
Чужда немецкому уму.
Рациональность удивленью
Предпочитает он.
Ему

графическая строгость фуги
В оковах формулы скупой
Милей божественной услуги
Пегаса вздорного.
Какой

размах крутой архитектуры
В раскатах имени его.
Георг – барокко по фактуре,
Но Фридрих – классицизм.
Влекло

два стиля к завершенью,
И Гендель готикой звенит,
В триумвирате совершенства –
Небесно-ясный штрих.
Вершит

симметрия – порядок высший,
Здесь в проявлениях любых
Зануда-критик не отыщет
Безумств и безрассудств.
В тугих

логических пространствах формы
Предположением любви,
Выводит он закон бесспорный
Всеобщей вольности.
Лови

ищи игру воображенья
Сын италийский. А ему
Дано мыслителя терпенье
Судьбой и нацией.
В плену

гипотез, аксиом бесстрастных,
Он вычисляет боль земли,
И лишь как слабость – данью праздным –
«МузЫка на воде».
Войди

потомок в пантеон певучий
Строителя библейских драм,
И оцени прорыв могучий
Из подмастерьев
в Мастера.

Георг Фридрих Гендель (1685 – 1759) – немецкий композитор, органист, клавесинист, скрипач, организатор музыкальных и театральных представлений.
Национальную принадлежность Генделя оспаривают Германия и Англия. В Германии Гендель родился, на немецкой почве сложилась творческая личность композитора, его художественные интересы, мастерство. Однако большую часть своей жизни (почти 50 лет) он прожил в Англии.
За свою жизнь Гендель написал около 40 опер, около 30 ораторий, множество церковных хоралов, органных концертов, а также ряд произведений развлекательного характера. Художник эпохи Просвещения, Гендель обобщил достижения музыкального барокко и проложил пути к музыкальному классицизму.
Наиболее знаменита его оратория «Мессия», написанная за 24 дня (позже была переоркестрована Моцартом). После нее он создает исключительно оратории: «Самсон», «Семела», «Геркулес», «Валтасар». Это гигантские, исполненные мощи сочинения, величавые гимны в честь человеческого духа и подвига. Они и определили место Генделя в истории мирового музыкального искусства.
За пять лет до смерти Гендель полностью потерял зрение. И в этом он оказался схож со своим великим соотечественником и современником, с которым он никогда не виделся – И.С. Бахом.
Преклонение перед Генделем испытывали все композиторы XVIII – XIX вв. Генделя буквально боготворил Бетховен. Могучий пафос его музыки оказался востребован элитой человечества и в наше время. Вероятно потому, что он обращается к силе человеческого духа, воспевая и утверждая его мощь и торжество.
Замечательно писал о Генделе Б. Шоу. «Вы можете презирать кого и что угодно, но вы бессильны противоречить Генделю. Когда звучит его музыка, на словах «восседающий на своем извечном престоле» даже атеист теряет дар речи».
В настоящее время наиболее часто звучат его инструментальные сочинения.
Ежегодные торжества в честь Генделя проходят в Англии, в Германии, привлекая к себе исполнителей и слушателей со всего мира.
«Музыка на воде» – сюита для оркестра, написана в 1717 году, сюрприз, приготовленный Генделем к путешествию английского короля на лодке по Темзе. Музыкальные критики утверждают, что сюита органичнее всего звучит и воспринимается именно «на воде».

В честь Генделя назван кратер на Меркурии.

www.classic-music.ru (Гендель – **слушать**)
www.poiskm.ru (Гендель – **слушать**)
www.classic-online.ru (Гендель – **слушать**)

ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ

Орган блистал многоголосьем,
Обвалом солнечных октав
Он ставил тысячи вопросов,
В ответах тоникой был прав.

Ропща от гроз и от ненастий,
Взлетая по регистрам вверх,
Он падал в обморок от счастья
В божественных длиннотах тех,

Где обреталась близость Бога,
Срывались звезды в звездный дождь,
Где получалось, что в итоге,
Есть Бах.
Есть Бог.
Пространства дрожь.

И вновь в сетях своих упругих,
Летящих и слепящих нот,
Орган, вздымая к небу руки,
Многоголосием живет.

Финал отчаян.
Шквал мелодий,
взметнувшись гребнями фермат,
ошеломил,
почти стократ
тон утвердив,
скупой и строгий.

Как будто Бах был нечто вроде
Прескучнейших сухих людей,
И двадцать не имел детей!

Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750) – немецкий композитор, органист, клавесинист, капельмейстер, педагог. Величайший представитель эпохи барокко. Одна из самых могучих вершин в истории музыки. Философская глубина содержания и высокий этический смысл произведений Баха поставили его искусство вне общего ряда эволюционного развития музыки. Показательно, что после смерти он почти на столетие был забыт.

Композитор всегда гордился тем, что принадлежал к знаменитому музыкальному роду, который считается крупнейшей музыкальной династией в Германии. Музыкантами были его дед, прадед, отец, братья отца, их дети, а также родные братья Иоганна Себастьяна Баха. Выдающимися музыкантами стали впоследствии его собственные сыновья, которые на какое-то время даже затмили славу отца. Бах был дважды женат, и у него было двадцать детей.

В последнее десятилетие жизни здоровье Баха ухудшилось, особенно беспокоила резкая потеря зрения. Две неудачные операции по удалению катаракты привели к полной слепоте. Это не никак не повлияло на продуктивность композитора – только теперь ему приходилось диктовать свои произведения.

Дней за десять до смерти Бах неожиданно прозрел, но затем с ним случился удар, сведший его в могилу.

Оставшееся после него состояние было оценено в более чем 1000 талеров и включало 5 клавесинов, 2 лютневых клавесина, 3 скрипки, 3 альта, 2 виолончели, виолу да гамба, лютню и спинет, а также 52 священные книги.

Композитора похоронили вблизи церкви св. Фомы в Лейпциге, где он прослужил 27 лет. Однако вскоре могила затерялась, и лишь через сорок лет останки Баха случайно были найдены во время строительных работ. Тогда и состоялось перезахоронение.

Бах написал более 1000 музыкальных произведений. В творчестве Баха представлены все основные жанры эпохи позднего барокко за исключением оперы.

После смерти Баха его музыка была забыта, и только через семьдесят пять лет, в XIX веке, благодаря Ф. Мендельсону, ее открыли вновь.

Орган сопровождал Баха всю его жизнь. Причем он не только сочинял музыку для органа, но и занимался консультированием при постройке инструментов, проверкой и настройкой новых органов.

В XX веке на золотой диск космического корабля «Вояджер» были записаны и ушли в космос наиболее знаковые музыкальные творения человечества. Среди них были Аллегро из Бранденбургского концерта N2, Гавот в форме рондо из Партиты №3, Прелюдия и фуга до мажор из «Хорошо темперированного клавира» Баха.

В честь И.С. Баха назван кратер на Меркурии.

www.classic-music.ru (Иоганн Себастьян Бах – **слушать**)
www.poiskm.ru (Иоганн Себастьян Бах – **слушать**)
www.belcanto.ru/l (Иоганн Себастьян Бах: органные сочинения – **слушать**)
www.manwb.ru/articles/music_box/2008_year/voyadjer (Запись с Вояджеров – **слушать**)
www.classic-online.ru (Иоганн Себастьян Бах – **слушать**)

ПОСЛЕДНЯЯ ПРЕЛЮДИЯ БАХА

Ослепший Бах диктует тихо –
здесь будет ля,
здесь будет си,
А здесь в басах регистр смени-ка,
Пусть будет, словно вздох – Прости!

Свеча загадочно бликует,
Чуть слышен голос в полутьме,
Колдует музыку –
диктует
великий мастер в тишине.

Он тянет вверх – до-ре, до-ре-ми,
Чтобы зависнуть на краю,
Он в третий раз проводит тему –
«Я пред Тобою предстаю!».

Последнюю диктует пьесу –
Свеча, да голос, скрип пера,
Ах, нет, не пьесу, служит мессу
Великий Бах.
Ждет Бог.
Пора!

Последняя прелюдия Баха. Последним сочинением И.С. Баха стала хоральная прелюдия для органа на мелодию хорала «Пред Твоим престолом я предстаю» (Vor deinem Thron tret' ich hiemit), продиктованная слепым композитором своему зятю.

ГИМН ИОАННУ КРЕСТИТЕЛЮ

Ut queant laxis
resonare fibris,
Mira gestorum
famuli tuorum,
Solve polluti
labii reatum,
Sancte Ioannes.

Гимн “Ut queant laxis” – «Чтобы слуги твои голосами своими смогли воспеть чудные деяния твои, очисти грехи наши с опороченных наших уст, о Святой Иоанн».
Мелодия каждой строки текста начинается на одну ступень выше предыдущей.
С легкой руки монаха **Гвидо д’Ареццо** (991 – 1033) начальные слоги каждой фразы превратились в названия нот, соответствующих по высоте этим слогам. Получилось **ut, re, mi, fa, sol, la (ут, ре, ми, фа, соль, ля).** Родилась европейская нотация.
Ноту **ut** впоследствие заменили на **do** из-за неудобства пения на первом слоге. Приписывается эта замена некоему Дж. Дони, который назвал ее в честь Господа (**Do**minus). Седьмая нота не входила в средневековый шестиступенчатый звукоряд и при переходе на современную октавную систему была названа **si** по первым буквам имени **S**ancte **I**oannes из последней строчки гимна.
Гимн “Ut queant laxis” был написан в виде кантус планус (ритмически ровное одноголосное пение) П. Диаконусом, жившим во второй половине восьмого века.

В честь Гвидо д’Ареццо назван кратер на Меркурии.

МЕЛОДИЯ ГЛЮКА

В снегопады тополиные,
В дни, когда покой вразлет,
Вдруг мелодия старинная,
Как спасение придет.

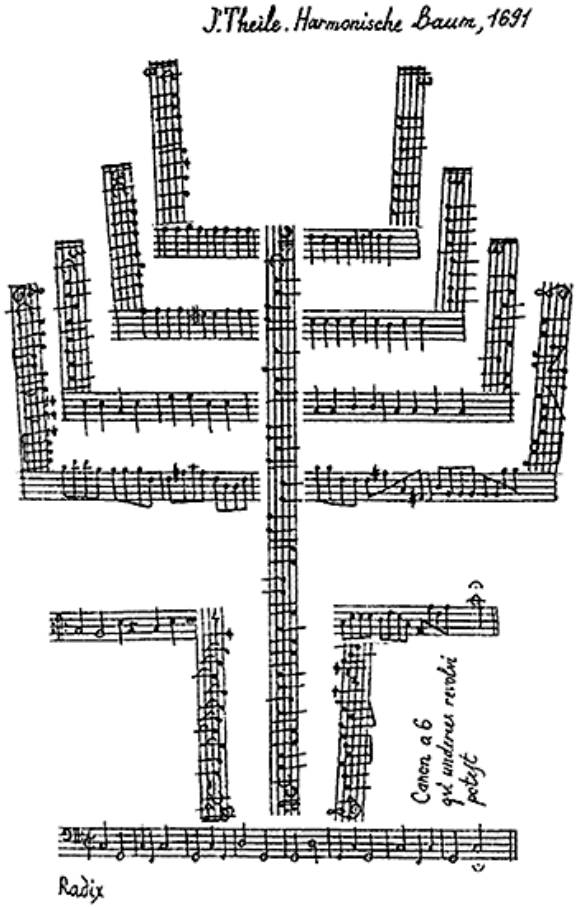
Флейта вытянется к синему,
Зачерпнет пространства дрожь
И подаст,
подаст, как минимум,
Обольстительную ложь.

Легких пальцев очертания –
Белокрылая волна.
Взлет.
Паденье.
Сострадание.
Взлет.
Паденье.
Тишина.
Взлет.
И вздрогнут чуть испуганно
Пальцы на приливе нот.
Ложь прекрасна
и из рук она,
Где покой еще живет.

Кристоф Виллибальд Глюк (1714 – 1787) – немецкий композитор, оперный реформатор, один из величайших мастеров эпохи классицизма.
Глюк был блестящим исполнителем, играл на органе, клавесине, скрипке, виолончели. Однако в истории остался прежде всего как оперный композитор.
Франция считает его своим, потому что наиболее знаменитая и прославленная его деятельность связана с парижской оперной сценой. Всего Глюк написал около 40 опер.
Глюк выработал новые принципы, которые во многом определили путь европейской оперы. Они сводятся к следующему. Музыка должна выражать содержание поэтического текста; следует избегать оркестровых и вокальных украшений, которые лишь отвлекают внимание от развития драмы; увертюра должна предвосхищать содержание драмы, а оркестровое сопровождение вокальных партий соответствовать характеру текста; в речитативах должно быть подчеркнуто вокально-декламационное начало, то есть контраст между речитативом и арией не должен быть чрезмерным.
«Мелодия Глюка» – речь идет о знаменитой Мелодии из мимической сцены «Появление Эвридики», с божественным соло флейты из оперы Глюка «Орфей».

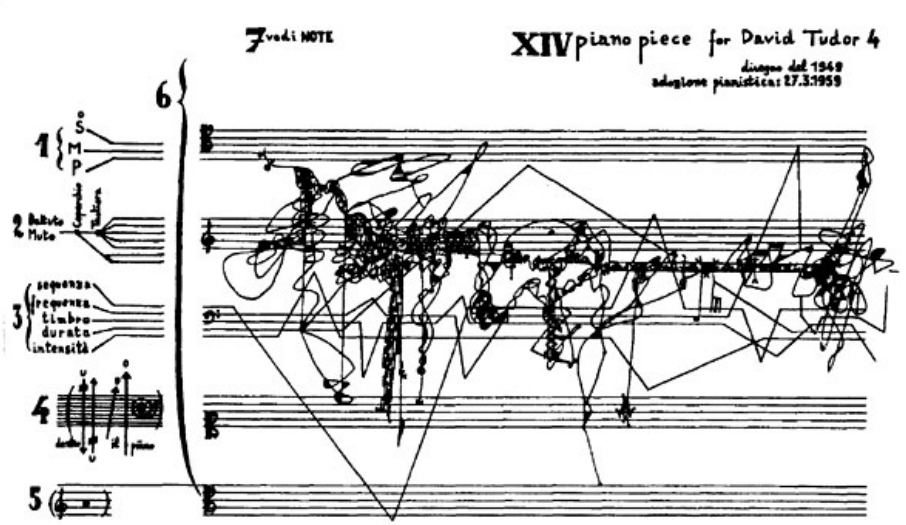
В честь Кристофа Глюка назван кратер на Меркурии.

www.classic-music.ru (Мелодия Глюка, Сергей Рахманинов – **слушать**)
www.classic-online.ru (Глюк. Мелодия – **слушать**)
www.liveinternet.ru/users/3221573/post102739233/ (Мелодия Глюка, скрипка-орган – **слушать**)
www.poiskm.ru (Кристоф Глюк – **слушать**)



Иоганн Тейле. Пьеса «Гармоническое древо». Именно так она выглядит в рукописи.

И. Тейле (1646 – 1724) – немецкий композитор. Современники называли Тейле «отцом контрапункта». Тейле – автор ряда теоретических трактатов по контрапункту. **Контрапункт** (от лат. *punctum contra punctum* – нота против ноты, или буквально – точка против точки) – в музыке одновременное сочетание двух или более самостоятельных мелодических голосов.



С.Буссотти. «Фортепианная пьеса для Дэвида Тюдора» № 4 – (фрагмент рукописи).

Сильвано Буссотти (1931-?) – итал. композитор, художник, поэт, режиссер. Представитель авангардизма. Участник концертов «антимузыки», где демонстрируются произведения без всяких звуков. Творчество Бусотти – эксперимент, экстравагантность, оригинальность, вызов. Он проявляет незаурядную изобретательность, придумывая оригинальные способы графической нотации; многие его партитуры выглядят как произведения изобразительного искусства. Основная область, в которой Бусотти реализует свой разносторонний и экстравагантный дар, – музыкальный театр.
Среди сочинений: сюрреалистический спектакль «Страсти по де Саду»; балеты; «Необыкновенный реквием»; пьесы (необычные по составу инструментов).

ЙОЗЕФ ГАЙДН

Йозеф Гайдн композитор придворный.
Менуэт. Сарабанда. Гавот.
Композитор он модный, бесспорно.
Реверанс. Пируэт. Поворот.

Сочинитель изящных мелодий.
Сарабанда. Гавот. Менуэт.
Дамы, ах! Дамы, ох! Ах, негодник!
Реверанс. Поворот. Пируэт.

Как плетет кружева по-над скрипкой.
Сонатина. Квартет. Менуэт.
Йозеф Гайдн – гений с детской улыбкой.
Реверанс. Поворот. Пируэт.

Строгость ритмов, галантность мотивов.
Сарабанда. Соната. Гавот.
Но в литаврах порой шаловлив он.
Пируэт. Реверанс. Поворот.

Безупречная линия жизни.
Сто симфоний. Кантаты. Квинтет.
Жизнь паркетно-зеркально-репризна.
Реверанс. Поворот. Пируэт.

Золотая придворная клетка,
Клавикорды, аккорды с утра.
Душно Гайдну. И скушно.
Но редко.
Для него жизнь – забава, игра.

И в «Прощальной», скользя по наклонной,
По изящной наклонной в закат,
Он погасит свечу и с поклоном
Обозначит финал: шах и мат.

Франц Йозеф Гайдн (1732 – 1809) – австрийский композитор, капельмейстер, скрипач, клавесинист.
Наследие Гайдна огромно. Он написал более ста симфоний (точное число их неизвестно), 24 оперы, 3 оратории, 83 струнных квартета, 52 клавирные сонаты, 41 фортепианное трио и множество других сочинений для самых различных инструментов и ансамблевых составов. Произведения Гайдна отличаются характером звонким, бодрым и жизнерадостным, в них преобладают мажорные тональности, много света и искрящейся энергии. Наиболее известны и исполняемы его 12 «Лондонских» симфоний (написаны им во время пребывания в Англии), последние квартеты, оратории «Сотворение мира» и «Времена года».
Тридцать лет в качестве придворного композитора и капельмейстера Гайдн прослужил у венгерских князей Эстерхази, чья резиденция находилась в городке Эйзенштадте (недалеко от Вены).
«Но в литаврах порой шаловлив он…». Симфония № 94, соль мажор, «Сюрприз». Некоторые симфонии Гайдна имеют программные заголовки (данные не самим композитором), связанные с каким-либо признаком. Например, симфонии «Часы», «Философ», «Курица», «Военная», «Прощальная».
Симфония «Сюрприз» называется так, потому что в ней присутствует удар литавр. В медленной части симфонии нежная музыка внезапно прерывается оглушительным ударом литавр. Гайдн будто бы хотел заставить невнимательных слушателей подскочить на креслах и тем самым вернуть их к слушанию симфонии.
«И в «Прощальной» скользя по наклонной…». «Прощальная» симфония №45. Симфонию играют при зажженных свечах, во время исполнения последней части музыканты по очереди тушат свечи, забирают свои инструменты и уходят со сцены.
Правдоподобная версия создания симфонии имеется в книге итальянского музыканта, лично знавшего Гайдна, Джакомо Феррари «Приятные и интересные анекдоты».
Однажды князь Эстергази, недовольный музыкантами своего оркестра, приказал Гайдну всех их распустить, за исключением первого скрипача и клавесиниста. Гайдн был вынужден подчиниться, но был очень расстроен тем, что лишал людей средств к существованию, а сам терял опытных музыкантов.
Он решил сочинить инструментальную фугу и пригласил князя Эстергази послушать ее исполнение в воскресенье после Мессы. Князь согласился. После оркестрового раздела, который исполнили вместе все оркестранты, как того требует форма фуги, искусный маэстро ввел своего рода коду с последовательностью пауз, распределенных таким образом, что один инструмент за другим перестают играть и музыканты покидают сцену. Фуга завершалась одним звуком, исполнявшимся в унисон скрипкой и клавесином.
Князю Эстергази так понравилась эта шутка композитора, что он разрешил оставить всех музыкантов на службе.
«Клавикорды, аккорды с утра…». Клавикорд – инструмент, напоминающий клавесин. Известен с 15 в. Как и клавесин, был распространен во всех европейских странах. В начале 19 века был вытеснен фортепиано.

В честь Гайдна назван кратер на Меркурии.

www.classic-music.ru (Гайдн – **слушать**)
www.classic-online.ru (Гайдн – **слушать**)
www.poiskm.ru (Гайдн – **слушать**)

«СОРОКОВАЯ» СИМФОНИЯ МОЦАРТА

Ах, какая мелодия,
Ах, какой в ней узор,
Здесь две скрипки подставлю я,
Там дам флейтам простор.

Тут, как фрейлина ножкою
Поелозят басы,
Здесь, как лунной дорожкою
Иль мерцаньем росы,

Два кларнета с гобоями
Подукрасят узор,
А в финале устрою я,
Впрочем, все это вздор.

Да с такою мелодией,
Да с узором таким,
Я создам, аль не боги мы,
Чтоб и Вена и Рим

Захлебнулись в овациях,
В криках – Браво и Бис,
Я создам Вариации –
Буйство красок и лиц.

Нет, все ж лучше симфонию,
Номер сороковой –
Озорство и иронию,
Вперемежку с судьбой.

Чтобы плакалось девочке,
Чтоб мечталось юнцу,
Ну а толстенькой немочке,
Чтоб молилось творцу…

Симфония № 40 соль минор – одна из наиболее популярных и исполняемых симфоний в мире.

www.belcanto.rul (Моцарт. Симфония №40, Реквием – **слушать**)

Отражение в зеркальце,
Пляшет пламя свечи,
Вольфганг Моцарт из Зальцбурга
Что-то пишет, ворчит,

Вскинет голову в локонах,
- Ах, какой же пассаж,
Пиццикато как цокает.
Вдохновенье! Кураж!

- Да, с такою мелодией
В оркестровом туше,
Я смогу, аль не боги мы,
Растопить лед в душе,

У правителя скучного,
Церемонной мадам.
Отчего же так грустно мне,
Что молчишь, истукан?

Отраженье колышется,
Знает точный ответ –
И на Моцарта сыщется
В черном весь человек.

Незаконченный “Реквием”,
Тень Сальери над ним,
Скорбных нот геометрия,
Да крестов скорбный клин

Над кладбищенской пустошью,
Где хоронят бродяг,
Здесь свой путь и закончишь ты,
Так вот, Моцарт, вот так.

Было многое дадено
Еще больше возьмут,
Будет старость украдена
И богатств не дадут.

И могилка утеряна
Будет, Моцарт, твоя,
И не будет наследника,
Только Муза, да я

По ночам в темном зеркальце
Отраженьем твоим.
Так-то, Вольфганг из Зальцбурга,
Да и быть нам троим

Пару лет и не более,
Ты уйдешь молодым.
Моцарт, Моцарт, про то ли я?
Не про то говорим.

Будет слава безмерная,
Будут тысячи книг
О тебе,
но посмертные,
Впрочем, время, старик.

Завершай – утро вроде бы –
Опус сороковой,
Завершай-ка мелодию,
Где узор, ах, какой!

«Незаконченный «Реквием», Тень Сальери над ним…» – Моцарт был уже болен, когда при таинственных обстоятельствах к нему явился незнакомец в черной маске и заказал реквием. Как установили впоследствии биографы композитора, это был управляющий некоего графа Вальзегг-Штуппаха. Граф заказал сочинение в память умершей жены, намереваясь исполнить его под своим именем. Моцарт, ошеломленный таинственностью заказа, был абсолютно уверен, что сочиняет реквием для себя. Он лихорадочно работал над партитурой, пока силы не оставили его (существует легенда, что Моцарта отравил А. Сальери). Реквием закончил ученик Моцарта М.Ф. Зюсмайер по эскизам и наброскам композитора, а также на основе того, что Моцарт сам ему играл.

Йоганн Хризостом Вольфганг Теофил Моцарт. Общепринято – Вольфганг Амадей Моцарт (1756 – 1791) – австрийский композитор, скрипач, клавесинист, дирижер.
В возрасте трех лет Моцарт подбирал на клавесине гармоничные созвучия. В пять лет начал сочинять менуэты. В шесть вместе с сестрой, давая концерты, прибыл в Вену, где они были приняты при дворе. Это путешествие положило начало серии концертных поездок по Германии, Австрии, Голландии, Франции, Англии, которые продолжались в течение десяти лет. К семи годам Моцарт освоил скрипку и свободно играл на ней, хотя и не с таким феноменальным блеском, как на клавишных инструментах.
Иоганн Христиан Бах (сын И.С. Баха), любимец лондонского общества, сразу оценил талант ребенка. Иногда, посадив Вольфганга на колени, он исполнял вместе с ним на клавесине сонаты: они играли по очереди, каждый по несколько тактов, причем делали это с такой точностью, что создавалось впечатление, будто играет один музыкант.
В 28 лет Моцарт стал масоном, что наложило глубокий отпечаток на его жизненную философию. Масонские идеи прослеживаются в целом ряде поздних сочинений Моцарта, особенно в опере «Волшебная флейта». В те годы немало известных ученых, поэтов, писателей, музыкантов входили в масонские ложи (в их числе был и Й. Гайдн).
В свои тридцать лет Моцарт был более чем знаменит. Однако именно в это время судьба словно отвернулась от гения. Моцарта начали преследовать неудачи, а под конец жизни – нищета. Его размышления все чаще окрашивает глубокий пессимизм; навсегда в прошлое ушли блеск, успех и жизнерадостность.
Умер Моцарт, не достигнув 36 лет. В день похорон в Вене была сильнейшая метель и Моцарта в последний путь на кладбище не сопровождал никто из близких. Он был погребен в общей могиле для бедняков на кладбище св. Марка (местонахождение могилы неизвестно по сей день).
В Моцарте сочетались самые противоположные качества: великодушие и склонность к едкому сарказму, ребячливость и житейская искушенность, веселость и склонность к глубокой меланхолии, остроумие (он безжалостно передразнивал окружающих), высокая нравственность и ироничное отношение к церкви, реалистичный взгляд на жизнь и мистические настроения. Отец однажды написал ему: «У тебя сплошные крайности, ты не знаешь золотой середины», прибавив, что Вольфганг слишком терпелив, слишком ленив, слишком снисходителен, слишком строптив и беспокоен, слишком торопит ход событий вместо того, чтобы предоставить им идти своим чередом.
Многие музыканты и любители музыки в мире считают, что музыка нашла свое самое совершенное воплощение именно в Моцарте, в его творениях.
Моцарт написал 68 духовных произведений (мессы, гимны и пр.), 49 симфоний, 23 произведения для театра, 22 сонаты для клавесина, 45 сонат и вариаций для скрипки и клавесина, 32 квартета, 55 концертов и пр., – в общей сложности 626 произведений.
«Пиццикато как цокает…». Пиццикато – от ит. *pizzicato* – прием игры на струнных музыкальных инструментах. При игре пиццикато звук извлекается не смычком, а щипком струны пальцами. От этого звук становится отрывистым и более тихим, чем при игре смычком. Его звучание напоминает – «цокающий топоток полушепотом».
Опус сороковой – В стихотворении термин используется в переносном, метафорическом смысле – сочинение, труд.

Ария Царицы ночи из оперы «Волшебная флейта» Моцарта в числе лучших творений человечества была записана на золотой диск космического корабля «Вояджер» и ушла в космос.

В честь Моцарта назван кратер на Меркурии.

www.classic-music.ru (Моцарт – **слушать**)
www.classic-online.ru (Моцарт – **слушать**)
www.manwb.ru/articles/music_box/2008_year/voyadjer (Запись с Вояджеров – **слушать**)
www.poiskm.ru (Моцарт – **слушать**)

“ЛУННАЯ” СОНАТА БЕТХОВЕНА

Нечаянность прикосновенья метра
Пришлась на длительность любви,
И с первым же штрихом поэта
Черты упругость обрели.

Текучесть чувства подчинилась
Певучей нежности резца,
И в некий знак определилась
Еще неявственность лица.

Еще наверное качанье
Теней и мраморной руки,
И только лунное молчанье
В наплыве звуковой волны.

И снова именем Джульетты
Поэт, художник, скульптор, Бог
Заставит плакать человека,
Который разлюбить не смог.

«Лунная» соната». Соната для фортепиано № 14, до-диез минор, opus 27, № 2. Имеет авторский подзаголовок: «Sonata quasi una Fantasia» (в духе фантазии). Сочинена: 1800 – 1801. Композитор посвятил сонату Джульетте Гвиччарди, которой, когда Бетховен давал ей уроки музыки, было шестнадцать-семнадцать лет. «Немногим старше шекспировской Джульетты и не менее соблазнительна», – писал Ромен Роллан.
Поэт Людвиг Рельштаб впоследствии назвал сонату «Лунной». И, хотя это название подходит лишь к первой части, оно закрепилось навсегда за всем сочинением. В истории музыки мало найдется произведений, которые могут сравниться по популярности с Лунной сонатой. В мире созданы сотни скульптур, литературных сочинений, фильмов, живописных и фото- работ, ювелирных и иных произведений, навеянных этим сочинением.

www.classic-online.ru (Бетховен. Лунная соната – **слушать**)
www.classic-music.ru (Бетховен – **слушать**)
www.dsi.pdj.ru/remixes/853152/Bethoven_Lunnaya_sonata_DSI_Remix.html (Ремикс в стиле Прогрессив – **слушать**)

ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН
(СИМФОНИЯ СУДЬБЫ)

Так судьба стучится в дверь
Л.В. Бетховен

ИНТРОДУКЦИЯ

Есть сопряженье нот,
как притяженье звезд,
Как перекрутье рук,
как перегубье губ,
Как взбешенная бешь –
наотмашь
по виску.
На связках стынет хрип,
на бронхах сип хрипит,
Как струны рвутся нервы.

И гулко в памяти синкопы –
… Первый.
…Первый!
…Первый!

АДАЖИО

Ты с самого начала
чувствовал, что – Первый!
И продираясь к звездам,
пальцы в кровь поря,
Лишь изумлялся,
отчего ж не слышат?
Не слышат почему?
Когда на перепеве – До-Си-До,
Пассаж ложится точно во …
Во что?
Не знаю, как у вас в словах,
но в музыке
ложиться точно «Во…»,
О, Господи, но почему
всегда,
всем,
всё на пальцах разъяснять,
Когда и без того все ясно.

Звонко и легко
пассаж ложиться точно «Во…»,
В моё безумие.
Безумие моё.
Чего же Вам еще?

Вам, что ещё!?

– – –

Предчувствуй и ломись!
Сквозь звезды,
тернии,
сквозь порки,
пальцы,
сбитые до – Ах!.
Ведь только так
ты что-то сможешь,
скажешь,
станешь Первым.
Ведь, надо лишь чуть-чуть,
чуть–чуть…
И вот!
И вот,
ты на обочине выхаркиваешь кровь,
Но ухмыляешься,
ведь рядом кто-то бил крылом.
Не рядом,
над тобой.
Как осенял,
иль о-си-ял,
простер крыло.
Да черт с ним,
лучше б проклинал,
Но приоткрыл бы то,
что там –
за горизонтом.

Туда ж бежал.

Да и Концерт ведь вроде бы про то,
Ведь я ж его про горизонт писал.

СКЕРЦО-РОНДО

А боль по позвоночнику придет
гораздо позже.
Позже
скользнет наветрием Джульетта
Гвиччарди.
Выльется в сонату.
Предгрозовым удушьем –
вал «Девятой»,
Той самой,
что потом для миллионов
эквивалентом станет миллионов.
А дальше – больше.
Больше – дальше.
Но к тридцати:
- Где? С кем живешь?
- Ни с кем… Я знаете ль, с роялем.
Так и пошло:
«Роялен.
Весьма неряшлив.
Пошл.
Но, гениален!»
И это в Вене,
где первым быть – быть первым в мире.
О, Людвиг,
как же поздно понял ты,
что мир безмирен.
Мир безмерен.
Мир внемерен.
Все остальное – захолустье.
За-ско-руз-лье!

Тебя за что распнули те,
что в черном?
За то,
что ты, в игру играя,
играл не в игры.
Ты, с судьбой играя,
играл звездою,
и болел звездою,
И звезды отдавая,
одну проигрывал,
выигрывая небосвод.
Никто не понимал…

Ведь звездность – это все равно
как будто бы –
«Роялен.
Неряшлив.
Пошл…»
И в этом их беда,
а, ты свел беды до себя.
Никто не понимал,
что ты, звездой играя,
Звезду читаешь,
постигаешь
с простейшим именем – Земля.
…Неряшлив.
Пошл.
Но гениален…

Безумный Людвиг Ван Земной!
Изгой.
И в тридцать три почти глухой.

Как ты попался в подворотне
судьбе?
Изгой.
Глухой.
Слепой.
Судьбе.
Судьба, ты полагаешь, дура?
Дура?
Или дурак повыше?

Ты полагаешь как, Глухой?

Безумный Людвиг Ван Земной.
Бетховен Ван.
Безумный Людвиг.

АНДАНТЕ

А детство было.
Было детство.
Прорёвано,
за дело и без дела.
Пустяшное.
Да и не в этом суть.
Но вот ты спишь.
ты спишь,
подушка смята, краешек изжеван,

Ты спишь и видишь сны.
О, Божья Матерь!
Ко всем ты милосердна в снах утешных,
Он спит и видит сны,
В дальнейшем будет снов бояться.
Бояться.
О, Мама.
Ма-мочки!
Почти, как Моцарт.
Схожи, впрочем, оба.
Почти.
Но только в том,
что перед Богом,
два гениальнейших дитя.
Кто проклят больше – до сих пор не знаю я!
Все дети в музыке – несчастливые дети,
когда стремятся с ней на ты,
От До до Си, от Ля до Ре…
Но попадает в створ судьбы
лишь только тот,
кто на заре,
С зарей взахлеб,
взахлеб с восходом,
Восходит по ступенькам нот,
восходит новою звездою,
еще не понимая,
что попал…
что доиграл…
что доигрался…

Резвится Музыка - безумствует Дитя!

ФИНАЛ

По-р-р-а!!!

Бетховен шел,
шутил.
На свет шел,
ощущая лунность.
Три росчерка по трем аккордам –
вот вам – До-диез минор.
Чего уж проще.
Когда-то,
может,
будет называться «Лунной».

Еще забав?
Вот вам « К Элизе».
Штучка та еще.
Потрудитесь.
Поплачете.
Но все же весной
«Элиза» не капризна.
Весна,
капель,
что может быть сильней.

Невзрачный музыкант
шел Веной.
Шел весною.
Иной раз взмахивал руками.
То ль звук искал,
то ль фей ловил,
а то ль комет
прихватывал охвостье.
Бетховен шел,
дурил.
Накат же «Аппассионаты» жал в предсердье…

Чернила,
ручку,
стол,
и ти-ши-ну!

И время отступило.
Отступило время.
Предсердие ломило,
гений глох.
Писал Бетховен
и ломал себя,
себя в себе ломая разом.
Рождалось то,
что раз в сто лет.
Его трясло.
Но, Людвиг,
это же еще не сопряженье,
а только напряженье нот.
На сопряженье
с ног сбивает разом!

……

А мир чудачил.
Жил.
Сам по себе.

То злее в зле,
то неожиданно добрее.
Любовь любила,
мстила,
предавала.
Шутились шутки,
льстилась лесть.
Резвились.
Раздевались.
Одевались.
А так же жгли и убивали.
Чудачил мир.
Смеялись боги!

А гений лез все напролом,
не понимая, что смешон,
что стар.
Но лез.
Но глох.
Всё напролом.
На сопряженье,
что слепило,
Било!
Било!
Под дых!
В предсердие!
Нашел!
Ударило!
Еще!

Четыре ноты – вот все сопряженье!

… *Судьба*
стучится
в дверь …

По-ра!

Ложится за строкой строка,
за нотой нота,
падают листы.
Из-за плеча
подглядывают звезды
и молят слезно,
Когда Маэстро перечеркивает что-то.

Скрипит перо,
ложится к ноте нота,
с рояля падают листы.
Валторны.
Скрипки.
Вскинуты смычки.
Бежит перо,
в пространстве тишины
кружат и падают листы.
Слабеет ночь.
Все больше седины
в окне,
да у виска.

Стремится нотная строка
к финалу.
Падают листы.
Отброшено перо.
В пространстве тишины
лишь ангела крыло
тихонько шелестит…

Бетховен спит.
Он спит и видит сны.
Во снах,
смеясь,
мальчишка Моцарт
бежит,
зовет
и хлопает в ладоши.
- Ах, Моцарт, Моцарт,
сколько ж синевы в твоих глазах.
- Устал я что-то,
милый Моцарт!

Бетховен спит.
Разбросаны листы.

Симфония Судьбы написана.

Написана!
Она!
Она!
Та самая!
Из самых,
самых,
самых!

Весь мир открыт.
И, Боже,
как же он красив!
Для всех.
Для каждого.
Но почему ему
в нем места нет?

Но по-че-му?

……

Есть сопряженье нот,
как притяженье звезд,
Как перекрутье рук,
как перегубье губ,
Как взбешенная бешь –
наотмашь
по виску.
На связках стынет хрип,
на бронхах сип хрипит,
Как струны рвутся нервы.

И гулко в памяти синкопы –
… Первый.
…Первый!
…Первый!

www.classic-online.ru (Бетховен – **слушать**)
www.classic-music.ru (Бетховен – **слушать**)
www.poiskm.ru (Бетховен – **слушать**)
www.belcanto.ru/music.html (Бетховен – **слушать**)

Людвиг Ван Бетховен (1770 – 1827) – немецкий композитор, дирижер, пианист, органист, скрипач, педагог. Ключевая фигура в период между классицизмом и романтизмом. Бетховен пронесся «бурей и натиском» по всем базовым устоям музыки того времени.

Композитором создано 9 симфоний, 5 концертов для фортепиано с оркестром, концерт для скрипки с оркестром, 16 струнных квартетов, 32 сонаты для фортепиано, 10 сонат для скрипки и фортепиано, 5 сонат для виолончели и фортепиано, опера «Фиделио», «Торжественная» месса, песни, множество других инструментальных и вокальных сочинений.

Точная дата рождения Бетховена не установлена, известна только дата его крещения – 17 декабря. Родился он на чердаке, в небольшой комнатке с косой стеной и лишь одним окошком, проделанным в скате черепичной крыши. Именно в такой обстановке и начал свою жизнь гений, которого до сих пор помнят, чтят и любят миллионы.

Наиболее емко Бетховена характеризуют его слова, обращенные к одному из венских аристократов. «Князь! Тем, чем вы являетесь, вы обязаны случайности рождения. Тем, чем являюсь я, я обязан самому себе. Князей существует и будет существовать тысячи. Бетховен же – один».

Первые признаки глухоты у Людвига проявились в 26 лет. К 33 годам потеря слуха стала значительной и Бетховен пишет свое знаменитое «Хайлигенштадтское завещание». В нем он и объясняет причину своей нелюдимости, замкнутости. Чуть позже Бетховен вынужден будет начать открыто пользоваться специальными слуховыми трубками и «Разговорными тетрадями», в которые записывались вопросы и ответы. До нас дошло около 400 таких тетрадей.

В 2005 году специалисты Аргоннской национальной лаборатории (штат Иллинойс), изучив кости черепа композитора при помощи мощнейшего рентгеновского аппарата, заявили, что Бетховен умер от высокой концентрации свинца в организме – содержание этого металла было выше нормы в 100 раз. Лечащим врачом Бетховена в последние годы его жизни был доктор Ваврух, который отметил в своем дневнике, что за несколько месяцев до смерти композитора он лечил его от воспаления легких солями, содержавшими свинец. Это, по мнению большинства ученых, и повлияло на то, что стало истинной причиной мучений и смерти композитора.

«Предгрозовым удушьем – вал «Девятой». Девятая симфония является завершающей вершиной симфонического творчества Бетховена. Замысел вынашивался композитором более десяти лет. Симфония грандиозна по масштабам. Необычен финал симфонии, представляющий собой нечто вроде большой кантаты для хора, солистов и оркестра, написанной на текст оды «К радости» Иоганна Фридриха Шиллера, где есть такие слова: «Люди братья меж собой! Обнимитесь миллионы! Слейтесь в радости одной!».

«Накат же «Аппассионаты» жал в предсердье…». «Аппассионата» – соната для фортепиано №23, фа минор. Название сонаты произошло от итальянского слова apassionare, что означает «возбуждать страсть». Сам композитор не давал объяснений по поводу музыкальной темы, однако указывал на «Бурю» Шекспира как на источник вдохновения. «Аппассионата» была закончена в то время, когда композитор находился в расцвете творческих сил, но глухота уже неотвратимо преследовала его. Он избегал любого общества, кроме близких друзей, и посвятил сочинение одному из них – Францу фон Брунсвику.

В музыке сонаты слышны мотивы революционного гимна французов – «Марсельезы».

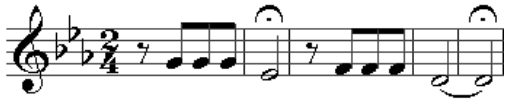
«Когда-то, может, будет называться «Лунной…». Соната для фортепиано №14, до-диез минор, opus 27, №2, «Лунная». Имеет авторский подзаголовок: «Sonata quasi una Fantasia» (в духе фантазии). Сочинена тридцатилетним Бетховеном.

Композитор посвятил сонату **Джульетте Гвиччарди**. Джульетте, когда Бетховен с ней познакомился и давал ей уроки музыки, было чуть больше шестнадцати лет. «Немногим старше шекспировской Джульетты и не менее соблазнительна», – писал Ромен Роллан.Немецкий поэт Людвиг Рельштаб впоследствии назвал сонату «Лунной». И, хотя

это название подходит лишь к первой части, а не к финалу, оно закрепилось навсегда за всем произведением.

«Вот вам «К Элизе…». Багатель №59, ля минор, «К Элизе». Багатель (мелочи, пустяки) – фортепианная миниатюра. Последняя и самая сильная любовь композитора – к Терезе Брунсвик, отвечавшей ему взаимностью, – ознаменовалась созданием фортепианной пьесы «К Элизе». Эта женщина была музой Бетховена и невенчанной супругой композитора в последние годы его жизни. Ей посвятил он свое знаменитое музыкальное послание, зашифровав его чужим именем. Только после смерти композитора стало известно, как звали «Элизу» на самом деле.

Симфония судьбы. Пятая симфония Бетховена была закончена в 1808 году. Все четыре части симфонии объединены одной и той же мощной, императивной темой, которая звучит в начале произведения как эпиграф.

Сам композитор сказал о ней: «Так судьба стучится в дверь».

Тему судьбы у Бетховена звучит в унисон, то есть один и тот же звук исполняется одновременно разными инструментами оркестра и предельно громко (fortissimo). Тем самым подчеркивается ее значительность, недвусмысленность и неотвратимость: только так и никак иначе.

Интродукция – лат. *Introductio* – вступление.

Адажио – итал. *Adagio* – медленно, спокойно.

Скерцо – итал. *Scherzo* – буквально «шутка». В скерцо используются всякого рода неожиданности, сюрпризы, простые явления подаются в изломе, смещении.

Рондо – фр. *Rondeau* – «круг», «движение по кругу». В произведении – повторы тем, эпизодов, состояний.

Скерцо-рондо – одновременное сочетание элементов скерцо и рондо.

Анданте – итал. *Andante* – умеренно медленно.

Синкопа – греч. *Sykope* – смещение ритмической опоры с сильной доли такта на слабую.

В 20 веке первая часть Пятой симфония и Каватина из струнного квартета №13 Бетховена в числе лучших творений человечества были записаны на золотой диск американского космического корабля «Вояджер» и ушли в космос.

В честь Л. Бетховена назван самый крупный кратер на Меркурии.

www.manwb.ru/articles/music_box/2008_year/voyadjer (Запись с Вояджеров – **слушать**)
www.classic-online.ru (Бетховен – **слушать**)
www.classic-music.ru (Бетховен – **слушать**)
www.poiskm.ru (Бетховен – **слушать**)
www.belcanto.ru/music.html (Бетховен – **слушать**)

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ МУЗЫКИ

440 Hz

440 Hz – в 1939 году специальной международной комиссией был установлен международный эталон основного тона музыкальной настройки – ля первой октавы, равный 440 Гц. Это означает, что единый для всех стран камертон Ля при температуре 20 °С должен издавать 440 колебаний в секунду. Камертон был изобретен в 1711 году придворным трубачом английской королевы Елизаветы Джоном Шаром. Высота настройки издаваемого камертоном звука ля первой октавы соответствовала 119,9 Гц. Однако с того времени высота настройки камертона постоянно изменялась, доходя порой до 453 и даже до 466 Гц. Это вызывало резкие протесты вокалистов, для которых верхние ноты становились практически недосягаемыми. Именно настройка инструментов на камертон 440 Гц способствует наибольшей яркости звучания оркестровых инструментов, наиболее удобен для вокалистов и позволяет полнозвучнее воспринимать музыку человеческим ухом.

www.esoterix.ru/blog/music/660.html («Музыка частот», разночастотные версии – **слушать**)

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ

$$\varphi = \frac{\sqrt{5}+1}{2} \approx 1{,}6180339887\ldots$$

AC : AB = CB : AC.

Золотое сечение, известное также под названием «Божественная пропорция», с поразительной частотой встречается и в природе, и в искусстве, и в архитектуре.

Если разделить любой отрезок на две части так, чтобы отношение большей части отрезка к целому было равно отношению меньшей части к большей (AC : AB = CB : AC), то получим сечение, которое называют золотым:

Математики вывели формулу золотого сечения, в которой определяющим является число 1,618… Это число наличествует в том или ином виде практически во всех великих произведениях. Принято считать, что понятие (но не сам термин) о золотом делении ввел в научный обиход Пифагор.

Золотое сечение в музыке. В 1925 году искусствовед Л. Сабанеев, проанализировав 1770 музыкальных произведений сорока двух авторов, показал, что подавляющее большинство выдающихся сочинений можно легко разделить на части или по теме, или по интонационному строю, или по ладовому строю, которые находятся между собой в отношении золотого сечения. Причем, чем талантливее композитор, тем в большем количестве его произведений найдено золотых сечений. У Бетховена, Бородина, Гайдна, Моцарта, Скрябина, Шопена и Шуберта золотые сечения найдены в 90% всех произведений. Сабанеев, в частности, проверил все 27 этюдов Шопена. Он обнаружил в них 178 золотых сечений. При этом оказалось, что не только большие части этюдов делятся по длительности в отношении золотого сечения, но и части этюдов внутри зачастую делятся в таком же отношении. С 20 столетия некоторые композиторы, к примеру, Б. Барток, стали создавать отдельные свои произведения, прямо ориентируясь на формулу золотого сечения, т.е. сочиняя музыку стали прибегать к чисто математическим вычислениям.

ФРАНЦ ШУБЕРТ

В этот тихий, тихий май,
Шуберт, ты не умирай,
Поживи еще чуть-чуть,
Напиши хоть что-нибудь.

Боль на ноты положи,
Молчаливо не лежи,
Слышишь, вьется нотка «ля»,
Поживи до ноября.

Мы подхватим, донесем
Смех твой или легкий стон.
Только в этот тихий май,
Шуберт, ты, не умирай.

Что напишешь, мы потом
«Лебединой» назовем.
«Серенада» и «Двойник» –
Шуберта предсмертный крик.

Франц Петер Шуберт (1797 – 1828) – австрийский композитор, пианист, скрипач. Крупнейший представителей венской классической музыкальной школы и один из основоположников романтизма в музыке.

Шуберт, пожалуй, один из самых чистых, непосредственно наивных и лиричнейших композиторов человечества.

Жизненная несправедливость заключается в том, что он ничего чистого, светлого и лирического в своей очень недолгой жизни не знал. Большая часть его жизни – годы отчаянной борьбы за существование, жизнь в нетопленых комнатушках, ненавистные уроки, которые ему приходилось давать ради мизерного заработка. Нищета не позволила ему жениться на любимой девушке, которая предпочла ему богатого кондитера. Его оперы никогда не ставились. Ни одна из его симфоний не была исполнена при жизни композитора. Издатели его песен платили ему копейки. Широкому кругу любителей музыки имя Шуберта ничего не говорило. Только однажды, он узнал, что такое настоящий успех. В 1828 году его друзья организовали в Вене концерт из его произведений, успех которого превзошел все ожидания. Но до смерти композитора оставалось всего несколько месяцев.

Шуберт умер на тридцать втором году жизни от брюшного тифа в Вене. Похоронили Шуберта на венском кладбище, выгравировав на скромном памятнике надпись: «Смерть похоронила здесь богатое сокровище, но еще более прекрасные надежды».

Музыкальная производительность Шуберта была невероятна. Писал он ежедневно, ежечасно, без устали и остановки, как будто знал, что жить ему предстоит недолго. Музыка не оставляла его даже во сне – и он вскакивал посреди ночи, чтобы записать ее на клочках бумаги. Чтобы каждый раз не искать очки, он не расставался с ними.

Творчество Шуберта огромно. Он создал 16 опер, 22 фортепианных сонаты, 22 квартета, 9 симфоний, 9 увертюр, 8 экспромтов, 6 музыкальных моментов, более 600 песен, Реквием и большое количество других произведений как вокальных, так и инструментальных. Все это было им создано за 32 года жизни.

«… «Серенада» и «Двойник» –
Шуберта предсмертный крик». «Вечерняя серенада» написана на стихи Л. Рельштаба, «Двойник» – на стихи Г. Гейне. Оба произведения вошли в сборник, после смерти Шуберта названного «Лебединая песня».

В честь Шуберта назван кратер на Меркурии.

www.classic-music.ru (Шуберт – **слушать**)
www.classic-online.ru (Шуберт – **слушать**)
www.matsuev.ru/main.mhtml?Part=7 (Сонаты Шуберта, Мацуев – **слушать**)
www.poiskm.ru (Шуберт – **слушать**)

ВОСЬМАЯ «НЕОКОНЧЕННАЯ» СИМФОНИЯ ШУБЕРТА

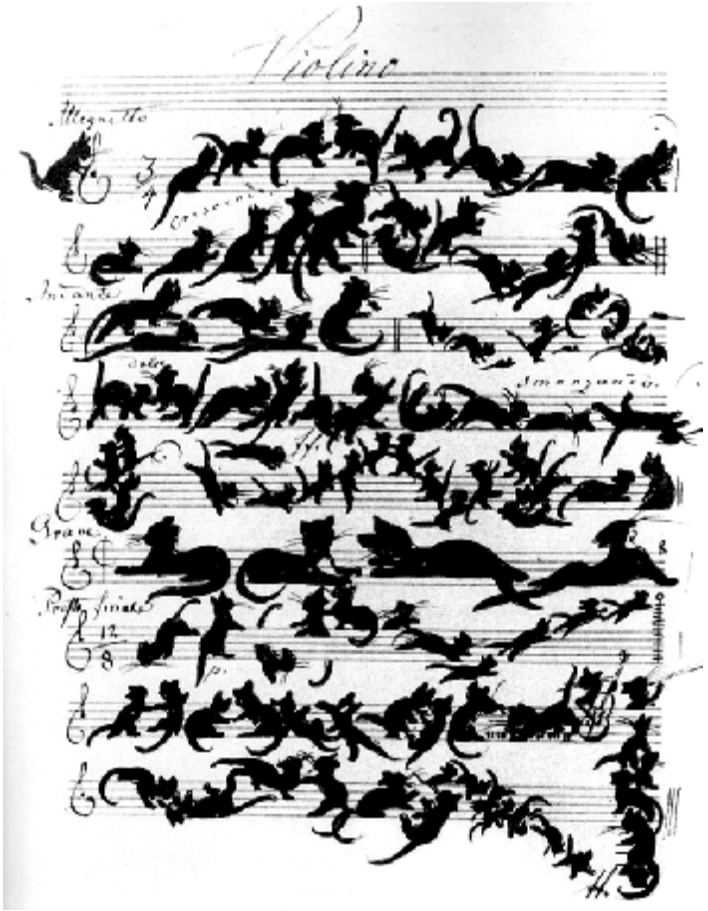
По лицу еле слышная ласка
Первой ноты, рождающей трель,
Значит музыка снова в апрель
На заре,
по росе
и с опаской.

Зазвучат скрипки звонко и ясно,
Побегут босоного в рассвет
На малиновый звон,
на калиновый свет,
За принцессой,
за счастьем,
за сказкой.

Как бежится легко,
как смеется светло
утром солнечным Шуберту Францу.
Как смеется взахлеб,
как живется вразлет
Францу Шуберту, Шуберту Францу.
Как поется легко,
как искрится светло,
Как звенится,
но только вот – но…,
только – не…
Неоконченный бег.
Неоконченный взлет.
И «Восьмая»
и та
неокончена.

Восьмая Симфония, си минор, «Неоконченная» – одно из самых популярных произведений Шуберта. Точная дата, когда композитор сочинил это произведение, неизвестна. Симфония была посвящена музыкальному обществу Австрии. Рукопись пролежала почти 40 лет, пока ее случайно не обнаружил Роберт Шуман.
Навсегда осталось тайной Шуберта, почему он не завершил Восьмую симфонию. Создается ощущение, что он был намерен довести ее до логического конца, некоторые фрагменты очередных частей были полностью закончены, а остальные обнаружены в набросках.
Впрочем, большинство музыкальных критиков считает, что «Неоконченная» симфония – вполне завершенное произведение, так как круг образов и их драматургическое развитие безупречно и полностью исчерпывает себя в пределах двух частей.

www.classic-online.ru (Шуберт. 8 симфония – **слушать**)
www.poiskm.ru (Шуберт. 8 симфония – **слушать**)

ШИЗОТИМИЧЕСКАЯ МУЗЫКА

Мориц фон Швинд (1804 – 1871) – **«Кошачья симфония».** Австрийский художник Швинд немало времени уделял музыке. Был ближайшим другом Франца Шуберта. На многих своих работах Швинд запечатлел Шуберта и его музицирование. Создал виньетку к клавиру «Дева озера» Россини. Писал настенные фрески «Состязание певцов». Работал над росписью построенного здания Венской государственной оперы. Написал оригинальную композицию «Симфония», замечательно передающую настроение музыки Бетховена.
В некоторых специализированных статьях психоаналитики определяют его стиль как шизотимический, где изящное сочетается с бюргерским юмором, возвышенное с небрежностью, где присутствует скольжение по грани действительности.

РОЯЛЬ РОБЕРТА ШУМАНА

У поникшего рояля
Стынут клавиши и сны,
Он теперь споет едва ли –
Песни все пресны.

Нет того, кто лаской чудной
Оживлял басы,
Кто колечком изумрудным
Запускал часы.

Бил с руки поэта ясный
И прозрачный ключ
Пьес – хрустальных и прекрасных,
Звонок ключ, певуч.

И дышало глубиною
Тайны и мечты
Откровенье неземное
С привкусом беды.

Тени гостевали часто
С колыбельных лет,
Впрочем, петь всегда опасно,
Сломлен был поэт.

Оттого, что пониманье
Все не шло, не шло,
Оттого, что лишь страданье
В музыке вело.

И душою распахнулся
К людям так поэт,
Что однажды задохнулся
На разбеге лет.

И к поникшему роялю,
К клавишам седым
С той же роковой печалью
Прикоснулся сын.

Роберт Шуман (1810 – 1856) – немецкий композитор, пианист, влиятельный музыкальный критик. Один из самых известных композиторов первой половины XIX века, представлявших направление романтизма.
Интеллектуал и эстет, в своей музыке Шуман больше, чем любой другой композитор, отразил глубоко личностную природу романтизма.
Изысканная, рафинированная в своей утонченности, мало понятая при жизни, большая часть его музыки теперь расценивается как смелое и оригинальное явление в гармонии, ритме и форме. Композитор 19 столетия он воспринимался слушателями абсолютно современным в 20веке. Тот же эффект восприятия работает и в 21 столетии.
К тридцати пяти годам у Шумана из-за чрезмерных умственных и нервных напряжений стали проявляться симптомы душевной болезни.
В сорок четыре года, после обострения болезни, Шуман попытался покончить жизнь самоубийством. Его пришлось поместить в больницу, где он умер в возрасте сорока шести лет.
Шуман создал 4 симфонии, около 50 сборников пьес для фортепиано, более 200 песен, концерты для фортепиано, виолончели и скрипки с оркестром, множество других ансамблевых и сольных сочинений.

www.classic-music.ru (Шуман – **слушать**)
www.classic-online.ru (Шуберт – **слушать**)
www.matsuev.ru/main.mhtml?Part=7 (Избранные сочинения, Мацуев – **слушать**)

ИОГАННЕС БРАМС

Кабаки, проститутки-оторвы
И народец разгульно-лихой,
Пьющее-жрущая пьяная прорва,
Матерщина – хоть падай, хоть стой.

И подросток – лет где-то пятнадцать –
Пианист, что всегда под рукой,
И в награду – не буйство оваций,
А восторженных глоток пробой.

Но когда на расхожник кабацкий
Он ронял вдруг мотивчик простой,
Оглушительно чистый, немецкий,
То сгущался в миг гомон людской,

Обращался тяжелым сопеньем,
Напряженнейшей злой тишиной,
И лохматились в душах сомненья,
Заскорузло,
омывшись слезой.

Самый ясный, невинный, немецкий
Композитор на все времена,
Поразивший хрустальностью детской,
Начинал от кабацкого дна.

А потом было бегство из детства,
Бегство в славу,
в восторги до слез,
Был и Брамс – ослепительно светский
Дирижер,
пианист-виртуоз.

Уходил он в бессмертие бегством,
Уходил,
навсегда сохранив,
Оглушительно чистый, немецкий,
Тот из детства наивный мотив.

Иоганнес Брамс (1833 – 1897) – немецкий композитор, пианист, дирижер. Романтик по духу, классик по форме. Классик в романтизме, романтик в классицизме.
Сын бедных родителей (отец – контрабасист в городском театре), Брамс не получил базового музыкального образования и всего, чего он достиг в музыкальном искусстве, Брамс обязан только самому себе.
Иоганнес родился и вырос в одном из бедных кварталов Гамбурга, во многих домах которого располагались публичные дома. С раннего детства, чтобы заработать хоть немного денег, он почти каждый день играл на пианино в ресторанах и кабаках, развлекая своей игрой публику, состоявшую в основном из проституток с их клиентами. Эта среда оказала влияние на всю дальнейшую жизнь Брамса, в том числе и личную. Он никогда не был женат, хотя влюблялся довольно часто. Умер он холостяком. Известен его совершенно платонический роман с Кларой Шуман (женой Роберта Шумана), которую он финансово поддерживал после смерти ее мужа.
И. Брамсом создано 4 симфонии, около двухсот песен и романсов, ансамблевые сочинения, два фортепианных и один скрипичный концерты, множество фортепианных и скрипичных произведений, знаменитый «Немецкий реквием« для соло, хора и оркестра и другие хоровые сочинения.
Но особенную славу Брамса составляют его симфонии, которые и сегодня популярны на симфонической эстраде.
К концу жизни Брамс стал нелюдим, и, когда организаторы одного из светских приемов решили сделать ему приятное, предложив вычеркнуть из списка приглашенных тех, кого ему не хотелось бы видеть, он вычеркнул себя.
Брамс не принял преувеличенную экзальтацию романтизма. Классическая строгость, целомудренность, объективность – вот его ориентиры в творчестве. Все его переживания человека, живущего в романтическую эпоху, заключены в классическую форму. Дирижер Ганс фон Бюлов назвал 1-ю симфонию Брамса 10-й симфонией Бетховена. По складу мышления Брамсу присуще стремление именно к объективности, к строгой логической упорядоченности, свойственное искусству классиков. Кто знает, может быть, к этому его подталкивали и чрезмерно «экзальтированные» отзвуки его детства и юности.
Великой ценностью композитор считал народный фольклор. «Народная песня – мой идеал» – говорил Брамс. Он обрабатывал немецкие народные песни, писал бытовые немецкие народные песни и танцы, в частности, «Бытовые пьесы в 4 руки», «Цыганские песни», популярнейшие «Венгерские танцы».
Брамс один из первых композиторов, чье творчество в равной степени принадлежало и классическому крылу музыкального искусства, и популярной, развлекательной музыке. Некоторые его произведения до сих пор звучат на площадках поп-музыки.
Так своеобразно преломились детские впечатления одного из самых чистых и целомудренных в мировом музыкальном искусстве композиторов.

В честь Брамса назван кратер на Меркурии.

www.classic-music.ru (Брамс – **слушать**)
www.belcanto.ru (Брамс – **слушать**)
www.classic-online.ru (Шуберт – **слушать**)
www.music.privet.ru (Брамс, III часть Симфонии №3 – **слушать**)

ПАГАНИНИ ПЕРВЫЙ

Шут салонов праздных,
праздных дам пассаж,
На него ходили, как на вернисаж.

Шли манишки чинно,
шли сюртук, иль фрак,
Только он на сцену, дамы в ложах: «Ах!».

Ах, как безобразен,
как неотразим,
Если б не Паоло, я б рискнула с ним…

И стволы лорнетов,
и прицел пенсне,
Находили жертву там, на сцене, где

Он с гримасой скверной,
взглядами избит,
Признавал проклятье, что над ним висит,

Быть шутом предместий,
где слова и честь
Пустословью служат, в розницу, где лесть.

Быть шутом, изгоем,
Быть…
до той поры,
Где предощущенье личной высоты,

Вдруг приходит разом
с вихревым витком,
Вольтовой дугою под его смычком.

Где с разрядом нотным
рвется звонко власть
Классовых резонов. Он вершинный Князь

С этого мгновенья
всех, кто хоть на миг
Чувствовать стремится,
жить,
любить спешит.

Им спасает души яростный пассаж,
Скрипки запредельной – вихревой форсаж.

Их к первооснове обратит лицом
«Вечного движенья» взбешенный фантом.

И свободных, легких
кружевом фермат
Обольстят, закружат скерцо двух сонат.

Детский несмышленыш сердце посетит,
Грустью обогреет,
грустью прозвенит.

Но печаль рассыплет гребнем по волне
Буйство
«Вариаций на одной струне».

Так ведет и высит сломленных людей
Генуэзский гений,
новых дней Орфей.

На противоречье жизни и мечты
Проступает тема – кто и что есть ты,

Мелкий, бессловесный, скучный человек,
Пошло промотавший небольшой свой век…

Не успеть додумать,
не успеть решить,
Музыкант финалом обрывает нить.

Сложит полномочья самозванец-князь,
Разбудив, раздразнив,
и уйдет смеясь,

На страницы вечной Книги жития –
Паганини Первый Музыки всея!

www.classic-music.ru (Паганини – **слушать**)
www.classic-online.ru (Шуберт – **слушать**)
www.music.privet.ru (Паганини – **слушать**)

Николо Паганини (1782 – 1840) – итальянский скрипач, альтист и гитарист-виртуоз, композитор.

Паганини – одна из наиболее ярких и загадочных личностей музыкального искусства XIX века. С шести лет Паганини играл на скрипке, в девять выступил в Генуе с концертом, который имел огромный успех. С этого момента известность, а затем и слава постоянно сопровождали его. Вероятно, ни один артист в мире не пользовался такой популярностью, как Паганини. Довольно быстро он стал богат и оставил после себя несколько миллионов франков.

Паганини ценили не только в Италии, но и во всей Европе. В Вене, например, его портреты были выставлены во всех присутственных местах и во всех магазинах. В Германии он получил титул барона. Все члены королевской семьи всегда посещали его концерты. Он обожал азартные игры и красивых женщин, хотя часто это создавало для него проблемы и рождало самые невообразимые слухи о нем.

Даже сама внешность маэстро – бледное лицо, словно вылепленное из воска, длинные черные густые волосы, огромный шарф, в который он всегда, даже летом, кутался, чтобы избежать простуды, – способствовала появлению новых слухов и сплетен вокруг его личности. Имя Паганини всегда было окружено таинственностью, чему содействовал и он сам, говоря о каких-то необычайных секретах своей игры, которые он обнародует только по окончании своей карьеры.

Современники утверждали, что «тихие и нежные пассажи Паганини со вздохами, стонами, криками, призывами приводили слушателей в состояние транса, они начинали в такт музыке покачиваться, прислоняться друг к другу, как загипнотизированные, впадая в состояние экстаза». Существовало и существует немало легенд о сговоре Паганини с самим Сатаной.

Насыщенная концертная и композиторская жизнь привели Паганини к нервному истощению. Последний год своей жизни он не мог выходить из помещения, у него опухли ноги, и он оказался настолько истощен, что не мог взять в руку смычок, скрипка лежала рядом, и он перебирал ее струны пальцами. К концу жизни из-за болезни горла он мог говорить только шепотом. Умер он от болезни гортани. Впрочем, современные ему врачи приписывают Паганини, помимо поражения гортани, еще с десяток самых различных болезней.

Паганини скончался, отказавшись от исповеди. Разразился скандал. Епископ Ниццы, где умер Паганини, распорядился не хоронить его в освященной земле. Родственники и друзья вместе с Ахиллом, сыном покойного, подали прошение в суд, но ничего не смогли добиться. Церковники оставались непреклонными. По их словам, Паганини вел порочную жизнь и умер нераскаянным, забыв о христианском долге.

Лишь через четыре года после смерти, после вмешательства Папы, прах Паганини был, наконец, предан земле, и композитор обрел вечный покой.

Феноменальный успех Паганини заключался не только в мощном, буквально гипнотическом музыкальном даровании артиста. Он поражал слушателей также ошеломляющей виртуозностью, безукоризненной чистотой, с которой он исполнял труднейшие пассажи.

Паганини написал 5 концертов для скрипки с оркестром, 8 сонат, множество вариаций, в том числе и знаменитые **«Вариации на одной струне «Моисей», «Вечное движение»,** около 200 пьес для гитары, множество других произведений для скрипки, альта и различных ансамблевых составов.

Паганини обладал коллекцией скрипок Страдивари, Гварнери, Амати. Свою наиболее любимую скрипку работы Гварнери завещал своему родному городу Генуе. Ныне эту скрипку нередко называют «Вдовой Паганини».

С 1954 в Генуе ежегодно проводится Международный конкурс скрипачей им. Паганини. Победителю конкурса предоставляется почетное право исполнить концерт на скрипке, принадлежавшей Николо Паганини и подаренной им Генуе.

ЕГО ИМЯ – МУЗЫКА

Антонио Страдивари (1644 – 1737) – итальянский мастер струнных инструментов, ученик Амати. Считается, что Антонио Страдивари родился в 1644 году, хотя его точная дата рождения неизвестна.

Кроме скрипок, Страдивари делал гитары, альты, виолончели и, по крайней мере, одну арфу. Он создал более 1100 инструментов. Сохранилось около 650.

Его инструменты отличаются характерной надписью на латинском языке: **Antonius Stradivarius Cremonensis Faciebat Anno** (date) (Антонио Страдивари Кремонский сделал в году (таком-то).

Звучание его скрипок звонкое, но нежное. Для сравнения, голоса скрипок Амати отличались большей певучестью, но были значительно глуше. А в звучании скрипок еще одного итальянца Джузеппе Гварнери присутствует бОльшая густота и наполненность.

Великий мастер умер 93-летним старцем. Инструменты Страдивари в настоящее время стоят очень серьезных денег. К примеру, скрипка, созданная мастером в 1707 году и известная под именем «Хаммер» (в XIX веке она принадлежала шведскому коллекционеру Кристиану Хаммеру) была продана на аукционе «Кристис» в Нью-Йорке в мае 2005 года за сумму 3,544 млн. долларов. Это один из самых дорогих музыкальных инструментов, когда-либо проданных.

В мире имеется масса подделок под Страдивари, и лишь опытный эксперт имеет возможность доказать подлинность инструмента.

«СЕДЬМОЙ» ВАЛЬС ШОПЕНА

Закружат синие метели
Трехдольной мерностью своей
И то ли ели,
то ль качели,
Качнутся в памяти моей.

Начнутся долгие обманы
Игрой мотивов и теней,
О, вальс
танцующих туманов,
Ах, вальс
мерцающих свечей.

Жемчужной россыпи звучанье
Играет бликами огней,
Ресниц как будто трепетанье
Проснулось музыкой очей.

Заденет давняя обида -
Тот тихий поворот ключей,
Уходят в ночь. До слез обидно.
Не попрощавшись. Так больней.

Седьмой безумный вальс Шопена,
Семь нот, семь дней и семь ночей,
Седмица Божья. Лондон. Вена.
Безумье гонок. Гон страстей.

Концерты. Сцены. И измена
Любимой женщины твоей.

www.classic-online.ru ((Шопен. Седьмой вальс – **слушать**)

Фредерик Шопен, при рождении Фрыдерык Францышек Шопен (1810 – 1849) – польский композитор и пианист-виртуоз.
Шопен уже в двадцатилетнем возрасте поражал окружающих музыкальной «одержимостью», неиссякаемой фантазией в импровизациях, прирожденным пианизмом.
Его восприимчивость и музыкальная впечатлительность проявлялись бурно и необычно. Он мог плакать, слушая музыку, вскакивать ночью, чтобы подобрать на фортепиано запомнившуюся мелодию или аккорд.
Шопен – один из немногих композиторов в истории музыки, сочинявших практически только для фортепиано. Он не оставил ни одной оперы, ни одной симфонии или увертюры.
Наследие Шопена невелико по объему, однако воплощенный в нем художественный мир полифоничен, многозначен и универсален. Он создал 2 концерта для фортепиано с оркестром, 3 сонаты, 4 баллады, 17 вальсов, 21 ноктюрн, 27 этюдов, около 60 мазурок, вариации, 16 полонезов, 25 прелюдий, 19 песен для голоса с фортепиано, экспромты, ноктюрны, этюды и другие произведения для фортепиано и небольших ансамблевых составов.
Родился Шопен в Польше, жил и творил во Франции. В двадцать лет он покинул Польшу и уже никогда более не был на родине. Большую часть жизни прожил в Париже и в поместье Ноан, принадлежавшем Жорж Санд. Десятилетнее сожительство с Жорж Санд было ярким, но очень непростым. Разрыв с ней травмировал Шопена и сильно подорвал его здоровье. Седьмой вальс написан как раз на стыке разрыва с любимой женщиной. Через три года после разрыва с Жорж Санд Шопена не стало.
Прах Шопена покоится в Париже на кладбище Пер-Лашез между могилами композиторов Керубини и Беллини. Сердце Шопена было, согласно его воле, отправлено в Варшаву, где оно замуровано в колонну Церкви Святого Креста.
С 1927 года в Варшаве проводится Международный конкурс им. Шопена.
Вальс № 7 до-диез минор (Оп. 64 № 2). Вальсов у Шопена семнадцать. Седьмой вальс написан в ситуации разрыва с Жорж Санд, с которой он прожил десять лет. Этот вальс является одним из самых популярных произведений композитора. В сочинении есть трижды повторяющийся, «кружащий» пассаж, который и придает вальсу некую головокружительную зыбкость, завораживающую слушателей. Такие пассажи носят название ритурнель, т.е. «нечто возвращающееся».

В честь Шопена назван кратер на Меркурии.

www.classic-music.ru (Шопен – **слушать**)
www.musclass.ru/musicfor.htm (Шопен – **слушать**)
www.poiskm.ru (Шопен – **слушать**)

ФЕРЕНЦ ЛИСТ
(Тройная фуга)

Человек стоит потерян,
Весь изломан, мешковат,
Ничему уже не верит,
Никому уже не рад.

А на голову, на плечи,
По лицу и по глазам,
Скачут,
плачут,
плещут,
хлещут
Звуки – солнечный бедлам.

Ференц,
Ференц,
Ференц Лист,
Пляшет золото монист,
Артистичнейший артист,
Гениальный Ференц Лист.

Человек застыл, растерян,
Исподлобья волчий взгляд,
Он же знает, он уверен,
Все не так же, все не так.

А с асфальта по проулкам,
А из них по площадям,
Тихо,
глухо,
звонко,
гулко
Звуки – солнечный бедлам.

Ференц,
Ференц,
Ференц Лист,
На ветру звенящий свист,
Исступленный пианист,
Раскаленный Ференц Лист.

Человек поник, измучен,
Ну, за что под этот град,
Звукоряд, летящий с кручи,
Звуковетер, звукопад.

А с земли по бесконечной,
К небу, к солнечным мирам,
Быстры,
остры,
горьки,
вечны
Звуки – солнечный бедлам.

Ференц,
Ференц,
Ференц Лист,
Ураганом смятый лист,
Звездноподданный горнист,
Звукозлатый Ференц Лист.

Фуга (от лат. *fuga* – бегство, погоня) – музыкальная форма, являющаяся высшим достижением полифонической музыки. В фуге присутствует несколько голосов, каждый из которых в соответствии со строгими правилами повторяет основную тему – короткую мелодию, проходящую через всю фугу. Фуга с тремя проведенными темами называется тройной фугой.
В стихотворении «Ференц Лист» параллельно проводятся три темы.

Ференц (Франц) Лист (1811 – 1886) – венгерский композитор, пианист, педагог, дирижер, публицист, один из крупнейших представителей музыкального романтизма. Имя, данное при крещении, было записано по-латыни как Franciscus, а по-немецки произносилось Франц. Чаще используется венгерское имя Ференц, хотя сам Лист, слабо владея венгерским, никогда его не использовал.

Признание пришло к Листу уже в юности. Еще в самом начале пути, во время одного из концертов Бетховен после блестящей импровизации юного Франца поцеловал его. Лист об этом вспоминал всю жизнь.

Лист стал величайшим пианистом XIX века. Его эпоха была расцветом концертного пианизма. Лист был в авангарде этого процесса, обладая безграничными техническими возможностями. До сих пор его виртуозность остается ориентиром для современных пианистов, а произведения – вершинами фортепианного технического совершенства. Как композитор Лист сделал массу открытий в области гармонии, мелодики, формы и фактуры. Создал новые инструментальные жанры (рапсодия, симфоническая поэма). Ференц Лист, и как личность, и как композитор – колоссальная мощь, жизнеутверждение, феерическая энергия.

Лист был фантастически любвеобилен. У него было огромное количество поклонниц и, соответственно, любовниц, особенно из аристократической среды, которая и составляла основную часть его публики и его учеников. Утверждали, что если составить список любовниц Листа, он окажется гораздо длиннее, чем аналогичный список любого из его легендарных современников.

Среди знакомых и друзей Листа – такие гиганты как Паганини, Берлиоз, Шопен, Вагнер, Сальери, К. Черни, Бизе, Григ, Дюма, Гюго, Мюссе, Жорж Санд. Он вел переписку с русской «Могучей кучкой» (М. Балакирев, А. Бородин, Ц. Кюи, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков).

Концертируя, Лист несколько раз объехал всю Европу, трижды был в России. Непрерывное, мощное движение по жизни и пространствам – его суть. Примечательно, что умер Лист на гастролях в возрасте семидесяти пяти лет в гостинице на руках камердинера.

Всех сочинений Листа – 647: из них 63 для оркестра, около 300 переложений для фортепиано.

В пятидесятипятилетнем возрасте Лист вступил во францисканский орден терциариев (члены его могли оставаться в миру, вступать в брак и иметь собственность, но брали на себя особые религиозные обязательства и должны были вести аскетический образ жизни и заниматься благотворительностью). Вскоре папа Римский Пий IX присвоил ему звание почетного каноника, что давало право на ношение сутаны, но не на титул «аббат Лист», которым композитор иногда подписывался.

Комета, которая 22 октября 1811 года пронеслась над Венгрией, словно благословила своей неудержимостью и мощью только что родившегося Ференца Листа. «Я родился в счастливый год. Как возвестила о том великая комета, она оказалась не просто блуждающей звездой, но знаком иного мира, которому суждено было излить на меня свет и милость», – писал сам Лист, и это наиболее емкое определение энергии и энергетики, которые определили его жизнь.

www.classic-music.ru (Ференц Лист – **слушать**)
www.classic-online.ru (Ференц Лист – **слушать**)
www.matsuev.ru/main.mhtml?Part=7 (Мацуев: вальсы, рапсодии – **слушать**)
www.poiskm.ru (Ференц Лист – **слушать**)

ВАЛЬС «МЕФИСТО»
Вольная транскрипция Ф. Листа

Клавиши обжигают холодом,
Клавиши опаляют пламенем,
Музыкант вопрошает Богово,
Музыкант искушает Дьявола.

Он в гордыне своей неистовой,
Распластавшись меж крыл роялевых,
Словно пламя взметнет «Мефисто-вальс»,
Раскалив рояль до окалины.

Человек –
он слаб по рождению.
Человек –
он червь по Писанию.
Человек –
он Бог по подобию.
Человек –
он тварь в искушениях.

И найдет Музыкант состояние,
Где меж струн холодок равновесия,
Где играет жизнь окаянная,
Где сияет синь занебесная.

А потом уж шажком за облако,
На котором играют ангелы,
Голубое поет и алое,
Словно дети резвятся малые.

Долго ль сказочке длиться, мало ли,
Только падать когда-то надо же,
Крылья скручены, губы сжеваны,
Ангелята – давно Архангелы.

Человек –
он слаб по рождению.
Человек –
он червь по Писанию.
Человек –
он Бог по подобию.
Человек –
он тварь в искушениях.

Да есть истины,
так ли истинны?
Богу – богово.
Скоту – скотское.

У Маэстро заломы и сполохи,
На трех нотах галоп неистовый.
То ли в мистике ищет истину,
То ли в истине ищет мистику.

Что, маэстро?
Что, нет решения?
Не лоскутятся души поровну –
Это к солнышкам,
это к горюшкам?
Заигрался в блестящих клавишах?
Заблудился?
Ведь то ж «Мефисто-Вальс».
Здесь все мистика
и все истинно.

Ты попробуй по самому лезвию…

Ах, вы, суки.
И в миг,
в мгновение,
На синкопе,
на три,
на выдохе
музыкант исчез.

Дальше - странное напряжение,
То ль видение,
то ль сказание.
То ль видение,
то ль сказание…
То ль видение,
то ль сказание…

Солнце в сполохах.
Босость в россышках.
Русость в клеверах.
Слезки в зорюшках.
И беда, беда,
и слова, слова –
У тебя-тебя,
У тебя свой Путь.
У тебя-тебя,
У тебя свой Бог.

У тебя-тебя,
У тебя свой Срок.
У тебя-тебя,
У тебя свой вздох.
То ль видение,
то ль сказание…

Где же истина?
В чем же истинность?

Клавиши обжигают холодом,
Клавиши опаляют пламенем,
Музыкант вопрошает Богово,
Музыкант искушает Дьявола.

А ответ – он ответ вне времени.

Человек –
он слаб по рождению.
Человек –
он червь по Писанию!
Человек –
он Бог по подобию.
Человек –
он тварь в искушениях!

Мефисто-вальс». Известны три «Мефисто-вальса» Ф. Листа. Первоначально он написал для оркестра «Два эпизода из «Фауста», только не по Гете, как это часто считают, а по Н. Ленау. Это были «Ночное шествие» и «Танец в деревенском кабачке» (1-ый «Мефисто-вальс»).
Через двадцать лет Лист создал второй «Мефисто-вальс» (для оркестра) и незадолго до смерти Третий «Мефисто-вальс» и «Мефисто-польку» (для фортепиано).
Первый «Мефисто-вальс» приобрел широчайшую популярность в авторской транскрипции для фортепиано. В программе, предпосланной этому произведению, соединены два стихотворных отрывка Н. Ленау. Мефистофель, Фауст, деревенский кабачок, свадебная пирушка, соблазнение Маргариты – такова фабула произведения.
В стихотворении «Вальс «Мефисто» дается крайне субъективная, вольная, со скольжением в славянский эгрегор трактовка совмещенного образа всех трех вальсов Листа и своего собственного.
www.classic-online.ru (Ференц Лист. Мефисто вальс – все три – **слушать**)
www.matsuev.ru/main.mhtml?Part=7 (Мацуев: версии Вальса – **слушать**)

СЕРЕБРИСТЫЙ ЭДВАРД ГРИГ

Серебристый лунный свет
Серебристо лег на снег,
В серебристый этот миг
В мир явился Эдвард Григ.

Серебристый Грига вздох
Прокатился снежным – Ох!
Словно в серебре дорог
Отразился с неба Бог.

Серебристый ворох нот,
Серебристый синий грот,
Здесь в хрустальный перезвон
Григ игрался серебром.

И в пещере короля
Серебрится нотка ля,
Сказок серебрист узор,
В сказках вздор – совсем не вздор.

Серебрист морозный вздох,
Серебристо слово – Бог!
Крыльев серебрист размах,
Снежно-серебристо – Ах!.

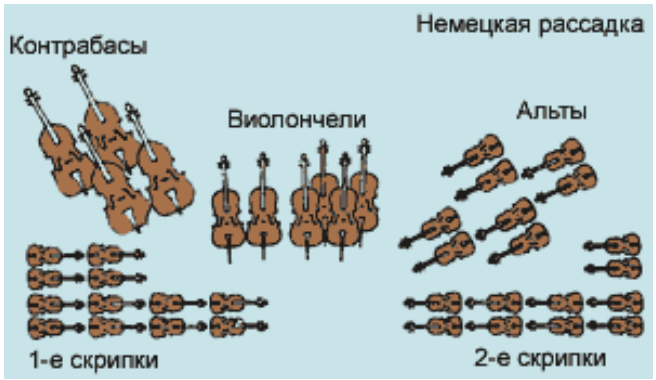
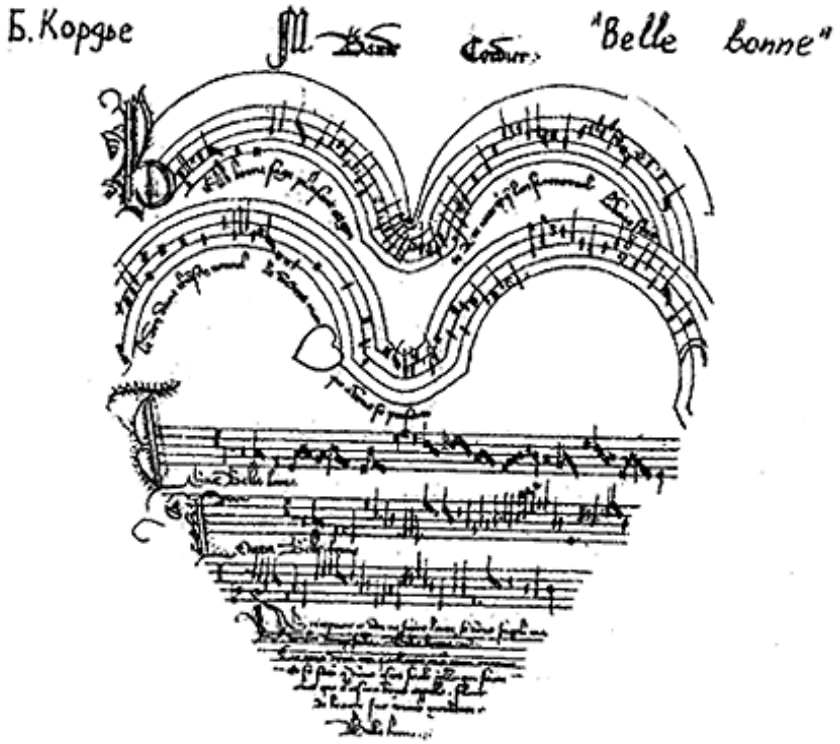
Ах, норвежские снега –
Серебристые бега
И в снегах искристый вскрик,
Серебрист и звонок Григ.

Эдвард Хагеруп Григ (1843 – 1907) – норвежский композитор, пианист, дирижер.
Родился и провел молодость в Бергене, где начинал в свое время и знаменитый драматург Генрик Ибсен. Сюита «Пер Гюнт» Грига (по драме Ибсена) станет впоследствии наиболее популярным его сочинением. А номера из нее «В пещере горного короля» и «Песня Сольвейг» в различных переложениях войдут в музыкальные хрестоматии и учебники.
Играть на пианино Григ начал в четыре года. Сочинять музыку – с двенадцати лет. Пятнадцати лет поступает в Лейпцигскую консерваторию.
Был знаком с Г.Х. Андерсеном, на чьи тексты создал несколько песен, а также с Ф. Листом, И. Брамсом. Его близким другом был П.И. Чайковский.
Двадцатилетнему Григу норвежские власти в знак признания его выдающегося таланта назначили пожизненную стипендию.
Жизнь и творческий путь Эдварда Грига отмечены подлинно скандинавской основательностью, мифологической брутальностью, замешанной на странной нежности характера его мелодики.
Эдвард Григ – самый «искристый, норвежский, самый «серебристо-снежный» композитор мира.
Им было создано около семисот произведений в самых различных формах и жанрах.

www.classic-online.ru (Эдвард Григ – **слушать**)
www.poiskm.ru (Эдвард Григ – **слушать**)

Американская

Немецкая



Бод Кордье – французский композитор XV столетия. Один из крупнейших мастеров искусства канонов. Использовал фигурный нотоносец и словесные комметарии в своих сочинениях. В пьесе «Belle bonne» («Моя прекрасная») Кордье усиливает ключевое слово текста с помощью фигурного нотописца в контурах сердца. А знаменитый бесконечный круговой канон «Tout par compas – Я весь скомпонован циркулем» записан на фигурном нотоносце в виде круга, то бишь замкнут в бесконечный повтор. Так что исполняться он может бесконечно.

Канон (от греч. *неизменный*) – полифоническое произведение, в котором основная мелодия сопровождается абсолютно идентичными ей несколькими мелодиями, которые вступают последовательно одна за другой через равные промежутки.

ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ

Определившись с избранным либретто,
Преобразившись в старого шута,
Маэстро мелодрамой Риголетто
Который вечер мучает себя.

Он понимает, что сюжет банален,
Что пыль кулис новаторству чужда,
Найти б мотив, один, но гениальный
И мелодрама будет спасена.

Он исступленно слушает пространство,
Дыханье звезд, мелодику ночей.
Играют грозы, грезят ветры странствий,
А над пространством – музыка страстей.

И где-то там в небесной партитуре,
В театре судеб, звуков и теней
Есть чистый тон в мерцающем миноре –
Тон Верди, тон шекспировских страстей

И светлого belkanto. Что ж, намечен
Нелегкий путь,
прочерчена судьба.
Определяет жизнь отныне
нотная строка,
Бессонница,
капризность славы,
слов конечность,
Да чистый, чистый тон.
Пора.
Стихает шум пространств,
Настроен камертон
времен
на вечность.
Тишина.
Пора.

И дирижер вселенского оркестра
Вошел в замах.
Заявлены в веках
Премьера и бессмертие маэстро!

Джузеппе Фортунато Франческао Верди (1813 – 1901) – итальянский оперный композитор, последний великий классик в трехвековой истории итальянского оперного искусства.

При жизни Верди критики часто пренебрежительно отзавались о его сочинениях за «потакание вкусам простых людей» и «бесстыдное мелодраматизирование». Сегодня оперные шедевры композитора вне их суда. Нет в мире музыкального театра, в котором не ставились бы оперы Верди.

В Миланскую консерваторию, куда Верди попытался поступить, чтобы получить фундаментальное музыкальное образование, его не приняли из-за низкого уровня фортепианной игры и из-за превышения возрастного порога: ему было двадцать лет. Его музыкальное образование это занятия частным образом с малоизвестными музыкантами, которые преподавали ему навыки игры на фортепиано, а также основы композиторской техники. Оркестровку и оперное письмо Верди постигал на практике, посещая миланские оперные театры.

Д. Верди – удивительный пример человека и композитора, с которым судьба словно играла в «кошки-мышки», то нанося неожиданный удар, то так же неожиданно преподнося удачу и покровительство. Однако надо признать, что в целом судьба была милостива к нему. Итог известен: деревенский мальчишка, без системного музыкального образования и высокого покровительства вошел навсегда в историю человечества.

Верди написал около тридцати опер. Наибольшей популярностью пользуются «Риголетто», «Аида», «Травиата», «Отелло», «Фальстаф» – музыкальная комедия, которую композитор создал в 80 лет.

Кроме опер, в наследии Верди – Реквием (памяти А. Мандзони), культовые сочинения «Stabat Mater» и «Te Deum», а также хоровые сочинения, романсы и струнный квартет.

Русский музыкальный критик А. Серов писал: «Как всякий могучий талант, Верди отражает в себе свою национальность и свою эпоху. Он – голос современной ему Италии, Италии, пробудившейся к сознанию, Италии, взволнованной политическими бурями, Италии, смелой и пылкой до неистовства».

«Маэстро мелодрамой Риголетто…» – опера «Риголетто» (по пьесе «Король забавляется» Виктора Гюго), как утверждают некоторые критики, является, возможно, лучшей оперой из когда-либо написанных. Во всяком случае, именно с этой оперы начинается отсчет движения композитора к бессмертию. Композиторская щедрость Верди представлена в ней в полную силу. Прекрасные мелодии вкраплены в оперную ткань по всей партитуре, бесчисленные арии, дуэты, ансамбли следуют друг за другом в непрерывном калейдоскопе, кипят страсти, комедия и трагедия переплетаются и сливаются в единое неразрывное действо.

«И светлого belkanto…» – бельканто (итал. *bel canto* – «красивое пение») – итальянский стиль пения. Данный стиль характеризуется плавностью перехода от звука к звуку, красивой и насыщенной окраской звука, выравненностью голоса во всех регистрах, легкостью звуковедения, которая сохраняется, в том числе и в технически подвижных и изощренных местах мелодического рисунка.

С 1961 на родине Верди в Буссето проводится конкурс вокалистов «Вердиевские голоса».

В честь Джузеппе Верди назван кратер на Меркурии.

www.classic-music.ru (Верди – **слушать**)
www.classic-online.ru (Верди – **слушать**)
www.musclass.ru/musicfor.htm (Верди, Реквием – **слушать**)
www.poiskm.ru (Верди – **слушать**)

ДЖОАКИНО РОССИНИ

Россини – россыпью по сцене,
Россини – к синим небесам,
Россини – бог, интриги гений,
Восторги, страсти тут и там.

Россини – сшибки на арене,
Россини – гам и тарарам,
В Москве, Париже, Риме, Вене
Востребован любимчик дам.

Россини – моцартовский росчерк,
Россини – пенистость Клико,
И сорок лет – молчанье, прочерк,
Молчанье, прочерк – ничего!

Россини – Фигаро, бессмертье,
Россини – громкий, как Фальстаф,
Россини – толстый, и поверьте,
В еде – поэт и Голиаф.

Россини – щедрый на безумства,
Россини – вздорный интриган,
Россини – искренность в искусстве,
Изящность, легкость и бедлам!

www.classic-music.ru (Россини – **слушать**)
www.poiskm.ru (Россини – **слушать**)

Джоакино Антонио Россини (1792 – 1868) – итальянский композитор.
Серьезно начал заниматься музыкой только в 14 лет, поступив в музыкальный лицей в Болонье. Восемнадцатилетним он создает одноактную оперу-фарс «Вексель на брак», которая была поставлена в Венеции. Затем в течение пяти лет молодой композитор сочиняет порядка десяти опер, представляющих сегодня значимость только потому, что они принадлежат перу Россини. И вот, наконец, уже в Риме двадцатичетырехлетний автор пишет гениального «Севильского цирюльника». Впервые опера была поставлена 20 февраля 1816 года. Премьера с треском провалилась. Россини, сам дирижировавший спектаклем, тайком покинул театр, но когда примадонна, участвовавшая в спектакле, зашла, чтобы утешить его, она нашла его безмятежно спящим в постели. Стремительность, с которой был написан «Севильский цирюльник» (композитор использовал многое из предыдущих своих произведений), удивительна. Сочинение и инструментовка заняли 13 дней. Написанная за две недели, эта опера стала не только высочайшим достижением гения Россини, но и кульминационной точкой в почти столетнем развитии жанра оперы-buffa (комической оперы). В последующее десятилетие Россини сочинил более десятка оперных произведений. Заключительным из них стала опера «Вильгельм Телль». Композитору было 37 лет. И он неожиданно замолчал, т.е. за последние четыре десятилетия своей жизни он практически ничего не написал. Подобное молчание в самом зените мастерства и славы – уникальное явление в истории мировой музыкальной культуры. Сам композитор впоследствии писал: «Насколько рано, едва созревшим юношей, я начал сочинять, настолько же рано раньше, чем кто-либо мог это предвидеть, я бросил писать. Так всегда бывает в жизни: кто рано начинает, должен, согласно законам природы, рано кончить».
Россини автор 39 опер, ряда духовных и камерных произведений, среди которых «Стабат матер», «Маленькая торжественная месса», фортепианный цикл «Грехи моей старости».
Под обаянием россиниевской музыки находились Э. Делакруа, О. Бальзак, А. Мюссе, Ф. Гегель, Л. Бетховен, Ф. Шуберт, М. Глинка. «После смерти Наполеона нашелся еще один человек, о котором все время толкуют повсюду: в Москве и Неаполе, в Лондоне и Вене, в Париже и Калькутте», – так писал о Россини Стендаль. Блестящий россиниевский стиль освежил искусство Европы кипучей жизнерадостностью, искрящимся остроумием, пенящейся страстью. Россини называли последним классиком и королем комического оперного жанра.
За Россини прочно закрепилась слава не только великого композитора, но и блестящего кулинара. Европейские газеты 19 столетия писали: «Вряд ли какой-нибудь повар в Париже или даже в Неаполе сумеет так приготовить макароны, как Россини». Сам Россини однажды признался, что плакал всего дважды в жизни: когда впервые услышал игру Паганини и когда уронил блюдо им же приготовленных макарон.
Половину жизни Россини прожил в Париже, где по субботам он приглашал к себе до трех десятков избранных гостей. Министры, послы и аристократы мечтали попасть на его роскошные приемы, где хлебосольный и остроумный хозяин предлагал изысканные блюда собственного сочинения. Винный погреб Россини был полон винами, которыми его снабжал Меттерних и король Португалии, фанатичные поклонники композитора.
Гастрономическая невоздержанность привела к естественному результату: ближе к концу жизни Россини страдал ожирением и болезнью желудка. В книге «Россини и грех обжорства» приведено около полусотни рецептов, придуманных знаменитым гурманом своего времени.
Россини скончался 13 ноября 1868 и был похоронен в Париже на кладбище Пер-Лашез. Через 19 лет по просьбе итальянского правительства гроб с телом композитора перевезли во Флоренцию и захоронили в церкви Санта Кроче рядом с прахом Галилея, Микеланджело, Макиавелли и других великих итальянцев.
Все свое состояние Россини завещал на благо культуры и искусства родного города Пезаро. В наши дни здесь регулярно проходят россиниевские оперные фестивали.

www.classic-online.ru (Россини – **слушать**)

ФЕЛИКС МЕНДЕЛЬСОН
(Капризы судьбы)

Вы говорите –
Феликс Мендельсон.
Обворожителен,
умен,
Скрипичные
и фортепьянные концерты,
Симфонии…
Но все ж при всём при том
Забыто всё.
Царит над всем

Сверхнеожиданно бессмертный

«Марш Мендельсона» –
звонкий эталон
Всемирной славы.
Мечтал об этом он?

Блестящий
Феликс
Мендельсон?

Якоб Людвиг Феликс Мендельсон Бартольди, общепринято – Феликс Мендельсон (1809 – 1847) – немецкий композитор, пианист, дирижер.
Музыкальная одаренность мальчика проявилась рано. В девять лет Мендельсон уже выступал как пианист. В десять в Берлине успешно состоялся его вокальный дебют. Мендельсон обладал замечательным альтом. К этому же времени относятся его первые серьезные композиторские опыты. В подростковом возрасте Мендельсон ведет активную концертную деятельность, выступая, и как пианист, и как дирижер. В его композиторском активе уже есть симфония, фортепианный концерт, струнные ансамбли. А когда Мендельсону исполнилось четырнадцать лет, была поставлена его опера «Два племянника».
У Мендельсона было все – красивая внешность, богатство, блестящее образование и талант. И это все словно отразилось и в его пианизме, и в его дирижерском искусстве, и в его композиторском почерке. Стиль композитора отличают филигранная техника, красота, грациозность, ясность изложения. За светлый и жизнерадостный характер его музыки Шуман однажды назвал Мендельсона «Моцартом XIX века».
Среди сочинений композитора – оратории, оперы, симфонии, инструментальные концерты, ансамбли, вокальные сочинеия, фортепианные миниатюры, сочинения для органа.
Прошло время, и Мендельсон стал композитором профессионалов. Его симфонии практически не исполняются, не часто звучат на концертной площадке и его скрипичные и фортепианные концерты, не говоря уже о струнных ансамблях. Исключение, пожалуй, составляют фортепианные миниатюры «Песни без слов» (48 пьес).
Умер Мендельсон в возрасте 38 лет.
«Марш Мендельсона…» – «Свадебный марш». В 1842 году Мендельсон написал музыку к пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь». Среди музыкальных номеров был и «Свадебный марш». Марш обессмертил имя Мендельсона. Сегодня практически ни одно бракосочетание не обходится без торжественного звучания его мелодии. Исследователи утверждают, что благодаря Маршу – имя Мендельсона является самым популярным, наиболее известным из композиторских имен на планете Земля.
«Свадебный марш» приобрел известность спустя одиннадцать лет после смерти Мендельсона, когда он прозвучал 25 января 1858 года на церемонии бракосочетания будущего прусского короля Фридриха Вильгельма Четвертого и английской принцессы Виктории Адельгейд. Ей тогда было 14 лет. Виктория решила, что на церемонии ее бракосочетания должны звучать два произведения - «Свадебный хор» из оперы Вагнера «Лоэнгрин» и «Свадебный марш» Мендельсона из симфонического сюиты «Сон в летнюю ночь». Под Мендельсона новоиспеченные супруги выходили из церкви. Вот с тех пор, более ста пятидесяти лет, и звучит на планете едва ли не ежедневно бравурный и ликующий марш Мендельсона.
Ну а «Свадебный хор» Вагнера в настоящее время знают исключительно профессионалы и коллекционеры-меломаны.

www.classic-music.ru (Мендельсон – **слушать**)
www.classic-online.ru (Мендельсон – **слушать**)
www.poiskm.ru (Мендельсон – **слушать**)

ВАЛЬС ВОЛНЫ и ШТРАУСА

Волна, еще волна и … пауза,
И тихий шелест по песку,
Элегия воды и Штрауса
Сошлись на тихом берегу.

По горизонту – темп Адажио,
Закат, край солнца, облака,
Вальсируют три чайки слаженно –
Волна, край неба, вновь волна.

Как здорово в закат тоскуется
Под легкий венский вальс воды,
Всё соразмерно, всё рифмуется
На жизнь, на вздох, на всплеск волны.

Рисуются черты неясные,
Глаза и вечность в тех глазах,
Быть может жизнь – труды напрасные,
Но счастлив в этих я трудах.

Мелодия воды и Штрауса,
Покой на тихом берегу,
Волна, закат, волна и … пауза,
И жизнь, как шелест по песку.

Адажио – от итал. *Adagio* – медленно, спокойно.

www.classic-music.ru (Иоганн Штраус – **слушать**)
www.poiskm.ru (Иоганн Штраус – **слушать**)

Иоганн Штраус-сын (1825 – 1899) – австрийский композитор, скрипач, дирижер, «Король вальса».
Родился в семье известного композитора Иоганна Штрауса. Мальчик занимался музыкой тайком от отца. Отец хотел, чтобы сын стал банкиром и устраивал шумные скандалы, если заставал сына со скрипкой в руках. Неприятие отцом увлечений мальчика музыкой переросло в откровенную зависть, когда выросший Штраус-младший стал постепенно затмевать известность отца. Штраус-старший заносил в черный список те заведения, где выступал сын, не допускал его на придворные балы и на другие престижные мероприятия, которые считал своей вотчиной.
После смерти отца Штраус-младший в течение предельно короткого времени обретает европейскую, а затем и всемирную славу. Ему передают все отцовские полномочия на придворных балах и концертах. Приглашений было так много, что он нередко отправлял вместо себя одного из братьев. Двое из шести его братьев (Йозеф и Эдуард) тоже стали известными композиторами. В отличие от отца, он никому не завидовал и шутил, что «братья талантливее меня, просто я популярнее». Куда бы он не отправлялся на гастроли – в Германию, Польшу, США, Францию, Россию, где он выступал с концертами на протяжении десятилетия – всюду он имел огромный успех.
70-летие Штрауса отмечает вся Европа.
Скончался Штраус в Вене в возрасте 73 лет.
Штраус создал огромное количество произведений: 168 вальсов, 117 полек, 73 кадрили, 43 марша, 31 мазурку, 15 оперетт. Он поднял сугубо прикладной жанр – танцевальную музыку – до симфонических вершин.
Наиболее знаменитые вальсы Штрауса:
– Прощание с Петербургом;
– На прекрасном голубом Дунае;
– Жизнь артиста;
– Сказки Венского леса;
– Вино, женщины и песни;
– Тысяча и одна ночь;
– Венская кровь;
– Калиостро;
– Прекрасный май;
– Весенние голоса;
– Венские женщины;
– Императорский вальс.
Вальс волны и Штрауса (название стиха) – стихотворение ассоциативно связано с вальсом «На прекрасном голубом Дунае», однако, как и любая интерпретация музыки – сугубо индивидуально и субъективно.
«На прекрасном голубом Дунае» это, пожалуй, самый известный вальс Штрауса-сына. Первоначально вальс был задуман и исполнен как сочинение для мужского хора. Хоровая премьера вальса в Вене прошла незаметно. Через некоторое время Штраус создает новую оркестровую версию. Успех ее премьеры на Всемирной выставке в Париже был оглушительным.
Вскоре вальс «На прекрасном голубом Дунае» становится символом Вены, ее неофициальным гимном.
Иоганн Штраус-отец (1804 – 1849) – австрийский композитор, скрипач, дирижер. Родоначальник музыкальной династии Штраусов. Трое его сыновей – Иоганн, Йозеф и Эдуард – стали известными композиторами. Наследие композитора насчитывает около двухсот пятидесяти сочинений. Среди них 152 вальса.
Критики называли Штрауса-отца при его жизни «Моцартом вальсов», «Бетховеном котильонов», «Паганини галопов» и т.д.

www.classic-online.ru (Иоганн Штраус – **слушать**)

КРЕСТ ВАГНЕРА

Крест Вагнера, его судьба и квест –
Противоречье двух начал.
Начала эти –
Божественный покой и дьявольская воля.

И в вагнеровском мире
мифа,
музыки
и боли
Сошлись
Томительность пленительных длиннот
И бешенство неистовых Валькирий.

Крест Вагнера, его судьба и квест –
Жизнь на разрыв
и двух стихий смятенье:
Зыбь равновесья в сердце урагана.

Покой и Воля – в этом Вагнер весь,
От Нибелунгов до Тристана.

«И бешенство неистовых Валькирий…» – валькирии (др.-исл. *valkyrja* – выбирающая убитых) – воинственные девы, реющие на крылатых конях над полем битвы и забирающие души храбрых воинов в Валгаллу.

www.classic-music.ru (Вагнер – **слушать**)
www.poiskm.ru (Вагнер – **слушать**)

Вильгельм Рихард Вагнер (1813 – 1883) – немецкий оперный композитор, дирижер, драматург (автор либретто своих опер), философ, революционер.
Юность Вагнера наполнена мистическими переживаниями. «С детства, - пишет Вагнер, - всё необъяснимое, таинственное производило на меня чрезвычайное действие. До самой моей юности не проходило ни одной ночи, чтобы меня не посетили во сне привидения, и чтобы я не просыпался с ужасным криком». В конечном итоге, юношеские наваждения способствовали обращению Вагнера к мистицизму как к философской системе. В дальнейшем мистицизм и идеологически окрашенный антисемитизм Вагнера повлияли на немецкий национализм начала XX века, в том числе на национал-социализм. Он стал идолом Гитлера.
В 1849 году, когда на улицах Дрездена появились баррикады, Вагнер оказался в числе восставших. После разгрома революции полицией было повсюду разослано предписание о поимке его как преступника. Вагнер бежал из Дрездена и нашел убежище в Веймаре у своего друга композитора Ференца Листа. Революционность Вагнера носила характер романтический и впоследствии радикально трансформировалась, приведя его к абсолютно иным исканиям.
Литературное и публицистическое наследие Вагнера составляют шестнадцать томов. К этому можно добавить семнадцать томов писем. В своих рассуждениях Вагнер уделял много внимания философии искусства, в частности – онтологическому осмыслению музыки. Его философскую концепцию можно определить как музыкальный мистицизм. Подобно Шопенгауэру и Ницше, Вагнер ощущает неблагополучие и даже бессмысленность мироздания. Единственный смысл существования личности мыслится в том, чтобы отречься от всемирной воли и, погрузившись в состояние чистого интеллекта, найти подлинное эстетическое наслаждение в отвлеченных символах, в «высшей свободе».
Мистицизм Вагнера, подкрепленный мифологией, привел к рождению самого значительного его сочинения – «Кольца Нибелунгов».
«От Нибелунгов до Тристана...». «Кольцо Нибелунгов» – тетралогия, состоящая из четырех гигантских музыкальных драм: 1. «Золото Рейна», 2. «Валькирия», 3. «Зигфрид», 4. «Гибель богов». В основе либретто «Кольца Нибелунгов» лежит содержание эпических сочинений «Старшая Эдда» и «Песнь о Нибелунгах«. Общее время исполнения всех четырех опер занимает более **15 часов**, самая короткая опера, «Золото Рейна», длится **два с половиной часа**, самая долгая – «Гибель богов» – **более пяти**. Среди действующих лиц – боги, герои, волшебные существа, кольцо, дающее власть над миром. Завершается сюжетная линия Апокалипсисом. Замысел вынашивался и воплощался в общей сложности на протяжении двадцати шести лет.
«От Нибелунгов до Тристана...». «Тристан и Изольда» – опера. Продолжительность – около четырех часов. На заложенные в опере идеи значительно повлияли недолгое увлечение композитора буддизмом, а также драматическая история любви Вагнера к Матильде Везендонк. В этой опере происходит так долго искавшееся Вагнером слияние разделенной человеческой природы. Слияние это происходит с уходом Тристана и Изольды в небытие: любовь, жизнь, смерть слились воедино.
Всего Вагнер написал 13 опер, которые получили название «вагнеровские музыкальные драмы». Вагнер необыкновенно возвысил роль оркестра, который у него исключительно красочен и грандиозен. Вокальные партии у Вагнера также крайне усложнились и стали, по сути, одним из инструментов оркестра.
Рихард Вагнер из классиков, пожалуй, самый сложный для исполнения и восприятия композитор. Его оперы под силу далеко не каждому оперному театру, даже очень крепкому по составу исполнителей. Как следствие, услышать «живьем» вагнеровские оперы крайне проблематично. Кроме того, Вагнер уникален еще и в том, что не имеет ни прямых предшественников, ни прямых последователей.

В честь Вагнера назван кратер на Меркурии.

www.classic-online.ru (Вагнер – **слушать**)

РИХАРД ШТРАУС
и его «Так говорил Заратустра»

Мастер мягко брал
на пространствах ХАоса,
То, что вкривь и вкось,
что зияло паузой,
А потом брал свет
от звезды танцующей,
Горько-зябкий смех
лебеды бедующей.

Тишины глоток
брал в рассветах бежевых,
Кутерьмы мешок –
на болотах лешевых,
Перезвоны он
находил нездешние,
Чтоб звенели в нас,
грели души грешные.

Слушал он в ночи
шепотА и шЕпоты,
Слушал он в ночи
рокотА и рОпоты,
Слушал волю воль
Заратустры строгого,
Множил всё на ноль.
Множил всё на Бога он.

А потом рывком –
строил мир играющий,
А потом рывком –
строил мир мерцающий,
А потом рывком –
тишина рассветная,
Воля и Покой,
то есть то – заветное.

Жили в мире том люди-боги светлые.

www.classic-online.ru (Рихард Штраус. Так говорил Заратустра – **слушать**)

Рихард Штраус (1864 – 1949) – немецкий композитор и дирижер.

История музыки знает еще двух Штраусов (Иоганнов), отца и сына (сын – Король вальса).

Первую музыкальную пьесу он написал в возрасте 6 лет. Последние «Четыре песни» создал, когда ему было 85. В итоге: 15 опер, 10 симфоний (последняя незакончена), около 130 песен, множество инструментальных сочинений. Большинство из них продолжает звучать и по сей день. Первоначально стиль Штрауса был традиционен. И это объяснимо, так как отец (был музыкантом) не разрешал ему изучать, к примеру, Вагнера, считал это музыкой низшего сорта. Прививал ему консервативные вкусы. Однако к двадцать пяти годам Штраус вполне разобрался что есть что в музыкальном мире. Начался Штраус новатор, Штраус вокруг которого кипели страсти.

Опера «Саломея» сделала его всемирно знаменитым. Но, скажем, Сен-Санс по ее поводу писал: «Садистская, какофоническая музыка». А недовольный сложностью восприятия «Саломеи» император Вильгельм II назвал своего придворного капельмейстера «змеей, вскормленной на моей груди».

Восторги одних и недовольство, возмущение других сопровождали многие его сочинения. Происходило это из-за необычных оркестровых красок, жестких созвучий, натуралистических приемов: блестящая имитация шума мельницы, хохота, блеяние баранов и т.п. Но особенно на этом фоне выделяются два его произведения – «Жизнь героя» и «Домашняя симфония». В первом сочинении автор делает главным героем самого себя, во втором, свою семью. Это буквально взбесило немецкого консервативного слушателя. На что Штраус ответил: «Почему мне не написать симфонию на самого себя. Я нахожу себя не менее интересным, чем Наполеон или Александр». Принцип доминирования личной свободы художника по отношению к миру был определяющим для Штрауса человека, для Штрауса композитора.

В целом же творчество Штрауса потрясающе разнообразно: насыщено волшебными яркими красками и немецкой строгой педантичностью, блестящими изобразительными эффектами и глобальными космическими звучаниями, шутливыми мелодиями и пленительной лирикой. При этом к сочинению музыки он подходил как невероятно организованный ремесленник-технолог. По воспоминаниям современников, в девять часов он садился за рабочий стол и продолжал сочинять музыку с той фразы, на которой вчера остановился. В четырнадцать игра в скат. Вечером театр и дирижерский пульт. Назавтра в девять снова в девять за рабочим столом. Вечером вновь фрак и театр. «Кто хочет стать настоящим музыкантом, тот должен уметь сочинять музыку даже к меню» – фраза Рихарда Штрауса. Как прицепить к этому вдохновение – загадка.

Отдельная страница в жизни Рихарда Штрауса – взаимоотношения с нацистами. Не буду прибегать к комментариям. Ограничусь несколькими фактами.

- Штраус был лично знаком с Гитлером, Геббельсом, Герингом.
- Геббельс назначил его на пост президента Имперской музыкальной палаты.
- Его жена (еврейка) и сын до конца войны находились под арестом.
- Когда была вывешена афиша, из которой была вымарано имя Стефана Цвейга (еврей), Штраус сказал: «… завтра же утром я покидаю Дрезден, и премьера пойдет без меня». Имя в афише было восстановлено.
- В послевоенное время Штраус был привлечен к суду по обвинению в связях и сотрудничестве с нацистами. Вердикт гласил – невиновен.

Умер Штраус в восемьдесят пять лет.

«Так говорил Заратустра» – симфоническая поэма Рихарда Штрауса. Написана в 1896 году. Имеет подзаголовок: «Свободное сочинение по Ницше». Именно это, пожалуй, и является основным при восприятии поэмы. Она имеет интродукцию и восемь частей-эпизодов. Перечислять их названия смысла нет. Композитор настолько свободно их трактует, что интереснее и продуктивнее держать в голове какое-то свое индивидуальное обобщение о Ницше и его книге, и соотносить его со Штраусовским. А лучше просто наслаждаться его музыкой, понимая, что она об одиноком гордом философе и его размышлениях об одиночестве, творчестве и людях, равным богам.

www.poiskm.ru (Рихард Штраус «Так говорил Заратустра» – **слушать**)

ЗНАК ИНТУИЦИИ, ТВОРЧЕСТВА, АЛКОГОЛИЗМА

– символ Нептуна (бога морей и океанов, планеты Нептун).

Трезубец Нептуна выбивает влагу из земли и символизирует три пути познания, три мира, куда уходят космические энергии после того, как они оживили материю. В оккультизме эти три мира связывают с мистической формулой АИМ: А – состояние бодрствования, материальное выражение мира. И – состояние мечты, тонкой духовной субстанции. М – состояние глубокого сна, вдохновения.

Нептун – символ интуиции, сверхчувствительности, ясновидения. Нептун – символ одержимости, мистического тумана, страхов, галлюцинаций, наркомании и алкоголизма.

Нептун управляет способностью человека воспринимать вибрации дальнего порядка, тонкого мира, выраженные в иррациональных ощущениях, звуках, красках, запахах.

Нептун – планета тайн и иллюзий. Нептун – колдовская планета. Не случайно, что она была сначала интуитивно предугадана, затем математически вычислена и только потом обнаружена. В 1843 Джон Кауч Адамс предположил орбиту гипотетической планеты. Урбен Леверье независимо от Адамса в 1845 – 1846 годы провел свои собственные математические расчеты. А 23 сентября 1846 года недалеко от предсказанных Адамсом и Леверье координат была обнаружена планета Нептун. Через какое-то время было принято решение считать Адамса и Леверье сооткрывателями Нептуна.

СИМВОЛ БЕССМЕРТИЯ И МУЧЕНИЧЕСТВА

– лавровый венок.

Лавр символизирует триумф, победу, успех. Будучи вечнозеленым, лавр символизирует вечность и бессмертие.

Лавровая роща растет на вершине Парнаса, обиталища муз.

Согласно древнегреческому мифу, бог Солнца, зари и поэзии Аполлон преследовал нимфу Дафну, которая, убегая от него, превратилась в лавровый куст (по-гречески «лавр» – «дафн»). В объятиях Аполлона оказалось деревце, ветвями которого он украсил свою голову и лиру. Потому лавром короновали не только завоевателей, но и поэтов, певцов, покровителем которых, как известно, и является Аполлон.

Лавр был также священным у бога экстаза Диониса.

Лавр – символ магической власти, растение прорицателей, ясновидцев и ворожей.

Лавр заимствован христианами из античной культуры как символ победы христианской веры над смертью. Венок из лавра у христиан символизирует также мученичество. Лавра – название крупнейших мужских монастырей.

Слово лауреат произошло от обычая украшать лавровыми венками головы людей, достигших значительных успехов в искусстве либо науке.

ГЕКТОР БЕРЛИОЗ

Вальс из «Фантастической симфонии»

Вступала ночь в права… и право
Казнить иль миловать. В ночи
Рождался звук, на звук – октава,
Рождался вальс судьбы в ночи.

Сходились двое, вальс искрило
Предощущением беды,
И в крестный ход уже сводило
Планеты две и две судьбы.

Дыханья не хватало скрипкам,
Щемило сердце, пульс сбоил,
А вальс скользил, терзая скрытно,
- Ах, мил – не мил! Ах, мил – не мил!

Как млечный путь плутал и вился
Вальс Берлиоза, лунный вальс,
Кружил, искрился и резвился,
Судьбы-беды касаясь вскользь.

Мерцали лица и улыбки,
Вплетался вздор в узоры фраз,
И длился вальс, и пели скрипки,
В последний раз. В последний раз.

Сметало звезды, мир знобило,
Уже не в шутку и не вскользь,
Уже по судьбам вальс водило,
Уже вело по судьбам вальс.

Влекло все это и слепило,
Все это вместе и луна –
С ума безжалостно сводило,
В конце-концов, свело с ума!

www.classic-online.ru (Гектор Берлиоз. Фантастическая симфония – **слушать**)

Гектор Луи Берлиоз (1803 – 1869) – французский композитор, дирижер, музыкальный писатель и журналист.

Берлиоз – яркий представитель романтизма в музыке, творец романтической программной симфонии. Его искусство во многом сродни творчеству В. Гюго в литературе и Делакруа в живописи. Он смело вводил нововведения в области музыкальной формы, гармонии и особенно инструментовки, тяготел к театрализации симфонической музыки, грандиозным масштабам произведений.

При жизни Берлиоз прославился прежде всего как выдающийся дирижер. С двадцати лет начались его гастроли за пределами Франции – в Германии, Австрии, Чехии, Венгрии, России, Англии. Всюду он имеет феноменальный успех, особенно в Петербурге и Москве, где его буквально превозносили. Берлиоз – первый в истории исполнительского искусства гастролирующий дирижер, который исполнял наряду со своими произведениями и современных ему авторов. Композиторское же творчество Берлиоза оставляло современников равнодушными.

Судьба относилась к Берлиозу непросто: умерла его первая жена, разбитая параличом. Скончалась и вторая жена. Погибает во время кораблекрушения единственный сын-моряк. Не складываются отношения с друзьями. Берлиоза мучают болезни. Умирает он в возрасте 66 лет в одиночестве. По сути, непризнанным композитором.

Однако был в жизни Берлиоза и великий сюжет, великое признание. После исполнения симфонии «Гарольд в Италии» на сцене появился Паганини. Ему было за пятьдесят, он был очень знаменит. Паганини вышел на сцену с палочкой и преклонил колено перед Берлиозом: «Вы – гений!». Эти слова он прошептал, т.к. говорить из-за болезни гортани уже не мог.

Через десять лет после смерти Берлиоза пришло и общественное признание на родине, его провозгласили главой новой французской музыкальной школы.

Из многочисленных его произведений особой популярностью пользуются: «Фантастическая симфония», симфония «Гарольд в Италии», «Реквием».

«Фантастическая симфония» до мажор. Носит подзаголовок «Эпизод из жизни артиста». Самое знаменитое сочинение Берлиоза. Создано им в 28 лет. Это своего рода музыкальный роман со сложным психологическим подтекстом. В его основу положен сюжет, который вкратце так изложен композитором: «Молодой музыкант, с болезненной чувствительностью и горячим воображением, отравляется опиумом в припадке любовного отчаяния. Наркотическая доза, слишком слабая для того, чтобы причинить ему смерть, погружает его в тяжелый сон, во время которого ощущения, чувства и воспоминания претворяются в его больном мозгу в музыкальные мысли и образы. Сама же любимая женщина становится для него мелодией и как бы навязчивой идеей, которую он находит и слышит повсюду».

Позже Берлиоз написал симфоническое произведение «Лелио, или Возвращение к жизни», которое составляет продолжение «Фантастической симфонии». Жанр данного сочинения Берлиоз обозначил как «мелолог», т.е. смесь инструментальной и вокальной музыки с декламацией.

В «Фантатической симфонии» пять частей вместо традиционных четырех.

I часть – Мечтания и страсти.

II часть – Бал. Артист встречает любимую на балу в шуме блестящего празднества.

III часть – Сцена в полях: природа, наигрыши пастухов.

IV часть – Шествие на казнь. Музыканту снится, что он убил ту, которую любил. Он осужден на смерть.

V часть – Сон в ночь шабаша. Юноша видит себя на шабаше, посреди толпы теней, колдунов, собравшихся на его похороны. В этой оргии участвует и его любимая.

www.poiskm.ru (Гектор Берлиоз – **слушать**)

ЖОРЖ БИЗЕ
(Капризы судьбы)

Париж всегда слегка рассеян,
Он это понял в тридцать три,
А в тридцать семь он был осмеян,
Освистан.
Где-то через три –

четыре месяца не стало
Того, чье имя Жорж Бизе.
Порой приходит странно слава,
На выверте и в неглиже.

Лет через десять после смерти
Пришло признание.
Верней
Пришло посмертное бессмертье
Во все парадности своей.

Осталось лишь сказать в финале –
Как мелочь выбросить в размен –
В те дни в Париже освистали
«Кармен» Бизе.
Бизе-Кармен.

www.classic-music.ru (Бизе – **слушать**)
www.poiskm.ru (Бизе – **слушать**)

Александр Сезар Леопольд Бизе, при крещении получил имя Жорж (1838 – 1875) – французский композитор, пианист, дирижер.

Выдающиеся способности мальчика обнаружились рано: четырех лет он уже знал ноты, в девятилетнем возрасте поступил в Парижскую консерваторию. Феноменально одаренный музыкальным слухом, памятью, творческой интуицией, Бизе без труда овладел теми знаниями, которые давала консерватория. Блестяще учился по классу фортепиано и по классу композиции, был удостоен многих наград. В 19 лет ему присудили престижную Римскую премию, которая предоставляла право на заграничную командировку. Около трех лет Бизе провел в Риме, но… проживание там фактически ему ничего не дало с точки зрения развития композиторского дарования. Это были годы, когда всем окружающим было понятно, что перед ними незаурядный феноменальный талант, что весь он – обещание будущего, обещание славы.

Бизе возвращается в Париж, уверенный в своих силах. Но не заладилось. Путь к общественному признанию в столице Европы не сложился. Начались тяжелые годы борьбы за существование. Бизе содержит семью частными уроками, сочинением музыки в легких жанрах, переложениями и корректурой чужих сочинений. В одном из писем он пишет: «Я работаю, как негр, я истощен, я буквально разрываюсь на части, я обалдел, заканчивая четырехручное переложение Гамлета (оперы французского композитора А. Тома). Что за работа! Деньги, вечно деньги – к черту!..».

В таком напряжении физических и душевных сил проходит вся недолгая последующая жизнь Бизе. В результате трудно назвать масштабное, яркое произведение Бизе, которое бы было достойно бессмертия, кроме, пожалуй, музыки к пьесе А. Доде «Арлезианка». И это результат жизни композитора, который обладал выдающимся талантом.

Прорыв обещало произведение, в которое он вложился весь без остатка. Это была опера «Кармен». Он писал ее год. Он верил, что опера получилась! Однако, на премьере «Кармен» опера была резко отрицательно встречена публикой. Ее освистали. Либретто оперы упрекали в вульгарности, а музыку – в бесцветности, недостаточной романтичности и изысканности. И эти упреки относились к той, которую сегодня знают как безудержную, жизнеутверждающую, головокружительную и пленительную «Кармен».

Неуспех оперы тяжело подействовал на Бизе и роковым образом отразился на его здоровье: за обострением тонзиллита последовали два сердечных приступа. Второй из них оказался смертельным. Через три месяца после премьеры «Кармен», в тридцать семь лет композитора не стало. Легендарная Кармен не только сама ушла за грань, в бессмертие, но и увела за собой своего создателя.

Опера «Кармен» (по новелле П. Мериме) – одна из вершин французского оперного реализма. Герои оперы (либретто создали драматурги Мельях и Галеви) и, в особенности, Кармен – совершенно иные, нежели у Мериме. Было убрано все, что связано с обрисовкой ловкости, хитрости, воровской деловитости Кармен, иначе говоря, все то, что принижало этот образ. В опере образ приподнят, сделан благороднее и даже наделен под конец чертами трагического величия. Именно благодаря музыке удалось подчеркнуть вольнолюбие, безудержность и прямоту смелого характера героини. Бизе приблизил образ Кармен к романтической трактовке «цыганского» как синонима свободолюбия.

Одним из первых среди великих современников Бизе музыку «Кармен» оценил П.И. Чайковский. «Опера Бизе, – писал он, – шедевр… Лет через десять «Кармен» будет самой популярной оперой в мире».

Слова великого русского композитора оказались пророческими.

Через сто лет после смерти Бизе композитор Р. Щедрин создал блистательную «Кармен-сюиту» - оркестровое сочинение на основе цитирования тем из «Кармен» Бизе.

www.classic-online.ru (Бизе – **слушать**)

СЕН-САНС «ЛЕБЕДЬ»

(Ассоциация с А. Павловой и М. Плисецкой)

Снег. И лебедь на снегу.

В этом он пейзаже странном
Прорисован филигранно.

Говорят, что на беду
Лебедь белый на снегу.

Как, откуда и куда
Вынесло его в снега?

Песню снежная поземка
Зачинает зло и тонко,

Песню смерчей, песню смерти,
Вертью-вертью, смертью-смерчью.

Лебедь белый словно спит
Пылью снежною облит.

Словно в сказку погружен
В лебединый светлый сон.

Все сильнее песня смерчей
Круговертью, кругосмерчью,

Кругосмертию метет,
Снежный холм растет-растет…

Значит, правда – на беду
Лебедь белый на снегу.

Ангел смерти пролетел,
Тихий вздох прошелестел.

Из-под снега – два крыла,
Холм. И даль – белым-бела.

www.poiskm.ru (Сен-Санс «Лебедь» – **слушать**)

Шарль-Камиль Сен-Санс (1835 – 1921) – французский композитор, пианист, органист, дирижер, музыкальный критик и писатель.

Обучаться игре на фортепиано Сен-Санс начал с трех лет. В пять стал сочинять музыку. В десять выступил с первым концертом. Парижскую консерваторию закончил сначала по классу органа, затем композиции, получив первую премию.

В 22 года он становится органистом в парижской церкви Мадлен и занимает этот пост двадцать лет. Много выступает с концертами как пианист и дирижер. Сен-Санс возрождает интерес к Баху и Моцарту, открывает Франции Генделя, который до него здесь практически был неизвестен. Именно Сен-Санс привез из России во Францию клавир оперы «Борис Годунов» Мусоргского. Как музыкальный критик Сен-Санс поддерживает таких разных композиторов, как Вагнер и Шуман. Был дружен с Чайковским. Однако музыку двадцатого столетия он не принял: не заметил Стравинского, не переносил Дебюсси, морщился при имени Рихарда Штрауса.

Современники высоко ценили Сен-Санса. Меценат Альбер Либон, выделил композитору сто тысяч франков, чтобы тот мог полностью посвятить себя композиции, не думая о пропитании. В его память Сен-Санс написал Реквием. Произведения Сен-Санса получают премии на престижных конкурсах. Его избирают в Парижскую Академию изящных искусств и награждают Орденом Почетного легиона. Он получает степень почетного доктора Кембриджского университета. Кстати, одновременно с Чайковским. Избирается почетным членом Петербургского отделения РМО.

Сен-Санс концертировал буквально до последних своих дней. Объездил с концертами весь мир. Умер в Алжире, где находился на гастролях в возрасте 86 лет. Похоронен в Париже на кладбище Монпарнас.

Написал 13 опер, среди которых наиболее известной стала опера «Самсон и Далила». Среди его инструментальных сочинений три симфонии, пять концертов для фортепиано, три концерта для скрипки, два концерта для виолончели, множество миниатюр и камерных сочинений. Среди наиболее популярных сочинений Сен-Санса симфоническая поэма «Пляска смерти», а также «Карнавал животных» для камерного оркестра, состоящий из 14 номеров, среди которых Слон, Курицы и Петухи, Кукушка, Антилопы и т.п. Впоследствии отдельные номера из этого цикла были переложены для самых различных инструментов.

Среди наиболее исполняемых сочинений Сен-Санса «Интродукция и Рондо-Каприччиозо» для скрипки с оркестром, если, конечно, не считать «Лебедя» из его «Карнавала».

Сен-Санс стал одним из первых композиторов, писавших для кино. В 1908 году сочинил музыку к фильму «Убийство герцога Гиза».

Композитор Сен-Санс – редкий случай в истории музыкального искусства, судьба явно ему благоволила. Его можно было бы считать счастливым человеком, если бы не гибель двух его сыновей и несложившаяся личная жизнь.

Сен-Санс – светлый человек, светлая личность, светлый композитор. Композитор, который шел под аплодисменты человечества от одного достижения к другому. Благодаря этому свету Сен-Санс стоит чуть особняком в довольно непростой истории мирового музыкального искусства. Сен-Санса критики порой называют «великим человеком, но не гением». И это правда. Однако и «великий» – неплохое звание в ряду Баха, Моцарта, Бетховена, Чайковского.

«Лебедь» – одно из самых знаменитых сочинений в мире. Эта пьеса входит в сюиту «Карнавал животных». Сен-Санс создавал «Карнавал» как музыкальную шутку и после нескольких исполнений он запретил его играть и издавать, чтобы не прослыть автором «несерьезной музыки». Исключение было сделано для «Лебедя». «Лебедь» Сен-Санса – безупречная лирическая акварель. В 1907 году хореограф Михаил Фокин поставил знаменитый балетный номер для Анны Павловой и назвал его «Умирающий лебедь», хотя в музыке композитора линия смерти не ощущается. Однако у великих свои представления о нюансах. Анна Павлова обессмертила «умирающего лебедя». Другая великая русская балерина Майя Плисецкая это бессмертие подтвердила.

www.classic-online.ru (Сен-Санс – **слушать**)

КЛОД ДЕБЮССИ

Дебюсси,
Томный профиль рояля,
На клавире чужие цветы,
Задохнувшийся отзвук печали,
Силуэты,
Рассветы,
Мосты,
И случайность, с которой на ты,
Дебюсси,
Дебюсси,
Дебюсси.

Вечера,
Светотени “Ноктюрнов”,
Настроенья,
Мгновенья,
Холсты,
Прихотливый узор партитурный,
Непричастность,
Причастность,
Мечты,
Затухающе – “Боже, прости!”,
Дебюсси,
Дебюсси,
Дебюсси.

Клод Дебюсси (1862 – 1918) – французский композитор, пианист, дирижер, музыкальный критик. Признанный глава и ярчайший представитель музыкального импрессионизма.

По известному выражению французского поэта Малларме, композиторы-импрессионисты учились «слышать свет», передавать в звуках движение воды, колебание листвы, дуновение ветра и преломление солнечных лучей в вечернем воздухе. Сам Дебюсси этот термин не любил. Однако, несмотря на часто афишируемое личное неприятие термина «импрессионизм», композитор неоднократно высказывался как истинный художник-импрессионист. Так, говоря о самом раннем из своих знаменитых произведений, «Ноктюрнах», Дебюсси признавался, что идея первого из них («Облака») пришла ему в голову в один из облачных дней, когда он с моста Согласия смотрел на Сену...

Утонченность, исключительное внимание к деталям и нюансам, изысканность отделки, – характерная черта творчества Дебюсси.

Своеобразным манифестом музыкального импрессионизма считали современники оркестровую «Прелюдию к „Послеполуденному отдыху фавна“» (по эклоге С. Малларме) В ней в полной мере проявились характерные для музыки Дебюсси зыбкость настроений, утонченность, изысканность, прихотливость мелодики, колористичность гармонии.

У Дебюсси никогда не было больших денег, он ни разу в жизни не сходил на постановку своих собственных опер и всегда отвергал славу, которая по большому счету пришла к нему, когда ему было уже за пятьдесят.

Дебюсси создал три оперы (единственная законченная – «Паллеас и Мелизанда»), три балета, несколько симфонических, камерно-ансамблевых сочинений, множество фортепианных и вокальных произведений

Композитор многократно бывал в России. Несомненно, он испытал влияние русской музыки. Не случайно, много лет спустя, уже после смерти Дебюсси, писатель Жан Кокто и композитор Дариус Мийо публично признали то, что на путях французской музыки композиторы «Могучей кучки» расставили «русскую западню».

Дебюсси – одна из самых значительных фигур в музыке на рубеже 19-20 веков. Его музыка представляет собой переходную форму от поздней романтической музыки к модернизму. Творчество Дебюсси закрывает последнюю, наиболее утонченную страницу музыкального искусства целой эпохи.

«На клавире чужие цветы…». Клавир – сокращение слова клавираусцуг (нем. *Klavier* – фортепиано и *Auszug* – извлечение). Клавир – переложение оперной, симфонической или балетной партитуры для исполнения на фортепьяно.

«Вечера, светотени “Ноктюрнов…”. Ноктюрн (фр. *nocturne* – ночной) – распространившееся с начала XIX века название пьес (обычно инструментальных, иногда вокальных) лирического, мечтательного характера.

«Ноктюрны» Дебюсси это три симфонические картины: «Облака», «Празднества», «Сирены». Сам композитор писал: «Заглавие – «Ноктюрны» – имеет значение более общее и, в особенности, более декоративное. Здесь дело не в привычной форме ноктюрна, но во всем, что это слово содержит от впечатлений и особых ощущений света».

В честь Клода Дебюсси назван кратер на Меркурии.

www.classic-online.ru (Дебюсси – **слушать**)
www.poiskm.ru (Дебюсси – **слушать**)
www.music.lib.ru/j/jupiter/alb1.shtm (Дебюсси: Лунный свет, джазовая версия – **слушать**)

МОРИС РАВЕЛЬ
(камерный)

В негромком концертном зале
Чуть слышно звучал рояль.
Изысканно, чуть печально
Над залом мерцал Равель.

Искрились, струились звуки –
Ла-вель-я.
Ла-вель.
Ла-вель.
Рояль, над роялем руки –
Равель-я.
Равель.
Равель.

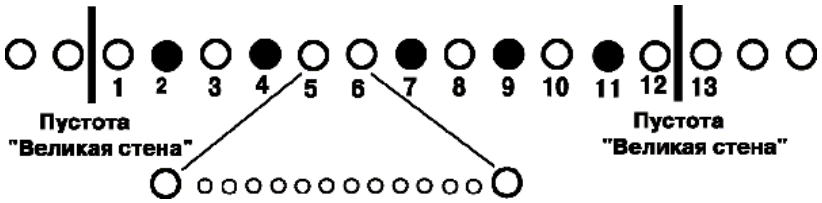
В искристости легких бликов
Играла слепая страсть,
Предчувствия, чувства, вскрики –
Пропасть?
Не пропасть?
Про-пасть!

Ах, мир, где рояль и звуки
Изысканны, как хрусталь,
Французский рецепт от скуки –
Шанель.
Божоле.
Равель.

И длится по миру тихо –
Ла-вель-я.
Ла-вель.
Ла-вель.
Лучится, искрится эхом –
Равель-я.
Равель.
Равель.

Жозеф Морис Равель (1875 – 1937) – французский композитор.
С шести лет начал обучаться игре на фортепиано. Закончил парижскую консерваторию. Будучи уже известным композитором, Равель трижды в Париже выставлял свою кандидатуру в качестве претендента на Римскую премию. Трижды ему отказывали. Неудачи, связанные с этой премией, похоже, наложили отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. Когда Равелю был предложен орден Почетного легиона, он отказался от награды. А вот американскую «награду» степень почетного доктора музыки Оксфордского университета принял.
В годы первой мировой войны он приложил немало усилий, чтобы его отправили на фронт. Равель был очень небольшого роста (и веса), поэтому ему в течение трех месяцев пришлось буквально добиваться, чтобы его взяли в действующую армию, где он служил в качестве водителя более трех лет. Был комиссован по состоянию здоровья.
В целом же Равель вел лишенную примечательных событий жизнь «кабинетного» композитора. Его «развлечениями» были гастроли. Во всем мире он пользовался успехом как пианист, дирижер и даже лектор. К оригинальностям композитора можно отнести, вероятно, только то, что он собрал большую коллекцию механических игрушек – точность их движений восхищала композитора.
В последние годы жизни из-за тяжелой прогрессирующей болезни (опухоль мозга) композитор прекратил творческую деятельность. Умер Равель в шестидесятитрехлетнем возрасте в Париже после неудачно проведенной операции на головном мозге.
Равель, также как и К. Дебюсси, это вершина импрессионизма. Утонченен, филигранен в нюансах, изыскан. Немало он воспринял от русских композиторов, особенно М. Мусоргского. Работал совместно с И. Стравинским над партитурой «Хованщина», сделал великолепную оркестровку «Картинок с выставки» М. Мусоргского. Одна из фортепианных пьес Равеля называется «В стиле Бородина».
Среди наиболее известных его произведений – «Игра воды», «Отражения», «Гробница Куперена» для фортепиано, балет «Дафнис и Хлоя», фортепианные концерты и, конечно же, знаменитое «Болеро», которое он создал по просьбе русской балерины Иды Рубинштейн. По просьбе австрийского пианиста П. Витгенштейна, потерявшего на фронте правую руку, Равель написал концерт для фортепиано с оркестром для левой руки.
Равель был очень закрыт во всем, что касалось творчества, духовных исканий, личной жизни. Мы можем только догадываться, как он сочинял музыку. Никто не видел, как рождались его произведения, не находили эскизов или набросков, его сочинения не носили следов переделок. Редчайший случай в истории музыкального искусства.
Равель никогда не стремился ставить в музыке философские вопросы и проблемы мироздания. Его искусство чувственное, хрупкое, интимное и в этих аспектах, безусловно, очень значительное.
В 1975 в Лионе был открыт концертный зал «Аудиториум Мориса Равеля».

www.classic-online.ru (Равель – **слушать**)
www.poiskm.ru (Морис Равель – **слушать**)



Данный рисунок присутствует в одной из книг Друнвало Мелхисидека, исследователя, занимающегося проблемами мироздания. Перед нами, начиная от цифры 1, обычная музыкальная хроматическая гамма, которая, как известно, состоит из двенадцати звуков: до - до-диез - ре - ре-диез - ми - фа - фа-диез - соль - соль-диез - ля - ля-диез - си.

Теоретики музыки и физики давно обнаружили, что между двумя ближайшими нотами находятся двенадцать так называемых *больших обертонов* (дополнительные тоны, возникающие при звучании одного тона, при этом звучат они выше основного любого тона). Иначе говоря, берешь ноту до, а сверху неслышно для нас надстраиваются двенадцать больших обертонов. Выяснилось, что данные двенадцать обертонов структурно в точности повторяют хроматическую гамму (словно дублируют макромир в микромире). На рисунке это показано «вилкой» между цифрами 5 и 6.

Как известно, гаммы располагаются по октавам: контр-октава, большая, малая, первая, вторая, третья октавы и т.д. Исследователи обнаружили, что при переходе из одной октавы в другую возникает абсолютная пустота, «черная дыра». Нет никаких обертонов. Каждый раз при переходе из си в до наш слух незаметно для нас проваливается в эту дыру. На рисунке она обозначена как «Великая стена».

Материалистического объяснения этому нет. Одно это обстоятельство вынуждает исследователей говорить о том, что даже банальная хроматическая гамма скрывает в себе тайны, которые могут помочь открыть, по закону аналогий, новые, неизвестные сегодня, тайны микромира и макромира, соотнесения материального и нематериального в них.

А ведь, помимо «Великой стены», имеются и иные загадки, которые в поразительной системности присутствуют в той же хроматической гамме (объем книги не позволяет затронуть их). Что уж говорить тогда о музыке в целом.

Прихотливы игры Творца. Невероятные аналогии с Космосом и его так называемыми «звездными вратами»« возникают теперь при звучании обычной хроматической гаммы и «Великой стеной» в ней.

Прослушать хроматическу гамму можно в Википедии.

7 ГЕРЦ

Человеческое ухо в состоянии воспринимать звуки в диапазоне от 18-20 герц (колебаний в секунду) до 20 000 Гц. Все, что выше 20 000 Гц – ультразвук. Все, что ниже 20 Гц – инфразвук.

Инфразвуки содержатся в шуме атмосферы, леса, моря, особенно интенсивны они при ураганах и штормах. В земной коре наблюдаются вибрации инфразвуковых частот от самых разнообразных источников, в том числе от землетрясений и обвалов. Инфразвук в силу своей природы может распространяться очень далеко и тем самым дает возможность предсказывать, к примеру, цунами. Исследования давно показали, что человеческий организм крайне чувствителен к инфразвуку. Инфразвуки небольшой интенсивности вызывают тошноту, звон в ушах. Инфразвуки средней интенсивности могут стать причиной расстройства сердечно-сосудистой, дыхательной систем, нарушений психики. Инфразвуки высокой интенсивности приводят к нарушению работы практически всех внутренних органов. Существует утверждение, доказанное исследованиями, что инфразвук с частотой 7 Гц может быть смертелен для человека. Дело в том, что резонансные частоты, характерные для большинства систем организма, лежат в инфразвуковом диапазоне: резонанс сердца – 4-6 Гц; резонанс мозга – 4-45 Гц (полудрема – гиперактивность); резонанс желудка – 2-3 Гц; резонанс почек – 6-8 Гц и т.д. Продолжительное совпадение частот колебаний внутренних органов и инфразвука высокой (!) интенсивности неизбежно приводит к драматическому результату.

Инфразвуку современные исследователи приписывают многие трагедии на море (корабли-призраки) и в воздухе (ничем не объяснимые падения самолетов).

Современные компьютерные технологии позволяют преобразовывать любой музыкальный файл таким образом, чтобы при прослушивании возникали требуемые состояния. Звук, закодированный под альфа-ритм мозга (8-13 Гц – состояние покоя) поможет расслабиться, под тета-ритм (4-8 ГЦ – состояние глубокой релаксации) – достигнуть медитативного транса. Ну а если сгенерировать высокоинтенсивный звук с резонансной частотой в 7 Гц, то…

Начиная с середины XX века с инфразвуком как с оружием наступления и разрушения работают исследователи в военных институтах различных стран. Сведения о достигнутых результатах самые противоречивые. Однако понятно одно: если звук при совпадении ряда условий может нанести вред небольшому количеству людей, значит рано или поздно этот же эффект может быть достигнут в любых масштабах.

www.google.ru (7 герц – **слушать**)

МИХАИЛ ГЛИНКА

Рано встать и поставить пластинку
И не ждать от нее ничего,
Кроме ясного, светлого Глинки
И несмелой улыбки его.

Рано встать и услышать истоки,
Из которых он пил чистоту
Всех раскосых напевов Востока,
Ясноглазую их простоту.

На рассвете понять неизбежно,
Что меняется знак простоты,
Если гений движеньем небрежным
Чуть добавит туда остроты.

И пластинкой поверье проверить,
Как он русской мелодики суть,
Европейской манере доверил,
Не предав тем истоки ничуть.

Михаил Иванович Глинка (1804 – 1857) – русский композитор, основоположник русской классической музыкальной школы.

Как ни парадоксально, а может быть и показательно для русской ментальности, но рождение «первого» русского классика состоялось за границей. Решающее значение для музыкального развития Глинки имели его обучение игре на фортепиано, вокалу, инструментовке, композиции в Италии и Германии.

Там же, за границей, стали «все более и более проясняться» (по словам самого композитора) мысли Глинки «о национальной музыке» и складываться некоторые темы, которые вошли потом в оперу «Жизнь за Царя».

Дата постановки «Жизни за Царя» (в советском варианте – «Иван Сусанин») 27 ноября 1836 года навсегда вписана в историю русской культуры. Опера Глинки подвела итог развитию музыкального театра доглинкинской поры и открыла новые горизонты музыкального искусства России. С нее начался отсчет мировой славы русской оперы.

Классическая русская симфоническая музыка как самостоятельное явление также начинается с Глинки. И в этой области Глинка не имел в России значительных предшественников. Он же считается и отцом классического русского романса.

В Глинке, также как и в Пушкине, произошло гармоническое слияние национального начала с общечеловеческим и европейским. Рядом с глубоко русскими страницами у Глинки встречаются блестящие и величавые картины рыцарской Польши в «Жизни за царя», великолепные экзотические восточные номера в опере «Руслан и Людмила», яркие и знойные испанские увертюры для симфонического оркестра. Не менее яркими являются и другие более мелкие произведения, отразившие национальный колорит разных стран и мест, где побывал Глинка (Италия, Польша, Финляндия, Испания, Кавказ).

С приходом Глинки закончился переходный период истории русской музыки. Глинка первый создал полномасштабные, вечные образцы национальной русской музыки, оставаясь в то же время классическим европейцем в своих стройных и изящных оперных и симфонических формах.

М. Глинкой созданы оперы «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила», шесть симфонических произведений, около 40 фортепианных пьес, более 80 произведений для голоса с фортепиано, несколько камерно-ансамблевых сочинений.

С 1960 года в России проводится Международный (ранее Всесоюзный) конкурс вокалистов им. Глинки.

В 1973 году астроном Людмила Черных назвала открытую ею малую планету в честь композитора – 2205 Glinka.

В честь М.И. Глинки назван кратер на Меркурии.

www.classic-music.ru (Глинка – **слушать**)
www.classic-online.ru (Глинка – **слушать**)
www.poiskm.ru (Глинка – **слушать**)
www.piter.fm/artist/glinka,_mikhail (Глинка – **слушать**)

МОДЕСТ МУСОРГСКИЙ

Нам странны образы людей,
Что с дилетантства начинали
И постигали суть вещей,
И одиноко умирали.

Они с беспечностью детей,
Еще не ведавших печалей,
Порой, у запертых дверей
Робели, но приоткрывали.

И дали представали им
В дразнящих сумерках наитий,
Когда прозрением слепым
Нащупывали край открытий.

Как не хватало им тогда
Уменья, школы. Но природой
Упрямства своего, ума
Все доводили до методы.

Так Мусоргский – среди людей,
Что с дилетантства начинали
И познавали суть вещей,
И странной смертью умирали.

Модест Петрович Мусоргский (1839 – 1881) – русский композитор из так называемой «Могучей кучки».

Мусоргский подчеркнуто, акцентированно национален. Он автор знаменитых опер, симфонических и вокальных произведений на темы русской истории, славянской мифологии, а также на другие исключительно национальные темы.

Мусоргский был офицером, а затем чиновником. Служил в лейб-гвардейском Преображенском полку, в главном инженерном управлении, в министерстве государственных имуществ и в государственном контроле. Однако все это шло как бы само по себе. Главное – музыка.

А в музыке Мусоргский был ненавистником рутины. Для него в музыке не существовало авторитетов. На правила музыкальной грамматики, на классические устои он обращал мало внимания, усматривая в них лишь своего рода архивный каталог композиторских приемов прежних эпох. Во всем Мусоргский искал свой путь, во всем отдавался своей неудержимой фантазии, во всем стремился к новизне.

Известность Мусоргскому принесла опера «Борис Годунов», написанная по одноименной драме Пушкина, – одно из лучших произведений мирового музыкального театра. Новаторство «Бориса Годунова», а также второй оперы композитора «Хованщина» современниками не были оценены. Отношение к ним даже ближайших друзей Мусоргского было довольно скептичным. Обе музыкальные драмы Мусоргского завоевали мировое признание уже после смерти композитора. По сей день, во всем мире они относятся к наиболее часто исполняемым произведениям русской музыки.

Язык, стилистика Мусоргского что в оперных, что в симфонических, что в вокальных произведениях не укладывались в представления о тогдашних классических канонах. Музыкальный язык Мусоргского (мелодия, гармония, фактура, форма) отмечен столь радикальным новаторством, что многие его находки не были восприняты современниками и получили развитие только в 20 веке. Практически все крупные композиторы 20 столетия, как отечественные, так и зарубежные испытали влияние Мусоргского.

Перу Мусоргского принадлежат 5 опер, фортепианный цикл «Картинки с выставки», несколько вокальных циклов, симфоническая поэма «Ночь на лысой горе».

Пристрастие к алкоголю, сильно прогрессировавшее в последнее десятилетие жизни, приобрело разрушительный характер для здоровья композитора, его быта и интенсивности его творчества. Вследствие этого, после ряда неудач по службе и окончательного увольнения из министерства, Мусоргский был вынужден жить случайными заработками и благодаря поддержке друзей.

Композитор скончался в военном госпитале, куда он был помещен после приступа белой горячки в возрасте сорока двух лет.

В честь Мусоргского назван кратер на Меркурии и малая планета 1059 Mussorgskia.

www.classic-music.ru (Мусоргский – **слушать**)
www.classic-online.ru (Мусоргский – **слушать**)
www.poiskm.ru (Мусоргский – **слушать**)
www.belcanto.ru (Мусоргский – **слушать**)

«БОГАТЫРСКАЯ СИМФОНИЯ» БОРОДИНА

Ах, как мощно, картинно, накатисто
На былинный выходит замах
Богатырских мелодий разлапистость
И хмельной топотище в басах.

Оркестрантов настрой – не на тонкости,
Не на светло-красивую грусть,
На иное – старинные вольности,
Неизбывно распевную Русь.

Если жить, так ширОко и с присказкой,
Если петь, так чтоб стон по лесам,
Воевать – так безудержно, с высверком,
А гулять – чтобы пыль к небесам.

Русь в холстах, Русь привольная, стольная –
Удалая, хмельная страна,
Молодая Русь – буйная, вольная,
В «Богатырской» – такая она!

Александр Порфирьевич Бородин (1833 – 1887) – русский композитор и ученый-химик.
Внебрачный сын князя Л. Гедианова, при рождении записан как сын крепостного слуги князя – Порфирия Бородина.
В 9 лет написал первое произведение – польку «Helen». Обучался игре на флейте, фортепиано, виолончели. Композиторское искусство постигал самостоятельно. В десятилетнем возрасте стал интересоваться химией, которая впоследствии превратилась в дело всей его жизни. Окончил Медико-хирургическую академию. Изучая медицину, Бородин начал заниматься химией под руководством Н.Н. Зинина.
Все это время Бородин не оставлял музыку, писал романсы, фортепианные пьесы, камерно-инструментальные ансамбли. Музыкальные увлечения Бородина вызывали недовольство его научного руководителя, считавшего, что это мешает серьезной научной работе. По этой причине Бородин некоторое время вынужден был скрывать свои композиторские опыты.
На протяжении всей его жизни музыка и химия то поочередно, то одновременно предъявляли на него свои права. Именно поэтому творческое наследие композитора Бородина невелико по объему. Наиболее известными его сочинениями являются опера «Князь Игорь» по «Слову о полку Игореве» и 2-я «Богатырская» симфония.
В 1860-х гг. стал членом «Могучей кучки», куда входили М. Балакирев, Ц. Кюи, А. Римский-Корсаков, М. Мусоргский. Над «Князем Игорем» Бородин работал на протяжении 18 лет, но опера так и не была окончена. Уже после смерти Бородина оперу дописали и сделали ее оркестровку по материалам Бородина композиторы Николай Римский-Корсаков и Александр Глазунов.
Характерные черты творчества Бородина – народность, национальный характер, монументальность, эпическая мощь, эмоциональное русское полнокровие и оптимизм, колоритность гармонического языка.
Бородин скончался внезапно на 53-м году жизни, во время разговора, у себя в квартире.
Он стал одним из самых известных и популярных русских композиторов в Европе конца XIX-начала XX веков. «Князь Игорь» и «Богатырская» симфония по сей день – репертуарные произведения ведущих мировых театров и оркестров.
Среди произведений Бородина три симфонии, музыкальная картина «В средней Азии», камерно-инструментальные ансамбли, романсы,
Бородин – автор более 40 работ по химии.
Симфония № 2 си минор «Богатырская» – по праву считается одним из лучших произведений в русской симфонической музыке. С легкой руки критика Стасова симфония стала называться «Богатырской». И, пожалуй, это тот редкий случай в музыкальном искусстве, когда название идеально соответствует содержанию сочинения. Симфония писалась композитором в те годы (1869 – 1876), когда он работал над оперой «Князь Игорь». Некоторые материалы, предназначавшиеся сначала для оперы, были использованы в симфонии. В итоге симфония оказалась очень близкой к «Князю Игорю» и по духу, и по мелодике.
В музыкальной критике можно встретить слова о том, что главная тема симфонии вполне могла бы стать девизом и эпиграфом не только творчества Бородина, но всей русской национальной музыки.

www.classic-music.ru (Мусоргский – **слушать**)
www.classic-online.ru (Мусоргский – **слушать**)
www.belcanto.ru (Мусоргский – **слушать**)
www.poiskm.ru (Бородин – **слушать**)
www.borodin1833.narod.ru (Бородин – **слушать**)

ЧАЙКОВСКИЙ – МУЗЫКА ЗАКАТОВ

Шестая симфония. «Патетическая»

Чайковский.
Музыка Закатов.
На шаг от Бога,
и на шаг от Беса,
Да на шажок от вечного вопроса,
Так что же все же я?
Я – воплощенье,
продолженье Бога?
Тогда от Дьявола во мне,
что воплощенье,
продолженье?
Что же?
И почему играть берутся мною,
Все кто угодно:
Судьба,
Бог,
Дьявол,
Рок.
Определяет кто?

Играть, иль не играть?

Рулетка русская,
как русский перепляс.
Солист к солисту,
да на стенку стенка,
На тонком звонком льду,
готовящем беду.
Здесь,
выходя на круг,
все знают загодя,
Что на круги своя
возврата нет.
Лед хрупок.
Где под лед?
Кому?
Решать судьбе.

Рулетка русская,
о, русский перепляс.
Пять из шести,
шесть минус пять,
Один всегда на взводе.
Ваше соло.
Тонок лед.
Болит висок.
Висок звенит.
ВертИтся старый барабан,
на взводе револьвер,
И холодок уже от приговора
у самого у виска,
У одного из всех,
кто все-таки решился,
Взойти на круг,
скользнуть на лед.
Шесть минус пять.
Пять из шести пусты,
Один всегда заряжен.
Есть шанс –
один к пяти,
пять к одному,
И это – шанс.

Играть, иль не играть?

Конечно же, играть,
Ведь в прикупе
есть Музыка Закатов!
Но непонятно лишь одно,
все ж отчего
Чайковскому расклад,

Шесть из шести.

Ни шанса!

Только Музыка Закатов,
Да закулисно-недвусмысленный заказ,
Уход Чайковского
есть непреложное
условие
рулетки
Вашу мать!

Играть, иль не играть?

Бог он един.
Един в своих твореньях.
В одних твореньях
он безбрежен,
В других,
небрежен,
В третьих,
вовсе уж безбожен.
Прости, о Боже!
Но, только было
все же
так.

Однажды,
заигравшись Музыкой Закатов,
Неловким жестом Божества,
Точнее,
не без помощи подножки,
Изящной.
Дьявольской.
Но, что б там не случилось,
Один толкнул,
другой взял
опрокинул,
И накипь
Музыки Закатов,
Накатом красок и теней,
Неотвратимостью своей,
На душу мальчика легло,
Когда он в небо,
да во все глазища,
Душою всей
на зов судьбы
из поднебесья,
Зов беды.
И босиком
по Млечному пути,
На тонкий
звонкий
лед.
Вдогонку
за судьбой.
Бедой.

И значит в «Патетической»,
Шестой,
Внахлест
на беды
и судьбу,
На свет и тьму
придется…
Впрочем,
это всё
потом.
Пока ж в ночнушке,
босиком,
Годков пяти
или шести,
Рассветен,
легок,
невесом,
Как в сон
по Млечному пути
Туда,
где накипь
Музыки Закатов.

Шесть из шести.
Шесть из шести.

Пройдет полвека
и небесный писарь
занесет
В стенограф свой –
завершена
итоговая
«Пиковая дама».
Что в этот самый миг,
Чайковский на пути,
точней,
уже…
Чайковский на рулетке.

Шесть из шести…

Вертится барабан,
И холодок уже от приговора
почти что у виска.
Идет премьера.
«Патетической».
Шестой.
Последней

Звучит Адажио.
И хрупких скрипок строй,
мелодией простой,
По Млечному пути,
на зов Судьбы,
Беды.
На тонкий
звонкий
лед,
Где выходя на круг,
ты знаешь загодя,
Что на круги своя
возврата нет.
Лед хрупок.
Где под лед?
Кому?
Решать судьбе.

Болит висок.
Висок звенит.
И холодок уже от приговора
у самого виска.
У одного из всех.
Он все-таки решился.
Взойти на круг,
скользнуть на лед.
На тонкий
звонкий
лед.
Вслед за судьбой.
Бедой.

Идет премьера.
«Патетической».
Шестой.
Звучит Адажио.

Адажио из Музыки закатов.

Шесть из шести.
Шесть из шести.

А где-то милость каждому дана –
Любовь и Музыка!
Она…

Но только вот в начале
все же
было
Слово.
И слово это
было
Бог!

Играть, иль не играть?

Решает все же
не Судьба.

Есть поглавнее игроки.

Когда нет Бога в человеке,
Тогда играет в человеке Бог!

www.classic-music.ru (Чайковский – **слушать**)
www.belcanto.ru (Чайковский – **слушать**)
www.classic-online.ru (Чайковский – **слушать**)
www.poiskm.ru (Чайковский – **слушать**)

Пётр Ильич Чайковский (1840 – 1893) – русский композитор, пианист, дирижер, педагог, музыкально-общественный деятель, музыкальный критик, журналист.

В пять лет Чайковский начал учиться игре на фортепьяно, а через три года читал ноты не хуже своей учительницы. К девяти годам играл на фортепьяно как взрослый состоявшийся музыкант.

Вера в свое призвание у Чайковского была так сильна, что однажды, несмотря на свою врожденную скромность, он сказал брату: «С Глинкой мне может быть не сравняться, но увидишь, что ты будешь гордиться родством со мной».

К успеху и славе Чайковский шел медленно, последовательно, без сокрушительных драматических срывов и коллизий. Однако финансовые проблемы сопровождали его постоянно, пока Чайковского не взяла под свое финансовое покровительство Надежда Филаретовна фон Мекк – одна из богатейших женщин России, вдова крупного промышленника. Помощь с ее стороны, длившаяся почти четырнадцать лет, позволила композитору посвятить все свои силы композиторской деятельности. А меценатский поступок фон Мекк обессмертил ее имя. С фон Мекк Чайковский никогда не виделся. Их общение ограничивалось только перепиской.

По мнению многих источников, Чайковский имел гомосексуальные наклонности, причем испытывал по этому поводу глубокое чувство неполноценности. Боялся огласки, сплетен. В письме к брату он писал о своем решении жениться или вступить в открытую связь с женщиной и тем самым заткнуть рты сплетникам. И он действительно женился на бывшей консерваторской студентке Антонине Милюковой, младше его на 8 лет Последствия оказались ужасными. Чайковский попытался покончить с собой, но, так и не сумев сделать этого, срочно уехал от жены. Затем он много лет обеспечивал Милюкову, но никогда более не встречался с ней; она умерла в преклонном возрасте, последние два десятилетия своей жизни проведя в приюте для умалишенных.

После катастрофического брачного эксперимента Чайковский окончательно примирился со своими «природными влечениями». Да, Чайковский создал целую галерею бессмертных женских образов, блистательную любовную лирику. Однако предметами его личной страсти, порой совершенно исключительной силы и протяженности во времени, были совсем другие персонажи. Некоторых из них с Чайковским связывали годы. Сохранились их письма и многочисленные фотографии, которые бережно складывались композитором в его личном архиве.

Чайковский работал во всех жанрах, но главное в его творчестве – симфонические произведения, а также оперы и балеты. Именно в них он ощущал себя, что называется, «как у себя дома», именно в них достиг блистательных высот.

Трудолюбие Чайковского было необычайным. Он не мог оставаться без работы, без творчества. Одна музыкальная мысль сменялась другой. Можно сказать, что творческий процесс на протяжении всей его кипучей тридцатилетней композиторской деятельности никогда не останавливался. Кроме этого, он был в переписке более чем с 600 корреспондентами. Бесчисленное количество людей знакомилось и общалось с ним в его поездках. И все же он постоянно стремился к одиночеству, делая все, чтобы спрятаться от суеты в творчество.

Он совершал многократные артистические поездки по России и за границей (в Германии, Франции, Англии, Америке), дирижируя своими операми и концертами, составленными из его произведений. Педагогическую деятельность композитор не очень любил, но, тем не менее, он пробыл профессором в консерватории в Москве 12 лет и написал учебник гармонии.

Среди сочинений Чайковского 10 опер, 3 балета, один скрипичный и три фортепианных концерта с оркестром, семь симфоний (шесть пронумерованных и симфония «Манфред»), четыре сюиты, хоровые, духовные произведения, романсы, музыка к спектаклям, симфонические увертюры и фантазии, фортепианные миниатюры и др.

Наследие Чайковского очень велико и неровно по качеству, и порой даже лучшие из его произведений имеют особенности, которые по сей день, вызывают скепсис у многих музыкантов. Ну и что с этого? Это никоим образом не влияет ни на мировую славу композитора, ни на его значение для мирового музыкального искусства.

«Завершена итоговая «Пиковая дама…» – перед началом работы над оперой Чайковский находился в подавленном состоянии, в чем он признавался в письме к композитору А. Глазунову: «Переживаю очень загадочную стадию на пути к могиле. Что-то такое совершается внутри меня, для меня самого непонятное. Какая-то усталость от жизни, какое-то разочарование: по временам безумная тоска, но не та, в глубине которой предвидение нового прилива любви к жизни, а нечто безнадежное, финальное...».

Чайковский очень любил и высоко ценил свою оперу, называя ее шедевром. Она была написана в эскизах в течении сорока четырех дней во Флоренции. Успех оперы с первой же ее постановки, как и предвидел автор, был потрясающим.

Шестая симфония си минор (ор.74) – вершина, к которой Чайковский шел всю жизнь. Это – абсолютный Чайковский, это – его лебединая песнь, его исповедь, его верховное достижение. Чайковский писал: «В симфонию я вложил без преувеличения всю свою душу».

Человек, Жизнь, Рок, Вызов, Борьба, Смерть – каждое слово с большой буквы. Это и есть фабула симфонии, финал которой, – редкий случай в мировой музыке, – завершается уходом пианиссимо в Никуда.

В начале 1893 года Чайковский приступил к завершающему этапу работы над Шестой симфонией си минор. Сочинение было прервано поездкой в Англию, куда Чайковский отправился для получения присужденной ему степени почетного доктора музыки в Кембриджском университете. Симфония была закончена в августе, а исполнена впервые под управлением автора в Петербурге уже 16 октября. Буквально накануне премьеры композитор дал симфонии подзаголовок Патетическая. Через девять дней Чайковского не стало. Умер Чайковский в Петербурге 25 октября 1893. Т.е. вся драматическая история создания шестой симфонии, получения мантии доктора и смерти композитора уложилась в восемь месяцев.

По основной доминирующей версии причиной смерти было то, что Чайковский заболел холерой, которой, как считали, он заразился, выпив стакан сырой воды.

Упорно держится и другая версия – самоубийство. В начале 90-х годов композитор оказался в центре очередного скандала, связанного с его личной жизнью и его гомосексуальными наклонностями. Не сумев развязать этот клубок трагических противоречий, он решился на добровольный уход из жизни. Подобно моцартовскому «Реквиему» последняя симфония должна была стать прощанием Чайковского с этим миром.

Существует и третья версия – самоубийство, но совершенное под давлением со стороны.

Четвертая версия – убийство, порой называется, но никем не исследована и всерьез не рассматривается.

Симфония посвящена его племяннику В. Давыдову, которого композитор объявил наследником почти всего своего имущества. Человек, которому посвящена Шестая симфония, впоследствии тоже покончил жизнь самоубийством.

Критики и слушатели на премьере не оценили симфонию по достоинству, а точнее – совершенно не поняли ее. Безусловно, это стало сильнейшим потрясением для композитора, который считал данное произведение одним из самых главных своих сочинений.

Второй раз симфония прозвучала под управлением Э. Направника уже в концерте памяти Чайковского. Имела грандиозный успех. Позже она вошла в репертуар всех выдающихся дирижеров 20-21 веков.

С 1958 в Москве проводится Международный конкурс имени Чайковского.

В честь Чайковского назван кратер на Меркурии.

ЧАЙКОВСКИЙ ЛИРИКОЙ СМУТИЛ

Чайковский лирикой смутил,
Сломил, вскружил, обезоружил,
Теченье чувств чуть-чуть нарушил
И чувственностью подменил.

Чайковский лирикой пленил,
Изящных нот очарованье,
Скользящие их очертанья
В оправу строгую вложил.

Чайковский лирикой развил
Полетность чувств и их круженье,
И мимолетность увлеченья
Высокой музыкой продлил.

Чайковский в лирику вложил
Грозы, беды предощущенье.
Он лирики поднял значенье,
Но зыбкость смыслов сохранил.

ДЫХАНИЕ ПРЕДКОВ

– **знаменный распев** – древнерусские церковные песнопения. Знамена **(крюки)** – знаки безлинейного нотного письма. Это комбинации черточек, запятых, точек. Для записи мелодических ходов пользовались тем, что над текстом ставили знаки-символы – крюки. Они указывали направление движения голоса, замедление и ускорение темпа и звуковые акценты. Запись помогала либо вспомнить знакомый напев, либо достаточно приблизительно спеть незнакомую мелодию. Певец строил партию не из отдельных нот, а как бы мелодическими ходами от одного исходного состояния к другому. Вот, к примеру, комментарий к одному из крюков: «А светлую стрелу подернути гласом дващи, ступити подерживающи», «А мрачная стрела с полукрыжем подынуть, подержав, из низу вверх выше строки». Поэтому при переводе крюков в современную нотную систему они интерпретируются цепочками нот переменной длины (обычно от одного до пяти нотных знаков).
www.drevglas.ru/sound.html (Разнообразные версии распева – **слушать**)

АНАТОЛИЙ ЛЯДОВ

Поэт,
Музыкант,
Сказитель,
Он

Осторожно ступая в рассветы,
В сероглазую дымку озер,
Обучал соловьиному лету
Черновой партитурный узор.

Репетируя ноту за нотой,
Поднимал подголосок иной
До значенья великой работы
Тех певцов, что в ветвях над рекой.

Если ж слышалась арфам и флейтам
Ностальгия сверчка за стеной,
Он подсказывал арфам и флейтам
Тон, темнеющий и голубой.

И узор шелестел под рукою,
И слоился туманом в логах,
Замирая тропинкой лесною
У избушки на курьих ногах.

Разрывалось молчанье ночное,
Нечисть жутью брала на испуг,
Только били часы, и седое
Утро вновь выходило на круг.

Черновик набухал от прохлады,
От преданий, росы и листвы,
И звенел в напряжении лада
Тихий говор глухой старины.

Анатолий Константинович Лядов (1855 – 1914) – русский композитор, педагог, дирижер.

Композиторское наследие Лядова невелико по объему и состоит преимущественно из произведений малых форм. Наибольшей известностью пользуются живописные симфонические картины – «Баба Яга», «Волшебное озеро» и «Кикимора», а также «Восемь русских народных песен для оркестра», два сборника детских песен и ряд фортепианных пьес (среди них знаменитая «Музыкальная шкатулка»).

Лирика Лядова светлая и абсолютно оптимистичная по настроению. Уравновешенность настроений – одна из его наиболее характерных черт. Музыка Лядова сдержана и слегка застенчива, ей чужды пылкие страсти и патетика. Отличительные особенности фортепианного стиля – изящество и прозрачность, отточенность и преобладание мелкой техники – ювелирная отделка деталей.

Миниатюра является основой и фортепианного, и вокального и симфонического творчества Лядова. Миниатюры Лядова, как сказочные акварели очень ярки в своей образности, и вызывают восхищение живописностью оркестрового колорита.

Оркестровые сказочные картины Лядова при всей их самостоятельности вполне можно рассматривать как целостный художественный триптих, крайние части которого («Баба-Яга» и «Кикимора») представляют собой яркие фантастические портреты, а средняя («Волшебное озеро») – завораживающий, импрессионистский пейзаж.

«Так сделать, чтобы каждый такт радовал», – определил однажды композитор один из своих наиболее характерных эстетических принципов.

www.classic-music.ru (Лядов – **слушать**)
www.belcanto.ru (Лядов – **слушать**)
www.classic-online.ru (Лядов – **слушать**)

РАХМАНИНОВ СЕРГИЙ

Почти четверть века С. Рахманинов прожил
вне России. Проявлял себя как
блистательный пианист и дирижер.
Музыку сочинять вне России не смог.

Рахманинов Сергий,
Лирический,
камерный.
Он праведный,
праздничный,
Звездный Рахманинов.
Горький на вздохе он,
Звонкий на выдохе.
На пике разбега,
На всходе,
на взлете,
Отозван был,
Как оказалось,
оторван,
И выброшен вон.
Ах, Рахманинов милый,
В унылой расхожести,
В чужой непреложности,
Бескрылый,
бесполый,
Изгнаньем стреноженный,
Бессонный,
беззвонный,
Чего же не пишется?
Не дышится?
Там,
где нет русской,
Посконной,
постылой,
Поклонной,
немилой,
Полынной,
повинной,
И истовой истины?
Полжизни Рахманинов,
Полжизни в изгнании.
Страдание,
маянье.

Тоска по той самой,
Той самой окраинной,
Родимой, ревнивой,
Резной колыбели,
В снегах и метелях,
В березах и елях,
В озерных просторах,
В скитах и расколах,
Где пелось, мечталось,
Любилось, писалось,
Рождались напевы,
Как зорюшки ясные,
Как чудо – простые,
Как чудо – прекрасные,
Как гроз разговенье,
Церквей песнопенье.
Этюды.
Прелюды.
Поэмы.
Концерты,
В которых,
его
воплощалось
бессмертье.
Он все же великий,
Лирический,
камерный,
Он все ж гениальный,
Российский Рахманинов.
Расстрига и Бог,
Бог рояля и клавишей,
И скифский наследник,
Язычник на капище.
Он все же вернулся.
Вернули.
Раскаялись.
Спросили.
Простили.
Склонились.
Покаялись.
В Россию он с миром,
Он мифом и ангелом,
Точнее, кумиром
И светлым Архангелом.

Сергей Васильевич Рахманинов (1873 – 1943) – русский композитор, пианист, дирижер.

В 19 лет окончил консерваторию как пианист и композитор с большой золотой медалью. К тому времени появилась его первая опера – «Алеко» (дипломная работа) по произведению А. Пушкина «Цыганы», фортепианный концерт, романсы.

Рахманинов рано приобрел известность как композитор, пианист и дирижер. Однако блестящий старт его творческой деятельности был прерван неудачной премьерой Первой симфонии (дирижер – А. Глазунов), которая окончилась полным провалом из-за некачественного исполнения. Это послужило причиной серьезной нервной болезни. В течение почти четырех лет Рахманинов не мог сочинять, и лишь помощь опытного психиатра помогла ему выйти из кризиса.

До 1917 года Рахманинов много концертировал как пианист и дирижер. Вскоре после революции 1917 года Рахманинов покинул Россию навсегда. Местом постоянного жительства избрал США, много гастролировал в Америке и в Европе и вскоре был признан одним из величайших пианистов своей эпохи и крупнейшим дирижером.

В течение двадцатипятилетней жизни за рубежом (1918 – 1943) Рахманинов создал всего 6 произведений. Среди них, пожалуй, наиболее значительное сочинение – Четвертый концерт для фортепиано с оркестром. «Уехав из России, я потерял желание сочинять. Лишившись родины, я потерял самого себя…» – писал он.

Интересно, что в четырех произведениях, сочиненных в США – фортепианные «Вариации на тему Корелли», «Рапсодия на тему Паганини», финал Третьей симфонии и «Симфонические танцы» – он включает и разрабатывает тему средневекового похоронного мотива “Dies irae” («День гнева»).

В годы Второй мировой войны Рахманинов дал в США несколько концертов, весь денежный сбор от которых направил в фонд Красной армии со словами: «От одного из русских посильная помощь русскому народу в его борьбе с врагом.».

Последние годы Рахманинов серьезно болел (рак легких). Однако, несмотря на это, он продолжал концертную деятельность, прекращенную лишь незадолго до смерти. Похоронен в Соединенных Штатах Америки, в Беверли-Хиллз, штат Калифорния.

Творчество Рахманинова стало тем синтезирующим явлением, которое сплавило воедино искания предыдущих российских композиторов в единый и цельный русский национальный стиль. Кроме того, Рахманинов (наряду со Скрябиным) вывел русскую фортепианную музыку на мировой уровень, стал одним из первых русских композиторов, чьи фортепианные произведения вошли в репертуар всех пианистов мира. И, наконец, Рахманинов одним из первых осуществил первые опыты по синтезу классической традиции и джаза в последних зарубежных своих сочинениях.

Будучи глубоко верующим человеком, Рахманинов не только сделал выдающийся вклад в развитие русской духовной музыки («Литургия св. Иоанна Златоуста», «Всенощное бдение»), но и во многих других своих произведениях воплотил христианские идеи и символику.

Центральное произведение зрелого Рахманинова, которое он очень любил – грандиозная поэма «Колокола» для хора, солистов и оркестра, на слова Эдгара По.

Рахманиновым создано 4 концерта для фортепиано с оркестром, 3 симфонии, 3 оперы, несколько крупных оркестрово-хоровых произведений, среди которых поэма «Колокола», кантата «Весна», «Литургия Иоанна Златоуста», «Всенощное бдение», большое количество романсов и фортепианных сочинений.

П.И. Чайковский оказался провидцем, когда сказал о студенте Рахманинове: «Я предсказываю ему великое будущее».

В честь Сергея Рахманинова назван кратер на Меркурии.

www.classic-music.ru (Рахманинов – **слушать**)
www.belcanto.ru (Рахманинов – **слушать**)
www.classic-online.ru (Рахманинов – **слушать**)

«ВЕСЕННИЕ ВОДЫ» С. РАХМАНИНОВА

Грачи четвертый день подряд
Врываются в его тетради,
И непонятно, что хотят,
И невозможно с ними сладить.

Так приближается пора
И начинается работа,
Когда грачиная игра,
Вдруг, обретает свойства ноты.

Когда ж гортанность птичьих ссор
Уйдет в разбег клавиатуры,
То обретается простор,
И подчиняется натура.

И значит грачий хоровод
Уж скоро гимном на излете,
«Весна идет! Весна идет!».
Так точка ставится в работе.

«Весна идёт» – романс С. Рахманинова на стихи Ф. Тютчева. Это состояние затем было мощно развито композитором в кантате “Весна” на стихи Н. Некрасова: “Идёт, гудёт зеленый шум!”. А год спустя возникли его десять фортепианных прелюдий. Одна из них, ре-мажорная, заворожила И. Репина. “Озеро в весеннем разливе... весеннее половодье” так почувствовал, увидел это сочинение великий русский художник.

www.classic-music.ru (Рахманинов, Весна идёт – **слушать**)

АЛЕКСАНДР СКРЯБИН

Маэстро Скрябин вне закона –
Нарост,
традиций перекос.
Не то чтоб он их перерос,
А просто выскочил в разгоне.

Он просто на крутом уклоне,
Разбеге двух веков и школ,
Иную магистраль нашел,
Игру иную эталонов.

И обозначив круг проблем,
Забылся в сумрачном экстазе,
Мучительном своем рассказе,
Тревожном пламени поэм.

Он в час такого полусна
Провидел таинство письма,
И “вещь в себе” гортанной птицей
Заставил в музыке открыться.

«И «вещь в себе» гортанной птицей…». «Вещь в себе» – категория немецкого философа И. Канта.

www.classic-music.ru (Александр Скрябин – **слушать**)
www.classic-online.ru (Александр Скрябин – **слушать**)

Александр Николаевич Скрябин (1871 – 1915) – русский композитор, пианист, дирижер, одна из самых тончайших, изысканнейших и ярчайших личностей русской и мировой музыкальной культуры.

В пять лет Скрябин уже играл на фортепиано. Подростком проявил интерес к композиции. Однако по семейной традиции (род Скрябиных восходил к XIII веку и насчитывал большое количество военных) был отдан в кадетский корпус. Окончив корпус, Скрябин поступил в Московскую консерваторию в классы фортепиано и композиции. Через некоторое время Скрябин был отчислен из класса композиции из-за неуспеваемости. Блестяще окончил курс по фортепиано с золотой медалью.

Так «недоучкой» Скрябин и вступил в мир сочинительства музыки. Музыка Скрябина очень индивидуальна и своеобразна. В ней отчетливо чувствуется нервность, импульсивность, тревожные настроения не чуждые мистицизма. И над всем этим – исключительная рафинированность. С точки зрения композиторской техники музыка Скрябина близка творчеству композиторов Новой венской школы (Шёнберга, Берга и Веберна). Однако он оставался в границах тональности и решал поставленные задачи через усложнение гармонических и тембровых средств, не прибегая к разрушению тонального ряда, как это делали венцы. Форма в его музыке практически всегда классически ясна и совершенна.

Композитор обладал врожденной способностью цветового восприятия звуков, такой же способностью обладал, к примеру, и Римский-Корсаков, хотя и воспринимал звуки в ином цветовом спектре, нежели Скрябин.

Скрябина очень серьезно привлекали образы, связанные с огнем. Это проявлялось и в названиях его сочинений, и в его цвето-музыкальных экспериментах и исканиях. Поиски получили концентрированное воплощение в симфоническом произведении «Прометей» («Поэма огня»), сочинении для большого симфонического оркестра и фортепиано, с органом, хором и световой клавиатурой. Это сочинение стало самым грандиозным созданием Скрябина.

В верхней строке партитуры «Прометея» Скрябин зафиксировал цветосветовую партию произведения. По замыслу композитора, пространство концертного зала должно окрашиваться в разные тона, в соответствии с меняющимися звуками и гармоническими последовательностями. Включив в партитуру «Прометея» партию световой клавиатуры, Скрябин стал первым в истории композитором, использовавшим в концертном музыкальном произведении цвет.

Уникальное место Скрябина в русской и мировой истории музыки определяется еще и тем, что он рассматривал собственное творчество не как цель и результат, а как средство достижения гораздо более крупной Вселенской задачи: изменение мира. Эту сверхнеобычную задачу, задачу, по сути, Творца (Бога) он пытался воплотить в «Мистерии». За что и был наказан. Умер странной смертью. «Он не умер, — писал ученик Скрябина М. Мейчик, — его взяли от людей, когда он приступил к осуществлению своего замысла... Через музыку Скрябин узрел много такого, что не дано знать человеку... и потому он должен был умереть!»

«Мистерия» является одним из последних замыслов Скрябина. Она должна была представлять из себя грандиозное действо – симфонию звуков, красок, запахов, движений, звучащей архитектуры. Посредством «Мистерии» А. Скрябин собирался завершить нынешний цикл существования мира, соединить Мировой Дух с косной Материей в некоем космическом эротическом акте и таким образом уничтожить нынешнюю Вселенную, расчистив место для сотворения следующего мира.

В известной степени, главнейшие и ярчайшие произведения Скрябина – «Поэма Экстаза» и «Прометей» – есть своеобразный предикт к «Мистерии» и соединению мирового Духа с Материей.

Композитором написано: 3 симфонии; симфонические поэмы «Мечты», «Поэма Экстаза», «Прометей»; концерт для фортепиано с оркестром; 10 сонат для фортепиано. Среди миниатюр – 29 поэм, 26 этюдов, 90 прелюдий, 21 мазурка, 11 экспромтов, вальсы.

«ПОЭМА ЭКСТАЗА» А. СКРЯБИНА

… А потом тихо падало солнце,
И серебряный голос трубы
Размывал и смещал горизонты
То ль мечты, то ль беды, то ль судьбы.

Серебристая чистая нота
Светлой птицей плыла в облаках,
И манила, и значила что-то,
Что за гранью, в мечтаньях, во снах.

А потом зябко звезды мерцали,
Серебристо играла луна,
Звезды тихо шептались, срывались,
Их встречала внизу тишина.

Звездный дождь. Звездный ветер. И Скрябин –
Звездный странник, чья поступь легка.
В никуда три дороги, но рядом
Млечный путь серебрится слегка.

А потом? А потом снова солнце,
Серебристое эхо трубы,
Запредельность игры горизонтов,
Запредельность мечты и судьбы.

«Поэма экстаза», соч. 54. Скрябин был не только композитором и пианистом, но и изысканным философом. С годами философские воззрения композитора расширялись и трансформировались, но основа их оставалась неизменной. Эту основу составляла мысль о божественной сути творчества и преобразующей миссии художника-творца. Взлеты и падения во многих музыкальных сочинениях – характерная черта стиля Скрябина. Но воля и миссия творца доминирует над всем. Тему «воли» в Поэме проводит серебристое звучание трубы.
Еще при жизни автора было опубликовано стихотворение Скрябина под названием «Поэма экстаза», которое завершается такими строчками:
И огласилась вселенная
Радостным криком
Я есмь!

www.classic-online.ru (Александр Скрябин. Поэма экстаза – **слушать**)

МУЗЫКА НИРВАНЫ

Мандала
Чакра Сахасрара

Чакра Сахасрара – энергетический центр, находится вне тела человека, над головой. Связана с космическим сознанием и просветлением. Считается, что именно через эту чакру и достигается состояние Нирваны.
Мандала (санскр. *круг, диск*). В наше время мандала принадлежит к числу геометрических знаков сложной структуры, в которых почти обязательно доминирование круга во взаимодействии с квадратом.
Мандалы используются в качестве вспомогательных средств для медитации. С их помощью практикующие концентрируют свой разум и мысленно проходят, шаг за шагом, через множество измерений пространства, времени и сознания к свободе чистого бытия и растворения в Космосе. Мандалы можно рассматривать как своеобразные симфонии, как гармоническое сочетание математических, линеарных, цветовых и ритмических формул. Некоторые искусствоведы подчеркивают универсальный характер мандалы как системы, задающей особый ритм, направленный на улавливание и преобразование космической энергии и на выработку единого ритма у человека со Вселенной.

«ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ» И. СТРАВИНСКОГО

Врасплох, резервом подголосков,
Штурмует бастионы душ
“Весны священной” шалый туш –
Бог азиатский и раскосый.

Рукою грубой покрова
Срывает с тел золотожарких,
Хмелеет раструбом труба
В двусмысленных своих ремарках.

И скифский дикий лик горит
Греховной жадностью природы,
Где только ритм,
ритм,
ритм,
ритм –
Причина продолженья рода.

Сжигает оркестровый вой
Уже покорную стыдливость,
Весны настрой, весны разбой
Неудержим в своих приливах.

Кларнетов горловой прибой
Для уха сладостен волчицы,
Когда, жеманясь, волк крутится
Пред нею свадебной трусцой.

О, сколь загадочна та пляска –
Лукавый древний ритуал,
Где он, она, сначала в масках,
Играют будущий финал.

Весна! Ликующим разгулом
Инстинкт вершит час торжества,
Священна плоть и пир Лукуллов,
Справляет царственно она!

www.classic-online.ru (Стравинский – **слушать**)
www.poiskm.ru (Стравинский – **слушать**)

Игорь Фёдорович Стравинский (1882 – 1971) – русский композитор, дирижер и пианист. Композитор-энциклопедист.
Родился и до тридцати двух лет жил в России, затем почти шестьдесят лет жил преимущественно в США, но при этом непрерывно гастролировал по Европе. Имел два гражданства – США и Франции. В 1962 году посетил СССР. Умер в Нью-Йорке, похоронен в Венеции (Италия) на кладбище Сан-Микеле.
Его можно было бы назвать композитором-космополитом, если бы не русская доминанта в его наиболее популярных и значимых произведениях.
На протяжении шести десятилетий Стравинский находился в неустанных поисках практически во всех областях форм и жанров музыкального искусства. Эволюция Стравинского очень сложна из-за немыслимого разнообразия “творческих манер”, как их именовал сам композитор. Он писал практически во всех стилях, композиторских техниках, которые были накоплены и открыты к двадцатому и в двадцатом столетии.
Стравинским создано 10 балетов, 4 оперы, 3 симфонии, концерты для скрипки, фортепиано, духовых инструментов с оркестром, «Черный концерт для кларнета и джаз-бэнда», камерно-инструментальные ансамбли, фортепианные пьесы, хоры, в том числе знаменитая «Симфония псалмов», романсы, песни.
Замечательно сказал о Стравинском писатель Жан Кокто: «Разве это не чудо: гроза, крайне озабоченная совершенством кривой, которую вычерчивают регистрирующие ее приборы? Восточный романтизм, работающий на латинский рационализм».
«Весна священная». «Я проникся полным доверием к собственному слуху как раз перед началом работы над партитурой «Весны священной», – говорил Стравинский в одной из бесед со своим биографом Р. Крафтом. И эту позицию, «уверенность в своем слухе» совсем не поколебало то, что произошло затем. Премьера «Весны священной» в парижском сезоне 1913 года обернулась скандалом. Свист, шиканье, откровенный смех и бранные выкрики сопутствовали спектаклю от начала до конца. Возмущенный композитор ушел из зрительного зала в самом начале первой картины. Музыку Стравинского называли «безумием», «отвратительной», «грубой», а новое направление в балете объявили «безобразным и детским».
Признание пришло к «Весне священной» годом позже, на первом же концертном исполнении этого сочинения. И если на театральной премьере «Весны» Стравинский вне себя от ярости выбежал вон из зала, то на этот раз покоренные слушатели устроили восторженную овацию и вынесли его на руках как победителя.
Первая постановка «Весны священной» после премьеры 1913 года никогда более не возобновлялась. Через восемь лет русский концертный деятель, антрепренер Дягилев рискнул включить этот балет в программу сезона 1921 года, но уже в новой сценической версии Л. Мясина. За это время симфоническая сюита из балета успела обойти весь мир и, завоевав всеобщее признание, превратилась в одно из фундаментальных классических произведений концертного репертуара. Балет пристроился в фарватер и стал не менее популярным явлением на сценах театров.
«Весна священная» лишена сюжета. Она представляет собой ряд ансамблевых сцен, воплощающих различные древнеславянские обряды и обычаи: весенние гадания, девичьи хороводы, умыкание невесты, поклонение Земле. Все завершается торжественным и мрачным обрядом жертвоприношения в честь бога весны. «В „Весне священной» я хотел выразить светлое воскресение природы, которая возрождается к новой жизни: воскресение полное, стихийное, воскресение зачатия всемирного», – писал композитор.

«Великая священная пляска» из сюиты «Весна священная» Стравинского в числе лучших творений человечества записана на золотой диск американского космического корабля «Вояджер» и ушла в космос.

В честь Стравинского назван кратер на Меркурии.

www.manwb.ru/articles/music_box/2008_year/voyadjer (Запись с Вояджеров – **слушать**)

МЕТАМОРФОЗЫ ГИМНА

Сбивая прошлого оковы,
Рабы восстанут, а затем
Мир будет изменен в основе…
1871год.
Франция

Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим…
1918 год.
Россия

Интернационал (от лат. *inter* – между и *natio* – нация) – международный пролетарский гимн, гимн коммунистических партий, социалистов и анархистов. Был написан в дни разгрома Парижской коммуны (1871 год). Текст Эжена Потье. Музыка Пьера Дегейтера.

www.hymn.ru/internationale/ (версии на различных языках – **слушать**)

…27 июня 1941…

Вставай страна огромная,
Вставай на смертный бой,
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.

22 июня 1941 года началась Великая отечественная война. 24 июня 1941 года в газетах «Известия» и «Красная звезда» были опубликованы стихи поэта В. И. Лебедева-Кумача **«Священная война»**. Сразу же после публикации композитор А. В. Александров написал к ним музыку. И уже **27 июня 1941 года**, т.е. через пять дней после начала Великой отечественной войны, на Белорусском вокзале одна из не выехавших еще на фронт групп Краснознамённого ансамбля красноармейской песни и пляски СССР впервые исполнила эту песню. Автор плаката - Ираклий Тоидзе. Плакат создан в конце июня 1941 года.

www.poiskm.ru (Священная война – **слушать**)

МАРШ «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»

В минуты трудного молчания,
Когда мелодия печальная,
Спокойная и изначальная,
В разломе шума привокзального
Торжественна и хороша,
Тогда
Предрасположена к прощанию
Необъяснимая душа.

Когда в последние мгновения
Прощальный вскрик, как отречение,
Как смертный вздох или моление,
Тогда
Предрасположена к прощению
Необъяснимая душа,
И длится музыки течение
Торжественно и не спеша.

Предрасположена к смущению
Необъяснимая душа,
Когда глаза, как искушение,
Когда слеза, как искупление,
Скрещенье рук, как всепрощение,
Когда всё скомкано и всё спеша,
Когда вся жизнь, как вздох прощания,
Когда мелькают обещания,
Звучащие, как завещания…
Тогда
Лишь музыка в своем звучании,
Лишь музыка в своем значении –
Торжественна и хороша!

Василий Иванович Агапкин (1884 – 1964) – русский, советский военный музыкант. Начинал военную службу девятилетним воспитанником-корнетистом в пехотном батальоне в царской России. Закончил полковником, дирижером Образцового оркестра Министерства государственной безопасности СССР.
В возрасте двадцати пяти лет поступил в Тамбовское музыкальное училище (духовое отделение). По окончании училища началась его карьера военного дирижера. Параллельно сочинял небольшие пьесы: марши, польки, вальсы.
Марш «Прощание славянки» сделал имя Агапкина легендой. Как любая легенда эта тоже содержит в себе немало фантазий, что ничуть не умаляет ни популярности марша, ни его «изначальной всечеловечности». Есть, к примеру, популярная история о том, что И. Сталин потребовал не только обязательного исполнения «Прощания славянки» на историческом параде 9 мая 1945 года в Москве, но и непременного присутствия на параде в качестве дирижера самого Василия Агапкина. Это утверждение многие исследователи ставят под сомнение.
В. Агапкин – пример того, как один единственный краткий творческий порыв и прорыв обессмертил имя музыканта, ибо в мире появился марш «Прощание славянки».
Похоронен музыкант в Москве на Ваганьковском кладбище, где стоит памятник-стелла, на котором высечены ноты – первые такты марша «Прощание славянки».

«Прощание славянки» – русский патриотический марш, созданный в 1912 году. Быть может, самый популярный в мире марш из когда либо написанных. Конечно, исключая «Свадебный марш» Мендельсона.
Марш известен под авторством В. Агапкина, хотя это не совсем верно. Действительно, Агапкин сочинил мелодию марша, сделал несколько ее нотных эскизов (набросков). Однако затем, через некоторое время он обратился к военному капельмейстеру Якову Богораду и уже вместе они завершили марш, оркестровали его и назвали «Прощание славянки». Так что соавторство с Богорадом безусловно имеет место.
На обложке первого издания, напечатанного тиражом в сто экземпляров, было изображено прощание молодой женщины с воином. Под картинкой надпись: «Прощание славянки» – новейший марш к событиям на Балканах. Посвящается всем славянским женщинам. Сочинение Агапкина». Речь идет о Балканской войне 1912-1913 года. Впервые публично марш был исполнен тогда же в 1912 году в Тамбове в кавалерийском полку, в котором служил В. Агапкин.
Марш был написан для военного духового оркестра, без слов. Все тексты, которых было большое количество, и не только в России, появились позднее. Очень быстро мелодия марша получила всемирную известность: ее стали исполнять военные оркестры в Германии, Австрии, Норвегии, Болгарии, Польше, Франции, Швеции, Югославии и в других странах.
Ныне многие фирменные поезда в России отправляются под звуки «Прощание славянки».
Этот марш является гимном Тамбовской области.

www.poiskm.ru (Прощание славянки – **слушать**)

КОНЦЕРТ ДЛЯ ГОЛОСА С ОРКЕСТРОМ
Глиэра

Одиноко, высОко, по синему
Светлым росчерком птицу вело,
И на синем туманную линию
Рисовало той птицы крыло.

Намечала сюжет одиночества
И чертила по небу круги
Белоснежная птица пророчества
Вовлеченная в тайны любви.

И достигнув вершины полетности,
Застывала в последнем рывке
Ослепительной точкой отсчетности –
Десять, девять… три, два… и в пике…

По высокому синему-синему
Пронеслась белоснежной звездой
Вниз к земле птица гордая, сильная,
Вверх к судьбе, став прекрасной мечтой.

Одиноко, высо… в бесконечности
Чистым росчерком птица плыла,
Задевая слегка зону вечности
Мимолетным касаньем крыла.

Концерт – (от латинского concertus – состязаюсь) – музыкальное сочинение для солирующего инструмента и оркестра, носящее соревновательный характер и дающее возможность проявить обеим сторонам все свои технические и «душевные» достоинства. Наиболее распространены концерты для таких инструментов как фортепиано, скрипка, виолончель. Концерт для голоса с оркестром Глиэра – редчайшее явление в мировой концертной практике.

Глиэр Рейнгольд Морицевич (1874 – 1956) – российский, советский композитор.
Музыкой стал заниматься в 11 лет, проявляя при этом недетский энтузиазм и самостоятельно отыскивая себе странных учителей. То это был какой-нибудь старик-скрипач, случайно попавший в мастерскую отца (мастер по изготовлению музыкальных инструментов), то бедный юноша, сам еще обучавшийся в музыкальном училище. Так или иначе, но к четырнадцати годам мальчик неплохо овладел игрой на скрипке и стал сочинять свои первые пьески. Затем были музыкальное училище, Московская консерватория и длинный почти шестидесятилетний творческий путь. Более чем благополучный. В итоге, три премии им. М. Глинки до революции и три премии им. И. Сталина после революции.
Глиэр является автором первого советского балета «Красный мак» (Красный цветок), рассказывающий о дружбе советского и китайского народов (1927 год).
Оркестровая версия «Гимна великого города» из его балета «Медный всадник» стала гимном Санкт-Петербурга.
Глиэр автор 5 опер, 5 балетов, 3 симфоний, 5 концертов, около четырехсот небольших инструментальных и вокальных сочинений.
К началу 21 века жизнеспособными, по сути, остались его Концерт для колоратурного сопрано с оркестром, симфония «Илья Муромец» – яркое, славянское сочинение, которое порой некоторые музыкальные критики, ставят рядом с «Богатырской» симфонией А. Бородина, и небольшие пьесы, использующиеся в учебных процессах.
Концерт для колоратурного сопрано с оркестром. Создан в 1943 году. Шла вторая мировая война. Тем неожиданнее появление этого нежного, необычайно красивого, воздушного сочинения. Даже, если Глиэр не написал бы более ни одного сочинения, Концерта было бы достаточно, чтобы войти в историю мирового музыкального искусства. По сегодняшний день Концерт для голоса Глиэра остается редчайшим раритетным сочинением. Он крайне сложен для исполнительниц. И не только в силу технических трудностей, но и потому, что техника здесь носит подчеркнуто вторичный характер, оставаясь при этом невероятно сложной для исполнительниц. На первом плане – открытая чистая душа, великая красота музыки. Именно это и делает Концерт сочинением, исполнение которого доступно только безупречным в техническом плане колоратурным сопрано и безупречным в интерпретационных нюансах певицам мирового класса.
Малейший сбой, малейшее несоответствие и происходит то, что очень точно и безжалостно описано в рецензии на концерт известной сильной американской певицы Лоры Клейкомб: «По всему видно: не надо было ей браться за Концерт для голоса с оркестром Глиэра (соч. 82) – практически уникальный в мировой оперной литературе вокализ такой удивительной красоты и такой невероятной сложности! В результате его исполнение превратилось в настоящую пытку и для певицы, и для слушателей. Но видит Бог, ни Российский национальный оркестр, ни Максим Венгеров, стоявший в тот вечер за его дирижерским пультом абсолютно не виноваты в этой непредвиденной «вокальной некондиции»… Игорь Корябин (Belcanto.ru). 19 сентября 2010 г.
Первое исполнение Концерта Глиэр доверил Надежде Казанцевой, которая впоследствии спела его с различными дирижерами и оркестрами более шестидесяти раз.

www.classic-online.ru (Глиэр. Концерт для голоса с оркестром – **слушать**)
www.poiskm.ru (Глиэр. Концерт для голоса с оркестром – **слушать**)
www.classic-music.ru (Глиэр – **слушать**)

СЕРГЕЙ ПРОКОФЬЕВ

Бегло, зло и вдохновенно
Музыкант сухой, надменный
Забросал рояль певучий
Острой россыпью созвучий.

Было дико и тревожно
В диссонантности безбожной,
Где ломался хоровод
Масок, ритмов, лиц и нот.

Странной музыки гримасы
Возрождали переплясы
Гойи сумрачных видений –
Саркастичных наблюдений.

Раздражаясь на октавах,
Музыкант ловил лукавых
Бесенят по всем регистрам
В темпе Presto, в темпе быстром.

Бил в оскал клавиатуры
Хлесткий бич фиоритуры,
И вставал рояль певучий
На дыбы от боли жгучей,

Бесновался в гневе страстном,
Но его рукою властной
Вновь бросал в прыжок отменный
Музыкант сухой, надменный.

«В диссонантности безбожной…» – резкое, острое, режущее ухо звучание.
«Хлесткий бич фиоритуры…». Фиоритура – общее название мелодических украшений (затейливый, витиеватый оборот речи).

www.classic-music.ru (Прокофьев – **слушать**)
www.poiskm.ru (Прокофьев – **слушать**)

Сергей Сергеевич Прокофьев (1891 – 1953) – русский и советский композитор, пианист, дирижер.
Начал заниматься музыкой с 5 лет и уже тогда проявлял интерес к сочинительству. Мать записывала сочиненные им пьесы. К десяти годам мальчик-композитор написал две оперы: «Великан» и «На пустынных островах». В 17 лет начал выступать с первыми концертами, исполняя собственные произведения.
В мае 1918 года выезжает на заграничные гастроли, которые затянулись на пятнадцать лет. Прокофьев гастролировал в Америке, Европе, Японии, на Кубе. В 1936 году вернулся на Родину, которая теперь именовалась СССР.
Прокофьев неоднократно подвергался нападкам за так называемый «формализм» и симпатии к «вырождающемуся» искусству Запада, что не помешало ему получить шесть Сталинских премий. Его первая жена-испанка была объявлена шпионкой и отправлена в сталинские лагеря.
Прокофьев скончался в Москве от гипертонического криза 5 марта 1953 года. Так как он умер в один день с объявлением о смерти Сталина, его кончина осталась незамеченной.
Искусство Прокофьева неоднократно становилось предметом ожесточенных споров в музыкальных кругах. Его концерты нередко перерастали в скандалы. Для его музыки характерны «авангардная», ломаная лиричнось, гротесковость, откровенно сатирические и саркастические мотивы. Его произведения очень часто острые, жестко звучащие, пронизаны диссонансами и в то же время безгранично энергичные в ритмическом отношении. Его искусство принципиально антиромантическое.
В произведениях же массового характера (музыка к фильмам «Александр Невский», «Война и мир», «Иван Грозный», сочинения для детей) он совершенно другой. Иным предстает Прокофьев и в специфически советских произведениях. К 20-летию Октября им была создана кантата на слова Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина – своего рода коммунистическая литургия, грандиозная фреска для двух хоров и четырех оркестров. На 60-летие Сталина Прокофьев написал кантату «Здравица», исполнение которой стало кульминационным пунктом юбилейных торжеств. Где-то рядышком находятся опера «Семен Котко» по роману В. Катаева «Я сын трудового народа» и опера «Повесть о настоящем человеке».
21 век отбросил идеологическую шелуху и конъюнктуру в творчестве композитора и потому знает Прокофьева подлинного, масштабного, едкого, остроумного и, безусловно, новаторского.
Прокофьевым создано 8 опер, 7 балетов, 7 симфоний, 5 концертов для фортепиано с оркестром, 2 концерта для скрипки с оркестром, концерт и симфония-концерт для виолончели, огромное количество сочинений для фортепиано, романсы, песни, музыка к спектаклям и кинофильмам.
Наибольшей популярностью пользуются его балеты «Ромео и Джульетта» и «Золушка», оперы «Любовь к трем апельсинам» и «Игрок» (по повести Достоевского), оркестровая «Скифская сюита». И, конечно же, его фортепианное творчество.
Прокофьев учился по классу композиции у Лядова и Римского-Корсакова. Он встречался в Москве с М. Горьким, В. Маяковским. Сотрудничал с крупнейшими режиссерами – В. Мейерхольдом, А. Таировым, С. Эйзенштейном. Прокофьев общался с С. Рахманиновым, М. Равелем, П. Пикассо, А. Матиссом, Ч. Чаплином, дирижерами Л. Стоковским, С. Кусевицким, А. Тосканини и множеством других знаковых людей XX столетия. И, безусловно, сам Сергей Прокофьев принадлежит к таким же знаковым личностям, которые навсегда вошли в историю мирового музыкального искусства.
В Санкт-Петербурге ежегодно проводится международный конкурс им. Сергея Прокофьева. Конкурс проводится по трем специальностям: композиция, симфоническое дирижирование и фортепиано.

www.classic-online.ru (Прокофьев – **слушать**)

ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ
(студенческое)

Разрешите, Дмитрий Дмитрич,
Обратиться к Вам,
Профиль исступленно-птичий
Прикипел к глазам.

Переломанные крылья –
Болью по виску,
Било время подло, сильно,
Целя по лицу.

Лишь теперь, на переходе
В зрелые года,
Чем чреват курок на взводе
Знаю. Но когда

Вновь пришли бы Вы к раздумьям –
Гнуться или жить,
Я молил бы Вас в безумье,
Дмитрий Дмитрич, жить!

Быть в отечестве пророком,
Судиею быть,
Гражданином, веком, роком,
Человеком быть.

Петь испетыми губами
Радость и беду,
И больными рвать руками
Нотную строку.

Раздираемому в клочья
Ритмом и судьбой,
Вновь бросать в безумство ночи –
“Быть самим собой!”

От усталости качаясь,
Под прицелом глаз,
К душам нашим прикасаясь,
Перецельте нас.

Надорвите стервы-нервы,
Скорые в быту,
Вызовом венчально-первым –
Встать, то я гряду!

От такого чтоб начала,
Пропотевши вмиг,
Обыватель одичалый
Бросился бы в крик.

Как извечна аксиома –
“Гений и толпа…”.
Вновь мещанские резоны
Из покровов сна

Вздернуты марионеткой
На гротескный пляс –
Обывателя аффекты
В профиль и анфас.

Я люблю Вас, Дмитрий Дмитрич!
В счастье и в беде,
За смиренное величье
Классика в венце,

И за то, что не копались,
Терний или лавр
Вас венчает, Вы искали
Чистоту октав,

Резонирующих в сердце
Верой и мечтой,
И врезающихся в скерцо,
Как клинок стальной.

Я люблю за то, что сами
Свой искали путь,
Были кратки с подлецами,
Схватывали суть

Истерических салютов,
Вздыбленных юнцов,
Бесноватых сверхублюдков
В росчерке усов,

Перегибов, перекроек,
Серости слепой,
И грядущего раскроя
Личности литой,

Передрязг и злоключений,
Смелости идей,
Всех сердечных увлечений
Искренних людей,

Отречений, грязных нравов,
Сущности вещей,
И улыбок светло-славных
Всех земных детей.

Я, от дерзости хмелея,
Присягаю Вам:
Обращаться жизнью всею
Не к словам, к делам.

Исповедовать святое,
Руки матерей,
Все небесное, земное,
Лучших из людей,

Жить, бороться, постигая
Звонких скрипок строй,
Все отдать, лишь сохраняя –
“Быть самим собой!”

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906 – 1975) – русский советский композитор, пианист, педагог и общественный деятель.

Дипломной консерваторской работой Шостаковича была его 1-я симфония. Австро-американский дирижер Бруно Вальтер, по сути, случайно услышавший ее в исполнении Шостаковича на фортепиано, попросил прислать партитуру ему в Берлин, и затем исполнил симфонию в текущем сезоне. Это исполнение сделало двадцатилетнего композитора знаменитым.

Жизнь Шостаковича и его взаимоотношения с официальными советскими структурами складывались очень непросто. Его оперу «Леди Макбет Мценского уезда» (по повести Лескова) посетил Иосиф Сталин. Спектакль шокировал диктатора. Принятая первоначально слушателями с восторгом и уже просуществовавшая на сцене полтора сезона, после визита Сталина, опера подверглась разгрому. Появилась редакционная статья «Сумбур вместо музыки» в газете «Правда». Опера была снята с репертуара (реабилитирована она была только через двадцать пять лет). Несколько дней спустя «Правда» напечатала еще одну редакционную статью – «Балетная фальшь». На этот раз уничтожающей критике был подвергнут балет Шостаковича «Светлый ручей».

В этом же 1936 году должна была состояться премьера 4-й симфонии, в которой сочетались трагический пафос и гротеск, лирические картины и интимные эпизоды. Шостакович снял ее исполнение, понимая, что в атмосфере, когда ежедневно арестовывались представители творческих профессий, исполнение ее могло быть воспринято властью как вызов. 4-я симфония была впервые исполнена только через четверть века.

В мае 1937 года Шостакович выпустил в свет 5-ю симфонию – произведение, чей драматический характер, в отличие от предыдущих трех «авангардистских» симфоний, спрятан в традиционную симфоническую форму с триумфальным финалом. Свою 5-ю симфонию Шостакович прокомментировал фразой: «Ответ советского композитора на справедливую критику Партии». После премьеры сочинения вышла хвалебная статья в газете «Правда». За симфонией официально закрепилась слава «образца произведения социалистического реализма в симфонической музыке». Отношения с властью на время наладились. Однако жизнь Шостаковича приобрела исключительно двойственный характер.

Находясь в первые месяцы Великой отечественной войны в Ленинграде, Шостакович начинает работать над своей ныне легендарной 7-й симфонией – «Ленинградской». В августе 1942 произведение прозвучало в блокадном Ленинграде. В эти же месяцы симфония была исполнена в Нью-Йорке под управлением Артуро Тосканини. Стихотворение о седьмой «Ленинградской» симфонии «Аз воздам» – на стр. 207 данной книги в цикле «Огненный тетраптих».

В 1948 году сталинские власти принялись наводить порядок в Союзе композиторов СССР. Такие мастера как Шостакович, Прокофьев, Хачатурян были обвинены в «формализме», «буржуазном декадентстве», «пресмыкательстве перед Западом». Апофеозом стало обвинение Шостаковича в профнепригодности и изгнание его из Московской консерватории. Написанный в это время Первый скрипичный концерт в связи с происходящими событиями был скрыт композитором, и первое его исполнение состоялось лишь после смерти Сталина

Очень точно характеризует ситуацию вокруг Шостаковича той поры фраза о нем в одной украинской газете: «К нам едет враг народа».

Как и прежде, положение вновь спасает вовремя выпущенное в свет «правильное» музыкальное произведение. Шостакович пишет ораторию «Песнь о лесах» – образец «большого стиля» официального искусства (стихи Е. Долматовского). Премьера сочинения проходит с небывалым успехом и приносит Шостаковичу новое поощрение в виде очередной Сталинской премии.

Сталин словно играл с Шостаковичем в кошки-мышки, так же, как с М. Булгаковым и Б. Пастернаком. В 1949-м году понадобилось, чтобы композитор выехал в США в составе группы деятелей культуры. Композитор отказался. Сталин сам позвонил ему, чтобы выяснить причину отказа. Услышав объяснения Шостаковича относительно того, что нездоров, пообещал прислать врача. И тогда Шостакович сказал: что же я поеду, когда моя музыка запрещена? Буквально на следующий день появилось Постановление партии с выговором Главреперткому и отменой запрета. По указанию Сталина Шостаковичу предоставлялись новая большая квартира, зимняя дача, автомобиль и поощрение в размере 100 000 рублей.

С недолгой «оттепелью» (начавшейся в 1956 году после доклада нового лидера КПСС Н. Хрущева, разоблачающего Сталина) композитор, как и многие его современники, связывал надежды на бóльшую свободу в обществе. В эти годы начинается сближение Шостаковича с официальными органами власти. Он становится секретарем Союза композиторов СССР. В 1960-м году Шостакович по жесткому настоянию Хрущева вступает в КПСС. За Шостаковича написали заявление с просьбой принять в партию. Он должен был прочитать его по бумажке. Но первое собрание Союза композиторов Дмитрий Дмитриевич сорвал, сбежав с него. Однако его дожали. Он вынужден был покориться.

Вечером, вернувшись с собрания, где он стал коммунистом, Шостакович позвал детей в кабинет, произнес – «Меня загнали в партию» – и заплакал. Как вспоминал позже Максим Шостакович: «Я два раза в жизни видел отца плачущим – когда умерла наша мама и в тот злополучный день».

В те дни композитором был создан ставший впоследствии знаменитым струнный квартет № 8. Он был написан в течении трех дней. Исследователи часто определяют это сочинение как исповедь композитора и реквием самому себе. Шостакович использует в квартете реминисценции из прошлых своих сочинений. Создается впечатление, что художник анализирует, осмысляет и подводит итог предыдущему периоду жизни. В «реквиеме» можно увидеть (услышать) и своеобразную «подпись» в музыке. Все части квартета построены вокруг одного и того же мотива: «Ре – Ми-бемоль – До – Си». В латинском варианте – «D-eS-C-H», то есть «Д.Ш.» – Дмитрий Шостакович.

Сегодня Шостакович – один из самых исполняемых в мире композиторов. Жанровое, содержательное и эстетическое разнообразие музыки Шостаковича огромно. В ней сочетаются элементы музыки едва ли не всех стилей, манер и техник 20 века. В творчестве композитора органично переплетаются модернизм, традиционализм, экспрессионизм и большой классический стиль.

Самыми заметными жанрами в творчестве Шостаковича являются симфонии и струнные квартеты: в каждом из них он написал по 15 произведений.

В 1958 году Анна Ахматова написала на титульном листе своей книги, подаренной композитору, посвящение: «Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу, в чью эпоху я живу на земле».

Д. Шостаковичу принадлежат слова: «Если мне отрубят обе руки, я возьму перо в зубы – и все равно буду писать музыку».

www.classic-online.ru (Шостакович – **слушать**)
www.belcanto.ru (Рахманинов – **слушать**)
www.poiskm.ru (Шостакович – **слушать**)
www.caromitis.com/catalogue/cm0082004.html (ансамбль «Эрмитаж» – **слушать**)
www.kamernij.narod.ru/shostakovich.htm (Фрагменты из хоровых сочинений – **слушать**)

ГИМН ИМПЕРИИ

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!

СССР

Гимн СССР. Первое официальное исполнение гимна состоялось по радио в новогоднюю ночь на 1 января 1944 г. Слова С. Михалкова и Г. Эль-Регистана. Музыка А. Александрова.

www.hymn.ru/15-union-republics/ (Версии – **слушать**)

ГЕОРГИЙ СВИРИДОВ
(остинато)

Свиридов – плоть и кровь России,
Сказитель хрупкий, не мессия,
Свиридов – чистая душа,
Что отраженьем хороша святой и песенной Руси,
Иже еси на небеси…

Свиридов – Русь, что нам досталась,
Всё то, что от нее осталось – и ширь, и пьянь, и красота,
И всенародная усталость, и песнь – соловая слегка,
Места, где Пушкину писалось,
Снега, что с нами навсегда,
Молитва?
Бог?
Пожалуй, да!
Пожалуй, да,
Свиридов – гений
Многоголосия Руси,
Где сокровенное прости, всегда соседствует с «ети» и «мать твою»…
Есенин, Блок, басы, моленья,
И тенора, как просветленье – Спаси Расеюшку мою…
Мотивов русских сопряженье,
И Маяковского смятенье,
Всё это он – Свиридов.
Мастер
Мелодий праздничных, как – Здрасьте!
Мелодий злых, мелодий строгих,
Порой – пронзительно-убогих, как плач юродиво-слепых,

А иногда

Таких,
как дальние дороги до храмов призрачных, святых,

Иной раз, просто озорных,
Всегда – красивых и простых,
Прекрасных, в общем-то, мелодий.
И в этом он – Свиридов,
Гений
Тех самых истинных мгновений,
Где запредельная мечта всегда в решениях проста,
Где безыскусна красота,
И где изысканна игра теней, мотивов, ритмов, страсти –
Ошеломительна слегка.

Свиридов в этом – Мастер,

Гений
Простых, но истовых решений.

Быть может, в этом знак бесценный его лирической вселенной.

Свиридов – плоть и кровь России.
Его мелодии простые – России смутная душа,
Что отраженьем хороша старинной, целостной Руси
Иже еси… Иже прости…
Прости! Спаси! И сохрани!

Георгий Васильевич Свиридов (1915-1998) – русский композитор.
Георгий Свиридов – композитор, которого, в принципе, можно назвать баловнем судьбы. У него был учителем великий Дмитрий Шостакович. Практически все его сочинения имели успех на публике. Он трижды получал Государственную премию СССР, был лауреатом Ленинской и Сталинской премий, среди наград четыре ордена Ленина и орден «За заслуги перед Отечеством», он Почетный гражданин Москвы. Он прожил красивую достойную жизнь, начав ее в начале 20 века и завершив ее в конце столетия.
Свиридов – гений российской вокальной музыки. Это ни в коей степени не умаляет его блестящего инструментального дарования. Просто он считал голос наиболее совершенным музыкальным инструментом в мире. Он полагал, что для воплощения души России, которой он был предан всем своим существом, именно человеческий голос подходит как ничто другое. Георгий Свиридов композитор мировой величины, музыку которого при его жизни почти не знали за границей. Да и после его смерти происходит нечто подобное. Причина вполне объяснима. Он гений вокальной музыки, но не писал опер, которые можно было бы адаптировать к иностранной сцене. При этом, русскость настолько пронизывает его сочинения, что они резонируют прежде всего для ментально близкого слушателя. Быть принятым почти исключительно только соотечественником, такова судьба всех подчеркнуто национальных вокальных композиторов даже самого великого масштаба. Во всяком случае, на то историческое время, которое понадобится иностранному слушателю, чтобы «привыкнуть и принять» лексику такого автора. Но зато Свиридов познал то, что не было дано многим выдающимся композиторам – он при жизни стал «пророком в своем отечестве».
Среди его сочинений симфония, два фортепианных концерта, несколько инструментальных произведений, среди которых сверхпопулярные – сюита «Время вперед» и «Музыкальные иллюстрации» к повести Пушкина «Метель». Все остальное наследие – огромное количество вокально-инструментальных и вокальных сочинений для самых различных составов.
Последнее его произведение – хоровой цикл «Песнопения и молитвы» на тексты Священного писания и богослужебных канонов. Это и есть его главное духовное завещание, подчеркнутое текстовым посвящением из дневника – «России – стране простора, стране песни, стране минора, стране Христа».
Остинато (от ит. – упорный, упрямый) – прием, который основан на многократном повторении определенной ритмической или мелодической формулы. В стихе это есть. По утверждению пианиста, дирижера и теоретика музыки М. Аркадьева остинатность, как принцип – одна из доминантных характерностей стилистики Свиридова. Ему же принадлежит и авторство определения «*Лирическая вселенная* Георгия Свиридова».

www.poiskm.ru (Георгий Свиридов – **слушать**)
www.classic-online.ru (Георгий Свиридов – **слушать**)
www.georgysviridov.narod.ru (Георгий Свиридов – **слушать**)

КАРМЕН – СЮИТА
М. Плисецкой - Р. Щедрина

Вихрем по сцене
И страстью в оркестре,
Дикой свободой партер опален,
Жизнь – как арена,
не по реестру,
А в перехлестьи – люблю, иль влюблен.

Истовость взгляда,
Неистовство зала,
Здесь, что ни шаг, то пространство борьбы,
В буйстве наряда,
вся в черном и алом,
Рвется в зенит Карменсита любви.

Вольность первична для гордой цыганки,
Но обреченность в надломе руки.

С болью привычной пройдут музыканты
В самый последний раз тему судьбы.

Скрипки зависнут в мерцаньи ударных,
Старый скрипач,
вздрогнув,
что-то поймет,
Скорбно статисты застынут попарно,
Будто иной ожидали исход.

www.classic-online.ru (Щедрин. Кармен-сюита – **слушать**)
www.poiskm.ru (Кармен-сюита – **слушать**)

«Кармен-сюита» – хореографическая версия знаменитой оперы Ж. Бизе «Кармен». Содержание новеллы П. Мериме, раскрывающееся в опере в четырех актах, в балете уплотнено в один. Сегодня критики сказали бы, что это балетный дайджест известного оперного сочинения. Балет «Кармен-сюита» – как бы экстракт содержания и новеллы Мериме и музыки Ж. Бизе. У истоков замысла балета по опере «Кармен» стояла русская балерина Майя Плисецкая. Своей мечтой о Кармен она сумела увлечь композитора Р. Щедрина, создавшего блистательную транскрипцию музыки Ж. Бизе. Кубинский балетмейстер А. Алонсо сочинил либретто и хореографию «Кармен-сюиты». Дополнительной основой для либретто стал цикл стихотворений Александра Блока «Кармен».

Родион Константинович Щедрин (16 декабря 1932) – русский композитор.

Мировая пресса называет Родиона Щедрина «одним из самых значительных русских композиторов второй половины 20 века и начала 21 столетия» Издательство Sikorski, осуществившее анализ мирового рынка классической музыки, назвала Щедрина одним из самых исполняемых композиторов: «Кармен-сюиту» Щедрина играют в мире каждый день.

Премьеры его сочинений проводили выдающиеся исполнители: Мстислав Ростропович, Лорин Маазель, Сейдзи Озава, Юрий Темирканов, Марис Янсонс, Максим Венгеров, Олли Мустонен, Дмитрий Ситковецкий, Владимир Спиваков, Юрий Башмет, Василий Синайский; в его балетах блистала самая знаменитая танцовщица мира, супруга Родиона Щедрина Майя Плисецкая, а костюмы для балетных спектаклей делал француз Пьер Карден.

Родион Щедрин это 5 балетов, 5 опер, 5 концертов для оркестра, 6 концертов для фортепиано, оратории, кантаты, хоровые сочинения, песни, музыка к кинофильмам и спектаклям, фортепианные произведения.

Майя Михайловна Плисецкая (20 ноября 1925 года, Москва) – великая советская и российская артистка балета, хореограф, писатель.

Наиболее выдающиеся партии: Одетта-Одиллия в «Лебедином озере», Аврора в «Спящей красавице» Чайковского, Хозяйка медной горы в «Каменном цветке» Прокофьева, Раймонда в одноименном балете Глазунова.

Специально для Плисецкой кубинский балетмейстер Альберто Алонсо поставил балет «Кармен-сюита». Другими хореографами, создававшими для нее балеты, были Ролан Пёти и Морис Бежар.

Плисецкая и Щедрин проводили много времени за границей, где она работала художественным руководителем Римского театра оперы и балета, а также Испанского национального балета в Мадриде.

В возрасте 65 лет она оставила творчество, покинув Большой театр в качестве солистки. На день своего 70-летия она дебютировала в специально написанном для нее номере Мориса Бежара под названием «Аве Мария».

Более пятнадцати лет она была председателем в ежегодных международных балетных соревнований, носящих имя «Майя».

Щедрину и Плисецкой за выдающиеся заслуги в порядке исключения предоставлено гражданство Литовской Республики, где они нередко жили и занимались творчеством.

Сюита (фр. *Suite* – ряд, последовательность) – циклическая музыкальная форма, состоящая из нескольких самостоятельных контрастирующих частей, объединенных общим замыслом.

www.classic-online.ru (Щедрин – **слушать**)

НОТР-ДАМ
Юрия Каспарова

У каждого творца своя дорога к храму,
Но вот финал один – щемящая тоска,
И жизнь творца всегда перетекает в драму,
Когда храм возведен,
когда построен он,
построен на века.

Творец опустошен,
воплощена мечта – у горизонта он,
Дорога привела,
не подвела она.

Вот храм – как детский сон,
Вот храм – как совершенен он.

Вот храм – он на века?
Мной возведенный храм.

Но почему тогда на сердце пустота.
Тоска.
Тоска.
Тоска…
Нотр-Дам,
Нотр-Дам,
Нотр-Дам де Пари –
монолитность скалы,
монолитная нежность,
Монолитность изящной и мудрой игры
В классицизм,
в рококо,
и немного в небрежность.
Так небрежен творец, создавая миры,
Где пьянящая мощь отвергает нюансы,
Нотр-Дам,
Нотр-Дам,
Нотр-Дам де Пари –
перекрестье миров,
совершенство пространства.
Нотр Дам де Пари,
Нотр Дам,
Нотр Дам,
Здесь итог всех дорог,
всех свершений и странствий,
Здесь высокое эхо с небес –
Аз воздам!

Здесь величье и Бог,
и чуть-чуть вольтерьянства.

У любого творца
есть в предверье венца,
есть в преддверье конца
свой построенный храм.
Нотр-Дам.
Нотр-Дам.
Нотр-Дам.
Нотр-Дам.

Юрий Сергеевич Каспаров – (1955) – российский композитор, педагог. Музыкой стал заниматься с пяти лет, но долгое время она присутствовала в его жизни лишь в качестве контрапункта. У родителей были иные планы относительно его будущего. Он окончил энергетический университет, работал инженером и… параллельно учился в музыкальном училище. В возрасте 25 лет поступил в консерваторию, сразу на второй курс. В аспирантуре его научным руководителем был, к тому времени уже известный во всем мире, композитор (культовая фигура российского музыкального авангарда) Эдисон Денисов.
В 35 лет Каспаров создал Московский ансамбль современной музыки, первый в России коллектив, специализирующийся исключительно на современной музыке.
Является кавалером французского Ордена искусств и литературы, которым награждаются «лица, отличившиеся своими достижениями в художественной или литературной области… во Франции и в мире»,
В активе Ю. Каспарова 4 симфонии для симфонического оркестра, шесть камерных симфоний, опера, множество вокальных и инструментальных сочинений, пять инструментальных концертов, среди которых блестящие по воплощению концерты для гобоя, для фагота, для флейты с оркестром.
Юрий Каспаров, как композитор одновременно находится в двух пространствах. С одной стороны в его творчестве элитные, трансцендентные сочинения высшей сложности восприятия. С другой, им создано немалое количество произведений замечательной выразительности, броскости, яркости, которые можно отнести к формату демократичных, находящихся в русле классического развития музыкального искусства.
Нотр-Дам – Симфония №4 «Notre Dame». Notre Dame de Paris (Нотр-Дам де Пари) – Собор парижской Богоматери – сердце Парижа. Архитектура собора – мощное, монолитное единство классических романских конструкций и готического стиля, придающего зданию впечатление легкости и простоты вертикали. Юрий Каспаров в своей симфонии довел да абсолюта мощь, колоссальные музыкальные пласты, глубинную титаническую тектонику. Сочинение звучит около пятнадцати минут. За это время ты (слушатель) выматываешься до предела, словно побывал у самого Саваофа, возводящего этого колосса, в качестве подмастерья.
Каспаров, как инженер в прошлом, в прямом смысле построил свое сочинение, взяв определенную жесткую последовательность звуков и оперируя ею, как строитель. Отчасти его метод напоминает метод Шенберга (Стр. 304-307 стр.), но только отчасти. Результат по динамической мощи – поразительный.
В Нотр-Дам хранится Терновый венец Иисуса Христа.

yuri.kasparov@gmail.com (композитор обещал автору книги, если любой из читателей обратится по данному адресу, то он вышлет сочинение для **прослушивания**).
www.classic-online.ru (Юрий Каспаров – **слушать**)

АЛЬТ ЖДЕТ

Блистательному альтисту XX – XXI в.в.
Юрию Башмету

Альт Пагагини ждет давно,
Идут томительные годы,
Уходят страны и народы,
Альт ждет Альтиста.
Ждет давно.

Артиста ждет.
Года идут.
И где-то точно также стынет
В молчанье скрипка Паганини.
Но скрипку все же достают

В десятилетье раз иль два,
Чтоб вновь танцующей звездою
Сверкнуть,
пропеть
и стать собою
Хотя б на миг она могла.

Альт ждет.
Все дальше, реже сны
О Том,
с кем властвовал на сцене
В Париже, Генуе и Вене.
Все дальше годы.
Реже сны.

Ждет Музыканта струнный альт,
Альтиста ждет и ждет Артиста,
Пусть в каждом нечто от Мефисто
Он примирит их мудрый альт.

И три столетья, как одно,
В одном сойдутся музыканте,
В блистательном его таланте.
Ждет старый альт давно его.

Есть ожиданье и мечта,
И есть изысканное чудо,
Когда в божественном этюде
Мечта сойдется и судьба.

Юрий Абрамович Башмет (1953, Ростов-на-Дону) – российский альтист, дирижер. Создатель, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», создатель, художественный руководитель, дирижер и солист камерного ансамбля «Солисты Москвы».
Выдающегося альтиста Юрия Башмета часто (в силу феноменального мастерства и внешнего сходства) называют «Паганини альта». После того, как Башмет превратил альт в полноправный концертный инструмент и фантастически расширил его репертуар, сольные альтовые концерты стали восприниматься ценителями как абсолютная данность.
Равнодушных, обесцвеченных отзывов о Башмете не бывает. Вот небольшой пример с заголовками рецензий:
- «Башмет – это Паганини современности!».
- «В его исполнительской манере и внешности есть что-то демоническое!».
- «Мистер Альт» своей музыкой гипнотизирует публику!».
Трогательно Ю. Башмет относится к своему инструменту. «Мой инструмент – часть меня самого. Может быть, моя душа. Я совершенно в этом убежден. Когда я простужен, то и звук альта становится хриплым. Мне ясно, почему: альт находится в связке с моим организмом. И наоборот: если альт «заболевает», старятся струны, что-то в нем выходит из строя – это, в свою очередь, оказывает невероятное влияние на мое собственное физическое состояние».
Известно, что у Паганини, помимо нескольких скрипок, был замечательный альт работы Страдивари. Поэтому специалистами нередко озвучивались идеи о концерте, в котором соединились бы скрипка и альт Паганини. Кто будет играть на скрипке, при этом не оговаривалось, умалчивалось. Блистательных скрипачей в мире немало. А вот кто будет играть на альте, вопросов не возникало – Башмет.
С этой идеей интересно персекалась мечта самого Башмета. Как-то в одном из интервью он сказал следующее: «Когда Паганини умер, у него в комнате было восемь инструментов: три Страдивари, четыре Гварнери и один маленький Амати – скрипка-половинка для сына. Местонахождение этих инструментов известно. Одна из моих «золотых» идей на будущее – собрать инструменты Паганини – скрипку, альт и гитару, – чтобы они прозвучали в одном концерте. Поскольку кроме альта я могу извлечь звук и из скрипки, и из гитары, это выглядит вполне реально».
Альт (фр. *alto*). Альт скрипичный – смычковый струнный музыкальный инструмент такого же устройства, что и скрипка, но несколько бо́льших размеров, отчего звучит в более низком регистре. До Ю. Башмета считался второстепенным инструментом на сольной концертной эстраде.
«И где-то точно также стынет
В молчаньи скрипка Паганини…» – скрипка, принадлежавшая Николо Паганини, которую в настоящее время называют «вдова Паганини», была завещана им родному городу Генуе. Скрипка помещена в специальную витрину при температуре 20 градусов и влажности около 50 процентов. В другие города скрипку вывозят крайне редко, место хранения во время гастролей держат в строжайшем секрете, а рядом постоянно находится вооруженная охрана. Считается, что играть на этой скрипке можно не более часа, чтобы дерево не разрушалось от перемены влажности и температуры.

www.classic-music.ru (Башмет – **слушать**)
www.classic-online.ru (Башмет – **слушать**)
www.poiskm.ru (Башмет, Рихтер – **слушать**)
www.moskva.fm/artist/yuri_bashmet (Фрагмены сочинений – **слушать**)

АЛЕКСАНДР ВЕРТИНСКИЙ

Среди русских певцов и поэтов
Есть поэт с непростой хрипотцой,
Чей лирический тенор рассветен
И приметен своей чистотой.

Очарованный скальд россиянов,
Как он чувствовал зов синевы
И классичность тоски Несмеяны,
И трагичность гранитной Невы.

Как писалось ему на рассветах,
Вдохнове… Сокровенно. Легко.
Как мечталось: «Ах, сколько ж не спето!»,
Господа! Как любилось светло!

Белоснежную повесть России,
Белоствольную песню берез
Не стихом он распел, не стихией,
Хрипотцой, что с горчинкой до слез...

Эмиграция. Боль. Ностальгия.
Плач гитарный. Надрывность струны.
Сохрани, ты о Боже, Россию!
Для России – меня, сохрани!

Репетиции, струны, да страны,
Бьется птицей на связках тоска,
Ресторанный гитарный подранок,
И юродивый слог.
Навсегда!

Александр Николаевич Вертинский (1889 – 1957) – русский эстрадный артист, киноактер, композитор, поэт и певец, кумир и легенда эстрады XX века.
С 1915 года выступал на эстраде. Исполнял песни на свои собственные стихи и стихи поэтов «серебряного» века. Дольно быстро завоевал известность в России. В начале карьеры ему было очень непросто. К примеру, мешала природная застенчивость, неумение произносить букву «р». Однако впоследствии он сделал все, чтобы обратить этот свой недостаток в достоинство и научился очень индивидуально, «по вертински», грассировать.
Постепенно Вертинский обрел и собственный неповторимый стиль выступлений, основанный на особенностях его говоряще-поющего голоса. Он начал с выступлений в костюме Пьеро, от которого постепенно осталась лишь загримированная белоснежная маска-лицо и ярко-алые губы. Каждую песню Вертинский превращал в небольшую пьесу с законченным сюжетом и одним-двумя героями.
Вертинский долгое время вел богемный образ жизни, участвовал в скандальных выступлениях футуристов, в том числе с В. Маяковским и Ф. Бурлюком. Одно время злоупотреблял кокаином. После очередного особенно сильного «галлюцигенного бреда» он понял, что сходит с ума, и решил обратиться к знакомому психиатру, который и помог ему вылечиться от пристрастия к наркотикам.
После Октябрьской революции 1917 года эмигрировал из России. Объездил с гастролями всю Европу.
Вертинский многократно просил разрешения вернуться на родину, которая теперь называлась СССР. В 1943 году разрешение было получено. И сразу же после приезда Вертинский попадает под надзор КГБ и в официальную опалу.
В СССР значительная часть репертуара артиста была запрещена, ему не разрешали выступать в престижных концертных залах, не издавали пластинки, не транслировали его песни по радио, в газетах не было рецензий на его концерты. Вертинский был вынужден много гастролировать по стране, побывал в городах Средней Азии, Сибири, Урала, выступая в клубах, на заводах, на стройках, в шахтах.
Он принимал все происходящее с улыбкой и в любых условиях сохранял жизнерадостность, оптимизм, нескончаемое остроумие. Родину он любил независимо от ее отношения к нему.
Артист скончался 21 мая 1957 года в возрасте 68 лет в гостинице «Астория» в Ленинграде, куда приехал на гастроли.

www.poiskm.ru (Александр Вертинский – **слушать**)
www.music.privet.ru (Александр Вертинский – **слушать**)

ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ

Когда на исповедь
по острию софитов
Он шел к обрыву,
за которым зал,
То знал,
все будет до конца испито,
Что век
ему
предначертал.

Что будет биться,
как больная совесть
Пульс времени
в его стихах и снах,
Сплетая их
в рискованную повесть
О судьбах
и отринутых умах.

Быть всенародным – это не признанье,
Не титулы, портреты на холстах.
Быть всенародным – страшное призванье,
Когда –
Один за всех!
Так было у Христа.

Он жил за всё
народо
населенье,
Тащил за весь
советский нищий класс,
Нет,
не спасали жизнь
его моленья,
Но сколько душ он
светлых
этим
спас.
Его вело
ухабисто,
упорно,
То в поднадзорность,
то под чью-то месть,

А он хрипел,
срывая в крике горло,
Про мужество,
достоинство
и честь.

А как любил он –
в жизни
и на сцене,
Как перекатывал
на хрипотце слова,
Когда про нежность,
так вскрывают вены
От накатившего,
и по боку молва.

Он тосковал,
любил
и ненавидел
На весь рывок,
на весь мужской замах,
Он жил и пел,
Сгорая в каждом миге,

Сгорел

…иже еси на небесах,
Да святится имя твое,
Да придет царствие твое,
Да будет воля твоя…

Один за всех.
Так было у Христа!

Владимир Семенович Высоцкий (1938 – 1980) – русский советский поэт, композитор, певец, актер. Бард.

Песенное творчество Высоцкого является доминантным в его выдающемся художническом даровании. Сам поэт определял «свой жанр» как «авторскую песню», т.е. как стихи, исполняемые автором под гитару. Исследователи отмечают, что писал песни Высоцкий преимущественно в миноре. Исполняя песни, он аккомпанировал себе на семиструнной русской гитаре, часто настраивая ее на тон или полтора тона ниже принятого строя. Первой его песней, это утверждалось и самим Высоцким, является песня «Татуировка», написанная двадцатитрехлетним автором.

Песни Высоцкого – это лирико-драматическая антология СССР. В ней и «блатные» песни, и гражданские баллады, и любовная лирика, и песни на политические темы, по понятным причинам написанные на эзоповом языке, и юмористические песни, и песни-сказки. Многие песни были написаны Высоцким от первого лица. При этом убедительность, искренность и мощь исполнения были настолько велики, что у слушателей возникало полное ощущение, что автор поет о собственной жизни. Это порождало немало легенд и о тюремном, и о военном опыте Владимира Высоцкого, хотя ни того, ни другого у него не было.

Советская власть не хотела официально признавать Высоцкого. При жизни артиста не было издано ни одного его стихотворения и было выпущено всего 6 миньонов в последнеи годы его артистической карьеры. Каждая из пластинок содержала не больше четырех песен. И это при том, что им было создано около шестисот песен и было дано более тысячи концертов в СССР и за рубежом.

Его песни распространялись исключительно магнитофонным (самиздатовским) способом. В целом же в катологе сочинений Высоцкого свыше 100 стихотворений, около 600 песен и поэма для детей, то есть его перу принадлежит около семисот поэтических произведений.

Несмотря на существовавшие запреты и ограничения, популярность Высоцкого в СССР была феноменальной. Такой же в России она остается и по сей день. Официальное признание к Высоцкому пришло только после смерти. Посмертно ему было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР и присуждена Государственная премия СССР.

Актер В. Высоцкий сыграл около тридцати ролей в фильмах. В том числе и в таких как «Место встречи изменить нельзя», ставшего культовым для россиян, «Маленькие трагедии», «Короткие встречи», «Хозяин тайги», «Вертикаль».

В двадцать шесть лет он поступил на службу в Московский театр драмы и комедии на Таганке, где проработал до конца жизни.

25 июля 1980 года Высоцкий скончался во сне в своей московской квартире. Назвать точную причину смерти невозможно, так как вскрытие не производилось. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Власть сделала все, чтобы похороны Высоцкого прошли незаметно. Не получилось. У Театра на Таганке собралась огромная толпа, которая находилась там в течение нескольких дней. В день похорон люди заполнили даже крыши домов на Таганской площади. Высоцкого хоронила, казалось, вся Москва, стадионы стояли полупустые (шли Олимпийские игры), хотя официального сообщения о смерти не было.

Марина Влади (жена Высоцкого, французская актриса) уже в автобусе, направлявшемся на кладбище, сказала одному из друзей мужа Вадиму Туманову: «Вадим, я видела, как хоронили принцев, королей, но ничего подобного не видела!..»

В честь Владимира Высоцкого названы: астероид «Владвысоцкий» (2374 Vladvysotskij), плато на архипелаге Огненная земля, горные пики, ледники, каньоны, улицы, театры, корабли, созданы фильмы, книги, музеи, установлены памятники.

www.kulichki.com/vv (Владимир Высоцкий – **слушать**)
www.poiskm.ru (Владимир Высоцкий – **слушать**)
www.bisound.com (Владимир Высоцкий – **слушать**)

РУНА ХУДОЖНИКА И АРТИСТА

KANO, KENAZ, KAUNAZ, KEN – ИМПЕРАТОР

– Руна огня. Причем руна исключительно позитивного огня. Руна воли и созидания. Руна воплощения и раскрытия. Руна художника и артиста. Руна творчества и счастья в рунескрипте (в наборе рун). Руна страсти и сексуальной любви в огненном понимании.

В музыке руна Кено нередко наносится на ударные инструменты для подхлестывания реакции зала.

В перевернутом положении руна говорит о том, что, быть может, настало время сжечь что-то внутри себя и побыть сосудом, ждущим наполнения.

Б. Г.
(Борис Гребенщиков)

Жил Б.Г. – созерцатель и неуч,
Пел Б.Г. – петербургскую немочь,
Вел Б.Г. – истончившийся голос
По индусским заносам,
в постсоветскую морось.

Был Б.Г. – отстраненным и странным,
Шел Б.Г. – по стезе филигранно,
Выл Б.Г. – офлажкованным волком,
Непрочитанный верно,
и непонятый толком.

Слог Б.Г. – от серебряной ветви,
Смел Б.Г. – быть свободным и в клетке,
Сход Б.Г. – от креста до нирваны,
То ли в чем-то оправдан,
то ли в чем-то обман он.

Счел Б.Г. – можно жить одиноко,
Пил Б.Г. – непотребно, до срока,
Смог Б.Г. – отрешиться от мира,

Завершиться собою,
разрешиться кумиром

Для спокойных душою,
Да для тех кто покоя
ищет.

Борис Борисович Гребенщиков (1953) – советский, российский поэт, композитор, лидер группы «Аквариум». Бард. Один из основателей рок-движения в СССР.
Однозначно относить творчество Гребенщикова к рок-музыке, на мой взгляд, довольно опрометчиво. Это, скорее, своеобразное продолжение интонаций, настроений, традиций «серебряного века» российского искусства начала 20 столетия. Продолжение исканий Вертинского, преломленное через психологию ленинградского интеллигента конца века, хлебнувшего советских прелестей.
Гребенщиков всегда был более интровертен, нежели обращен к слушателю, к аудитории. Он сам однажды с определенной долей иронии в одном из интервью сказал, что ему самому порой удивительно, что его «слушают и даже что-то там понимают…».
Рефлексия утонченного эзотерика, самокопание, самоаналитика, язык символов и смутной знаковости, распластывание себя в медитативности – все это очень присуще стилистике Гребенщикова, и все это имеет очень отдаленное отношение к гиперболам, декларациям, драйву рок-искусства.
К пятидесяти годам Б.Г. выцвел, стал монохромен в творчестве, и банален в своих рассуждениях о мире, обществе, месте художника в жизни своего народа и цивилизации. Похоже, что он окончательно запутался в социальных и политических акцентах и аспектах времени. Быть может ему все стало окончательно безразлично. Нельзя же в самом деле серьезно воспринимать, к примеру, хвалебные эскапады пятидесятисемилетнего Гребенщикова относительно достоинств и свобод путинского времени, да еще в сравнении со сталинскими временами. Или оскорбительные реплики в адрес рок-музыкантов, сохранивших гражданственный запал и чуткое отношение к категориям «Свобода, независимость, позиция».
Также похоже, что он неожиданно и болезненно для себя осознал, что он оказался на обочине, что отстал от бега времени, что перестал быть даже номинальным лидером-певцом масс, что его затянувшаяся рефлексия и «серебрянность» закономерно превратили его в певца для тонко настроенной, образованной, но весьма незначительной по количеству аудитории.
Борис Гребенщиков окончил факультет прикладной математики Ленинградского университета, работал младшим научным сотрудником в НИИ социологии. В 1972 году создал группу «Аквариум», находившейся до горбачевской перестройки в полуподпольном состоянии. Команда записывала в домашних условиях композиции, которые самиздатовским способом расходились по всему Советскому Союзу.
Изредка «Аквариум» выезжал на концерты в другие города. После одного такого выступления на Тбилисском рок-фестивале в 1980 году Гребенщиков был исключен из комсомола и уволен с работы, а группа «Аквариум» была запрещена на официальном уровне.
Гребенщиков – культовая фигура молодежной культуры 80-х – 90-х годов 20 столетия. Лирический, надрывный тенор России, выразивший в своем творчестве смутные надежды, смятение и, в конечном итоге, уход в свой мир существенной части российской продвинутой, думающей молодежи, а позже – интеллигенции нулевых годов.
Долгое время Борис Гребенщиков составлял список чудотворных икон России. В 90-е годы увлекся буддизмом. Известный индийский гуру Шри Чинмой дал музыканту имя Пурушоттама, что означает «выходящий за пределы ограничений».
Среди наград имеется премия «Своя колея» им. Владимира Высоцкого и Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2003 год).
Б. Г. – наиболее распространенный, общепринятый псевдоним Гребенщикова.

www.bisound.com (Борис Гребенщиков – **слушать**)
www.aquarium.ru/ (Сайт «Аквариума» – **слушать**)
www.poiskm.ru (Борис Гребенщиков – **слушать**)

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ НА XXI ВЕК

ЭПОХИ ПАНТЕИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗЦА

античность, ренессанс, классицизм

Объективизм, уравновешенность, ясность, статика

ЗНАКИ НАЧАЛА ЭПОХИ

Лаконизм, пустота, прозрачность

ЭПОХИ ХРИСТИАНСКОГО ОБРАЗЦА

средневековье, барокко, романтизм

Субъективизм, нестабильность, хаос, динамика

ЗНАКИ КОНЦА ЭПОХИ

Многословие, теснота, вязкость

ПОЗДНИЙ РОМАНТИЗМ И ЭПОХА ДВУХ МИРОВЫХ ВОЙН

ИДЕОЛОГИЯ	ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ВЕКТОР	ФОРМЫ
Ницшеанство, Гибель богов	Катастрофичность, безысходность	Конфликтность, распад

КРУГ ЗНАКОВЫХ АВТОРОВ

Малер, Шенберг, Шостакович

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX ВЕКА

ИДЕОЛОГИЯ	ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ВЕКТОР	ФОРМЫ
Созидание от нуля, экологизм	Созерцание, покой	структурирование

КРУГ ЗНАКОВЫХ АВТОРОВ

Штокхаузен, Ксенакис, Губайдуллина

МЫ НАХОДИМСЯ В НАЧАЛЕ БОЛЬШОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЭРЫ С ПОЗИТИВНЫМ И СОЗИДАТЕЛЬНЫМ ВЕКТОРОМ РАЗВИТИЯ.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КУЛЬТУРНЫМИ ПАРАДИГМАМИ

Д.К. Кирнарская – музыковед, профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук.

АХ, КАКАЯ МУЗЫКА... ЗА ЭТИМ !!!!!!!!!!!!!

СССР

США

ЕС

КИТАЙ

РОССИЯ

Суета сует. Всё суета сует?

ОСЕННИЙ ДОЖДЬ

Вариация №1

Осенний дождь. Ни к черту настроение,
Не помогают книги и вино.
Осенний дождь, как слезы искупления,
До дна, до выверта, до крика. Но

Осенний дождь – не слезы покаяния,
Он словно над и вне, он – над и вне…
Над жизнью, смертью, в самоупоении
С утра до вечера сам по себе.
Он сам в себе.
В себе…
В себе…

Осенний дождь зарядит многострочием
Изнанку листьев желтых серебря,
Нет ничего, есть только средоточие –
Серебряная музыка дождя.

Осенний дождь. Ох, что-то напророчит он.
Так может все же красного вина?
Подруги шалости? И прочая, и прочая…
In vino veritas. До дна, мой друг.
До дна!

In vino veritas – от лат. *истина в вине*. Выражение принадлежит древнеримскому ученому Плинию Старшему. Традиционно употребляется в значении «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке». Со временем смысловой уровень многократно расширился. Так что теперь каждый, кто произносит данную фразу, вкладывает в нее свой смысл и свои символы, вплоть до самых изысканных и сложнофилософских.

ГИТАРА СЕМИСТРУННАЯ

Вариация №2

Семиструнным старинным аккордом
Прорыдала гитара в ночи,
Будет жизнь, будет крест рукотворный,
Да зарок от тюрьмы и сумы.

А вторым семиструнным аккордом
Напророчила струнная зыбь,
Быть дороге, жене непокорной,
Быть беде, быть мечте. Сыну быть.

Зазвенела старинная россыпь,
Стрекотнул кастаньетный разбег,
Ах ты ж господи, ладно ли босым
В горизонт, в изначалье, в рассвет.

Разгулялась гитарная шалость,
Но на вскрике сорвалась рука,
Тишина пала. Пала усталость.
Музыкант, отдохни до утра.

Отдохни от пророчеств расхожих,
Песнь свою пусть сентябрь споет,
Осень в мире. Дожди. Но, похоже,
Скоро первый снежок упадет.

«Стрекотнул кастаньетный разбег…». Кастаньеты – миниатюрный ударный музыкальный инструмент, представляющий собой две вогнутые пластинки-ракушки, в верхних частях связанные между собой шнурком.

ВАРИАЦИИ «ОСЕНИЙ ДОЖДЬ»

АЛЬФРЕД ШНИТКЕ – Кончерто гроссо

Вариация №3

Благословенны вечера осенние,
Где тихий Шнитке музыкой дождя,
Как отголоском позднего Есенина
Накатит по расхристанному я.

И капли нот дождливым многоточием,
По партитуре стекол бороздя,
Сплетут узор и будет средоточием
Осенний Шнитке, человек дождя.

Играет с листопадами по сумеркам,
Накоротке с дождями говорит
Маэстро одиночества и сумраков,
Что сентябрями начерно творит.

Не так уж много в мире сочинителей,
В себя впитавших музыку дождя.
Осенний дождь –
дождь, все же, на любителя.
Осенний вечер.
Шнитке.
Дождь.
И я.

«По партитуре стекол бороздя…» – партитура (ит. *partitura* – разделение, распределение) – нотная запись многоголосного музыкального произведения. Запись предназначается для ансамбля, хора или оркестра. В партитуре одна над другой даны в определенном порядке партии всех голосов либо инструментов.
Кончерто гроссо (от итал. – большой концерт) – популярный в эпоху барокко жанр, который строится на противопоставлении группы солирующих инструментов и всего оркестра (тутти - все). Сам Шнитке определял этот жанр так: соло – это человек, его душа, а оркестр – окружающий мир, окружающая жизнь. Композитором создано шесть Кончерто гроссо.

Альфред Гариевич Шнитке (1934 – 1998) – советский и российский композитор, теоретик музыки и педагог.
Шнитке – главная фигура «советского музыкального авангарда», вместе с Э. Денисовым и С. Губайдулиной. Для его стиля характерно совмещение самых разнообразных современных композиторских техник на основе выдвинутой им самим концепции «полистилистики».
Шнитке – мастер крупных музыкальных полотен и масштабных концепций в музыке. И, тем не менее, присутствует во многих его сочинениях лирическая, интимная, надломленная интонация одинокого, усталого человека XX «издерганного» века. Особенно явственно это ощущается в его Кончерто гроссо.
Шнитке неоднократно формулировал свои представления о музыкальном творчестве. Им, к примеру, выделялся принцип цитирования и принцип аллюзии (стилистического намека, игры в стиль). Полистилистика по Шнитке разрешает и предполагает совмещение «низкого» и «высокого», «банального» и «изысканного».
«Субъективная страстность авторского высказывания подкрепляется документальной объективностью музыкальной реальности, представленной не только индивидуально-отраженно, но и цитатно». Пожалуй, именно эти слова Шнитке и являются ключом к пониманию популярности авангардного, сложного по языку композитора.
К А. Шнитке международное признание пришло с первой же его симфонии, которую благославил на исполнение Р. Щедрин. Премьеры его произведений практически всегда становились мировым культурным событием. Их исполняли крупнейшие оркестры России, Европы, США под управлением величайших дирижеров современности. Он являлся членом-корреспондентом Берлинской академии изящных искусств, Шведской королевской музыкальной академии, Баварской академии изящных искусств, был избран почетным членом Гамбургской академии изящных искусств, был удостоен премии «Триумф» – императорской премии Японии. Главным дирижером Шнитке считался Геннадий Рождественский, которому композитор доверял премьеры многих своих сочинений и с которым был дружен на протяжении сорока лет.
В то же время в советских официальных музыкальных кругах долгое время существовала влиятельная группа людей, которая считала композитора дутой псевдознаменитостью, и которая немало попортила крови Альфреду Шнитке.
На пятьдесят шестом году жизни он уехал в Германию. Принял германское гражданство. В 66 лет композитор перенес очередной инсульт. Его практически полностью парализовало. По сути, последние годы жизни он провел в гамбургской клинике, которая стала его вторым домом. Специалисты создали аппарат, при помощи которого парализованной рукой Шнитке пытался фиксировать звуки, рождаемые в его сознании. В таком состоянии Шнитке и отфиксировал свое последнее произведение – Девятую симфонию, посвященную Рождественскому. Рождественский расшифровал записи Шнитке и исполнил премьеру симфонии. Ирина Катаева-Шнитке (жена композитора) резко отрицательно отнеслась к данной расшифровке и впоследствии утверждала, что и сам Шнитке был в отчаянии, прослушав запись премьеры, и что, быть может, именно это прослушивание свело его в могилу. «Это (прослушивание) было в пятницу. А в субботу случился последний инсульт». Впоследствии по инициативе вдовы была создана вторая версия симфонии композитором Александром Раскатовым. Данную версию и принято считать концертной, основной.
Умер Шнитке в Гамбурге, похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
Сочинения – 3 оперы, 2 балета, 9 симфоний, 4 концерта для скрипки, 3 концерта для фортепиано, концерты для самых различных инструментов и ансамблевых составов, большое количество хоровых сочинений, музыка к тридцати двум фильмам.

www.classic-online.ru (Шнитке – **слушать**)
www.poiskm.ru (Альфред Шнитке – **слушать**)
www.bisound.com (Альфред Шнитке – **слушать**)
www.music.privet.ru (Альфред Шнитке – **слушать**)

ВАРИАЦИИ «ОСЕННИЙ ДОЖДЬ»

ДОЖДЛИВОЕ БОЛЕРО
(Ассоциация с Равелем)

Вариация №4

Осеннего дождя
Негромкое начало
Сегодня мне в окно
Чуть слышно постучало.

Седьмое сентября
В зелено-желто-алом
Смотрело мне в окно,
Смотрело и шептало.

Уж лучше бы оно –
Осеннее начало,
Не трогало окно,
Уж лучше бы молчало.

Но странного дождя
Звучанье нарастало,
Уже порой в окно
Плескало и хлестало.

Эффектом домино
Крещендо обрастало,
Валилось мне в окно
И в чем-то обвиняло.

Играло, как вино,
Как водопад играло,
Сплеталось в Болеро
И форму обретало.

И Болеро влекло
Безумием обвала,
И шквалило в окно,
И мир весь заливало.

- Ах, Болеро дождя! –
Я выкрикнул из зала,
- Браависсимо! Еще!
Еще на бис! Мне мало!

И музыка дождя
Играла и искала,
Найти все не могла
Достойного финала.

А ведь не так давно,
Негромкое начало
Осеннего дождя
В окно мне постучало.

Седьмого сентября
Ничто не предвещало
Такого вот дождя,
Такого вот финала.

Жозеф Морис Равель (1875 – 1937) – французский композитор-импрессионист, один из реформаторов и самых значительных деятелей музыки XX века. Автор трех опер и трех балетов, множества ансамблевых и фортепианных произведений, вокальных и иных сочинений. Наиболее известное его произведение – «Болеро».
Болеро Мориса Равеля – произведение для оркестра. «Болеро» приобрело популярность из-за гипнотического воздействия множество раз повторяющейся ритмической фигуры, на фоне которой две темы также проводятся много раз. По мере нарастания звучания вводятся все новые и новые инструменты. Тем самым достигается необычайный рост эмоционального напряжения. Оркестровая пьеса «Болеро», с неизменно повторяющимся рисунком, длится около 15 минут.
Болеро – танец, а также музыкальный жанр живого характера, зародившийся в Испании в конце XVIII столетия. Известно много разновидностей болеро, характерных для разных областей Испании.

www.classic-online.ru (Равель – **слушать**)
www.poiskm.ru (Равель: Болеро – **слушать**)
www.deti.kiho.in.ua/258-bolero.html (Сюрреалистическая конверсия Болеро Равеля – **слушать**)

ОСЕННИЙ НОКТЮРН

Вариация №5

Негромок звук осеннего ноктюрна,
Неспешен ритм. Неброские тона.
Чуть подразмыта зябкая фактура,
Как на полотнах Клодта и Дега.

И тополей классическая стылость
Вполне уместна в глубине аллей,
Классическая русская унылость
На фоне нескончаемых дождей.

Осенний лист уместен на рояле,
Осенний сон уместен в сентябре,
Осенний дождь уместен и печален,
Когда ноктюрн осенний в тишине

Чуть слышен. В полутьме свеча танцует,
Рисуя трепетно-пленительные па,
А за окном про что-то дождь толкует,
И длительность ноктюрна разлита.

Ноктюрн (фр. *nocturne* – ночной) – распространившееся с начала XIX века название пьес (обычно инструментальных, иногда вокальных) лирического, мечтательного характера.

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ В РОССИИ

(Романс с причудами)

Вариация №6

Осенью Россия – сивая,
Некрасивая,
Ох, некрас-ссивая.
Вся червленая, дождливая,
Кап-капливая,
Кап-кап пугливая.

По ночам дожди болтливые,
Шу-шумливые,
Шу-шум шумливые,
Наведут печаль хмеливую,
Ох, сонливую,
Сон-в-сон сонливую.

Даже кошка-мур… блудливая,
Блуд-глумливая,
Мур-мур вертливая,
За порог, ни-ни – сметливая,
Кыс-сметливая,
Кыс-кыс кусливая.

Осень, ох, пора смурливая,
Смур-сварливая,
Ох, смур-скучливая,
Дерева стоят тоскливые,
Тер-р-рпеливые,
Молч-ч-чаливые.

Ах, ты осенька смугливая,
Ворчаливая,
Ворч-ворча ливая,
По душе ты мне счастливому,
Нескуливому,
Ох, крас-с-сивому!

ЦИКЛ СНЕЖНЫХ РОНДО

РОНДО НЕЖНОЕ

Рондо первое
(нервное,
зыбко-соразмерное)

Последний снег.
Последнее – Прости.
Прекрасное лицо
за снежной пеленою.
Последний снег в году.
Как беды на бегу,
Как годы на лету,
Как слезы на ветру,
И все на плечи грузом…
Хотя…

Последний снег,
На волосы, на плечи.
Прекрасное лицо.
Ты, вечна?
Нет, ты постарела!
Прекрасное лицо.
Ты… – королева?
Ева?

Последний снег в году.
Уходит жизнь,
как сон.
Что остается?
Беды на бегу,
Да губы на ветру,
Да годы на года,
Да …
Господи,
прости!

Как тихо все.
Как чисто,
Господи!
Прекрасное лицо
за снежной пеленою.
Прекрасны губы,
руки.
Всё!

Всё в снежной пелене.
Во мгле.
Во тьме.
Во сне.
Как весть издалека.
Иль месть.

Ты – есть?
Ты – месть?
Ты – королева?
Ева?

Рондо – (фр. *rondeau* – «круг», «движение по кругу») – в художественном произведении повторы тем, эпизодов, состояний.

РОНДО КРУЖЕВНОЕ

Рондо второе

Кружевная сказка леса
Вся в воздушных ох и ах!
Словно светлая принцесса
Заблудилась в зимних снах.

Это иней лег, как вестью,
Как мелодией и лестью,
Лег размашисто, как месса
В гулком храме, храме леса.

Лег, как песня – серебристо,
Лег, как легкий вздох лучистый,
Как великий, гулкий Бах
Лег весь в солнечных лучах.

Словно скрипка Паганини
Разыгрался снежный иней,
Серебристый, звонкий, синий,
Искристый, как смех Россини.

Кружевная сказка леса,
Словно светлая принцесса
Вся в ажурных кружевах
Заблудилась в зимних снах.

РОНДО ХРИСТИАНСКОЕ

Рондо третье

Есть зимний Бог,
и снежный Дух святой,
и вьюжное Христа моленье.
Есть странный круг,
где Рождество,
Крещенье,
Вознесенье,
И Судный зимний день,
И Святый Дух,
и смерть,
и вновь Богоявленье.

Метель. Метель. Метель. Круженье.

И Троица – вне времени и тленья:
Предвечный Бог,
пречистый Дух святой,
посмертное Христа явленье.

Моление. Моление. Моление.

Наверху – изображение христианского символа Троицы, символизирующего неделимую триединую сущность Бога – Бог-Отец, Бог-Сын и Бог Дух Святой.
На десятый день после вознесения Христа по воле Спасителя на его учеников (апостолов) снизошел Дух святой в виде огненных языков. Тем самым апостолам дана была сила проповеди, сила опалять грехи и очищать, освящать и согревать души. В наше время на этот день приходится «Праздник Троицы».
Люди, находящиеся под покровительством знака-символа Троицы, идут по жизни, не зная преград и поражений**, особенно в том, что касается творчества.** «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа…» (Мф. 28:19).
Троичность как знаковый принцип довольно популярен в искусстве, теософии, философии, эзотерике, символике самых различных народов.

РОНДО СЕРЕБРИСТО-ЧИСТОЕ

Рондо четвертое

Стелет, стелет, стелет чисто,
Стелет чисто снег искристый
Белокурая девчонка,
Белоснежная поземка.

Белоснежные полотна
Расстилает по болотам,
Серебристые скатёрки
Настилает на пригорки.

А узорчатые шали,
Белоснежные вуали –
Накидушкой на березы,
Подзамерзших на морозе.

Третий час метет поземка,
Третий час ведет девчонка,
То узористо и ломко,
То серебряно и звонко

Песню светлую до боли
Лесом-лесом, полем-полем,
Кружит снежностью пушистой,
Вьюжит смехом серебристым.

Ах, как хочется позёмке,
Ох, как хочется девчонке
Выбелить весь мир искристым
Праздничным снежком лучистым.

РОНДО БЕЗУПРЕЧНОЕ

Рондо пятое

Утро было белоснежным,
Утро было белонежным,
Белоствольным, белопольим,
Белоречьим. Безупречным.

Безупречной чистой речью
Подо льдом река журчала,
Надо льдом легко играла
Пылью снежной бесконечность.

В бесконечность длились ели,
Безупречно зеленели,
Длинно льдинками звенели
На ветру. Качались ели.

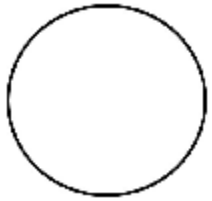
Безупречно, просто, ясно
Солнышко встало красно
В белоснежном, белонежном,
Белоствольном и безбрежном
Мире зимнем, звонком, здешнем,
Обольстительном и грешном.
С добрым утром, бесконечность!
Здравствуй, солнце!
Здравствуй, вечность!

Славно как.
И безупречно.

ЦИКЛ СНЕЖНЫХ РОНДО

РОНДО КРУГОВОЕ, БЕСКОНЕЧНОЕ

Рондо шестое



Круг – это бесконечное рондо, написанное снежной зимой в предчувствии знойного лета. Это вечная музыка осени, зимы, весны и лета.

Круг – это рондо, где снежною метелью кружИтся бесконечность в конечности, безграничность в граничности, беспредельность в предельности.

Круг – это бесконечное рондо

- крещения: святый круг вокруг купели;

- венчания: святый круг вокруг центральной иконы;

- отпевания: святый круг вокруг усопшего.

Круг – это бесконечное рондо ученика и учителя: снежный танец заблудившегося путника и вселенской метели.

Круг – это бесконечное рондо уставшего автора Экклезиаста.

Круг – это бесконечное снежное рондо «жизни – смерти – бессмертия».

Круг – это бесконечное рондо Вселенной: снежный хоровод звезд и одиночество человекав в его звездный час.

Круг – это библейское снежное рондо: Бог и Христос, Сотворение мира и Апокалипсис.

Круг – это круг. Это бесконечная, безысходная, великая, метельная, застывшая музыка.

ЭТАЛОН ГАРМОНИИ

Если в вас отсутствует Инь и Ян – не беритесь сочинять музыку.
Если в вас отсутствует Ян, но есть Инь – не беритесь сочинять музыку.
Если в вас отсутствует Инь, но есть Ян – не беритесь сочинять музыку.
Если в вас есть и Инь, и Ян, но нет меж ними гармонии – не беритесь сочинять музыку.
Если в вас есть и Инь, и Ян, но нет меж ними противоборства – не беритесь сочинять музыку.
Если в вас есть Инь и Ян и есть меж ними гармония и противоборство, но Господь не дал Дара – не беритесь сочинять музыку.
Если вы не можете не писать музыку, и над вами простер крыло ангел, и в вас есть гармония и противоборство Инь и Ян – вы Творец.

– **Монада** (от греч. *единица, единое*) – понятие, обозначающее в различных философских учениях основополагающие элементы бытия Инь и Ян.
Инь и Ян – в современной философии высшие архетипы (первообразы). Первоначально Инь и Ян – древнекитайские философские категории. Ян – белое, мужское, акцент на внешнее. Инь – черное, женское, акцент на внутреннее.
Монада Инь-Ян изображает вселенную, состоящую из двух противоположностей, которые образуют целое лишь в единой комбинации. Две точки в символе на рисунке означают, что каждая из двух энергий на высшей ступени своей реализации уже содержит в себе зерно своей противоположности и готова в нее преобразоваться. Любая творческая деятельность, как известно, состоит из озарения (внутреннее, Инь) и мучительного кропотливого труда (внешнее, Ян).

МУЗЫКА НОЧИ

Вариация №1

Вы послушайте звездною ночью,
Как играет в ночи Тишина,
Как пророчества тихо пророчит,
Как морочит, как сводит с ума.

Как накатисто музыка ночи
Давит мощью своих голосов,
И пространствами бездны рокочет,
И хохочет над волей богов.

Запредельная песня Вселенной,
Запредельная Музыка сфер,
Как услышать, как вырвать из плена
И поймать звездный ритм и размер.

Как в пространства войти переправы,
Где Харон-перевозчик – Луна…
У Вселенной простая оправа –
Вечность, ночь
и в ночи Тишина.

Что играет,
пророчит…
И сносит с ума.

ЛАБОРАТОРИЯ ТВОРЦА

Вариация №2

У небесных мелодий соавторов нет,
Есть Творец и его настроения,
Есть, быть может, сомненья –
Вот – тьма,
Это – свет,
Что первичнее?
Что в предпочтениях?

И, скорее всего, у Творца, как у всех
Так бывает, что нет вдохновения,
Как тогда достигается цель и успех,
Побеждает как духа томленье Он?

Я не знаю зачем, я не знаю когда,
Я не знаю, как все совершается,
Но, похоже, сейчас с настроеньем – беда
У Творца. Или все же играет Он?

Звездный дождь
звездной песней искрит в небесах,
Словно нота за нотой срывается,
Горизонт полыхает в далеких громах,
Угрожает, сверкает, ругается.

Это там, а вот если себя развернуть,
То, о Боже,
как звездно-торжественно,
В бесконечность, как месса, плывет Млечный путь,
Отголоски Созвездий – божественны.

У небесных мелодий соавторов нет,
Есть Творец и его предпочтения,
Хорошо, что Он разный –
Вот – тьма,
это – свет,
Что первичней?
Ответ – вдохновение!

ВАРИАЦИИ «НОЧНЫЕ МОТИВЫ»

ГИМН НОЧИ

Вариация №3

Летние ночи –
лучистые,
Летние ночи –
душистые,
Летние ночи –
бессонные,
Яблочно-мятно-лимонные.

Летние ночи –
влекучие,
Летние ночи –
везучие,
Летние ночи –
былинные,
Сказочные,
соловьиные.

Зимние ночи –
трескучие,
Зимние ночи –
дремучие,
Зимние ночи –
охальные,
Тминно-полынно-венчальные.

Зимние ночи –
пушистые,
Зимние ночи –
речистые,
Зимние ночи –
торжественны,
Славно и гимно-Рождественны.

Ночи осенние –
слякотны,
Ночи осенние –
тяготны,
Ночи осенние –
с нечистью,
Млечные ночи,
над вечностью.
Ночи осенни –
тревожные,
Ночи осенни –
безбожные,
Ночи осенние –
с рифмами,
Странно-беспутными ритмами.

Ночи весенние –
радостны,
Ночи весенние –
сладостны,
Ночи весенние –
в запахах,
В музыке,
лепете,
ха-ха-хах.
Ночи весенние –
звездные,
Ночи весенние –
грёзные,
Ночи весенние –
Здравствуйте,
В жизни-творенье
участвуйте!

НО-О-О-Ч-Ч-ЧЬ

Вариация №4

Ноч-чь, но-оч-чь, но-о-о-оч-ч-чь.
Текуч-чи чорные ноч-ч-чи,
Певуч-ччи чо-орные о-ч-чи,
Ох, оч-ч-чень, ох, оч-ч-чень, ох, оч-ч-чень.

Ноч-чь, но-оч-чь, но-о-о-оч-ч-чь,
Хо-хо-ч-чет, сволоч-ч-чь, ло-по-ч-чет,
Ох, хоч-ч-чет. Ох, хоч-ч-чет. Ох, хоч-ч-чет.
Ах, ноч-ч-чи, ах, оч-ч-чи, ах, оч-ч-чень.

Певуч-ч-чи оч-ч-чи и ноч-ч-чи,
Те-куч-ч-чи ноч-ч-чи и оч-ч-чи,
Охоч-ч-чи ноч-ч-чи и оч-ч-чи,
Охоч-ч-чи оч-ч-чи мо-роч-ч-чьи.

Ноч-чь, но-оч-чь, но-о-о-оч-ч-чь,
Про-роч-чит, то-поч-ч-чет, ро-коч-ч-чет,
У ноч-ч-чи оч-ч-чи мороч-ч-чьи,
А плеч-ч-чи ноч-ч-чью пе-вуч-ч-чи.

Те-куч-ч-чи свеч-ч-чи и встреч-ч-чи,
Вле-куч-ч-чи плеч-ч-чи и реч-ч-чи,
Пе-вуч-ч-чи ноч-ч-чи и оч-ч-чи,
Ах, оч-ч-чи, ах, встреч-ч-чи, ах, плеч-ч-чи.

Но-о-чь, но-о-ч-ч-чь, но-о-о-о-ч-ч-чь.
Но-о-чь, но-о-о-ч-чь, но-о-о-о-ч-ч-ч-ч-ч-ч-чь….
>>>> >>>> >>>> >>>> >> >>

НОЧЬ – ВРЕМЯ УЖАСОВ…

Вариация №5

Ночь –
время ужасов,
преступников
и тайн.

Ночь –
забытье
всем нищим и убогим.

Ночь –
детских снов
безгрешный сладкий рай.

Ночь –
время творчества
и
разговоров с Богом.

ПОТЕРЯ НЕВИННОСТИ

Вариация №6

Вспомните ночь,
Когда Вы потеряли невинность.
Вспомнили?
Итак…

НОЧЬ

Вы и ……

Музыку сопровождения вообразите сами.

МЕДИТАЦИЯ

Вариация №7

1.
Подготовленная
медитация

Желательна поздняя ночь,
И свеча,
Настрой на себя,
На поступки и память.
Вчитайтесь,
И вслушайтесь в ночь и себя,
Раскройтесь.
Здесь только лишь Вы,
Свеча, Тишина,
И хрупкая ночь.
Возможно здесь все,
Здесь сказка и драма,
И ужас возможны.
Здесь три игрока:
Ночь, Вы и свеча,
Ещё Тишина –
Как пространство театра.

Ночь.
Мелодия еле слышна.
Слышна только Вам.
Ночь и Свеча.
Тишина!
Ночь.

Вслушайтесь.

Теперь играйте!

Улетайте!

2.
Повседневная
медитация

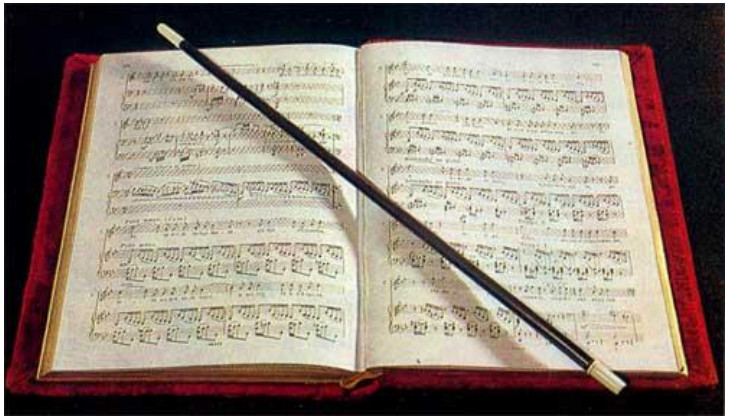
Не ждите ночи,
Не надо тишины, свечи.
В любое время суток,
В себе добейтесь Тишины.
Представьте просто ночь,
И от того, какой она предстанет,
Такое равновесье в Вас.
Такой Вы в этот час,
И так завязаны на память,
Завязаны на то,
Что скрыто в Вас (по Фрейду).
Такая доминанта в Вас.
Что делать с этим?
Представьте просто ночь…

Вслушайтесь.

ФОРМУЛА ПОКОЯ
(Музыкальная инверсия)

$$E_0 = mc^2$$

$E_0 = mc^2$ – формула из релятивистской физики. Предполагает, что, если тело имеет массу, оно обладает определенным количеством энергии – «энергией покоя». E – энергия, 0 - покой, m – масса, c – скорость света. Согласно формуле, максимальная энергия, которую можно получить от объекта, равна массе объекта, умноженной на квадрат скорости света.

ЭНЕРГИЯ ПОКОЯ

$$E_0 = mc^2$$

На фотографии – клавир «Пиковой дамы» и дирижерская палочка П.И. Чайковского. В принципе, это могли бы быть десятки других гениальных клавиров, партитур и дирижерских палочек.
Фото клавира с сайта www.den-za-dnem.ru

ОГНЕННЫЙ ТЕТРАПТИХ
(музыкальные фрески)

ПЕСНЬ ОГНЕННОЙ ПТИЦЫ
Фреска мифологическая

Птица Феникс – мужского рода.

Парит птица Феникс пятьсот лет,
Пятьсот.
Прикрывая Землю от Солнца, от Солнца.
Принимая в себя часть палящих лучей,
Прикрывая людей, закрывая людей.
А предчувствуя смерть,
Феникс строит гнездо,
Погребальный костер, костер-колыбель,
И, пылая – танцует, сгорая – поет.
- Солнце выжгло меня, душу выжгло дотла,
Мне пора. Мне пора.
Я воскресну, вернусь, вновь раскину крыла,
И прикрою мой мир на пятьсот лет,
Пятьсот. А потом я. Потом…
Вспыхнул солнцем костер. Никого. Тишина.
Только пепел. Но тлеет искра.
Тихо тлеет искра…
Тихо тлеет искра…

Птица Феникс – легендарная единственная на Земле птица (мужского рода) с прекрасным красно-золотым оперением. Живет от пятисот до тысячи лет. Феникс укрывает Землю от огненного всепожирающего зрачка Солнца. Огненная песнь и огненный танец Феникса предвещают его смерть-воскресение. Феникс строит гнездо из ветвей благовонных деревьев и поджигает его. Пламя пожирает и Феникса, и его гнездо. Из пепла выползает на свет огненная гусеница, и из нее через сутки вырастает новая огненная птица. Именно, благодаря возрождению, Феникс является символом бессмертия и воскресения. Когда в очередной раз в мире ажитируется очередной «Конец света», бессмертный Феникс начинает беспокойно летать над Землей в поисках места для гнезда, чтобы пропеть свою ритуальную песнь.
Автор рисунка «Геральдический Феникс» – Фредерик Мишель (Frederic MICHEL).

ОГНЕННЫЙ ТЕТРАПТИХ
(музыкальные фрески)

ПАДЕНИЕ СВЯТОЙ РУСИ
Фреска святорусская

Мелодии пылали алые,
Мела Гражданская война,
От песен и призывов шалая
Сама с собой дралась страна.

Сходились с матом православные,
Шли все на всех, шли до конца,
Шел крест на крест, шли богоравные,
На брата – брат, сын – на отца.

Сшибались песни бело-красные,
Снега с огнем, снега с огнем,
Белопогонники лобастые
И мощноскулый чернозём.

И выли жутко бабы смятые,
Смывая первородный грех,
Катались у могил распятые,
Крича – За что? – куда-то вверх.

Горели избы, дети малые,
Монастыри и города,
Земля от горя небывалого
Перегорала навсегда.

Пылало солнце ошалелое,
Смеялась смерть – одна за всех,
Война-война ты краснобелая,
И Родина – одна на всех.

Земля российская усталая
Метелью огненной мела,
Святая Русь пылала алая,
Сгорая разом.
Вся!
Дотла!
С ней уходили навсегда
Святая Вера.
Бог.
Мечта
о третьем Риме.
Не судь-ба!

АЗ ВОЗДАМ

(Седьмая «Ленинградская» симфония Д. Шостаковича)
Фреска державная

Металась музыка темно-алая
Метелью огненной по снегам,
Свершалось в музыке небывалое,
Пылало в музыке – Аз воздам!

Мело по музыке ветром скошенным,
Вжимая в кресла застывший зал,
На вал девятый смертельный, бешеный,
Вставал десятый смертельный вал.

Сшибались страшно – двумя планетами,
Качало Землю, ломая вхруст,
Сметало страны и континентами
Сходились судьбы и смерть в захлёст.

Вздымалась музыка темно-алая,
Вздымался в вое девятый вал
И расшибался о небывалое,
Тот самый святый десятый вал.

Вставало в музыке величавое,
Летело музыкой к небесам,
Звенело музыкой над державою –
На веки вечные – Аз воздам!

Дмитрий Шостакович – См. стр. 236-240.

www.classic-online.ru (Шостакович – **слушать**)
www.poiskm.ru (Дмитрий Шостакович – **слушать**)
www.bisound.com (Дмитрий Шостакович – **слушать**)
www.music.privet.ru (Дмитрий Шостакович – **слушать**)

ПЛАЧ ПО ЧЕЛОВЕКУ

Фреска библейская

Семь ангелов, семь труб и шалая
В полнеба алая заря,
И пауза, и тишина усталая
Упали в снежность декабря,
Перед началом
АПОКА…!

Каччини-Вавилов – Ave Maria

Бах
Месса – си минор
«Высокая»

Бетховен
5-я симфония

А П О К А Л И П С И С

Чайковский
6-я симфония

Шостакович
15 симфония

Стравинский
«Симфония псалмов»

Уэббер
Опера
«Иисус Христос»

Моцарт
Реквием

Каччини-Вавилов – Ave Maria. См. стр. 38 - 39.

ИИСУСОВА МОЛИТВА

Горячечный шёпот,
Порывистость слова,
Размеренность ритма –
По кругу, по кругу.
Возвышенность слога,
Надежда на Бога,
На сына его.
Се – молитва Христова.

ישוע

Господи, Иисусе Христе, сыне божий, помилуй мя грешнаго Господи, Иисусе Христе, сыне божий, помилуй мя грешнаго Господи, Иисусе Христе, сыне божий, помилуй мя грешнаго Господи, Иисусе Христе, сыне божий, помилуй мя грешнаго Господи, Иисусе Христе, сыне божий, помилуй мя грешнаго Господи, Иисусе Христе, сыне божий, помилуй мя грешнаго Господи, Иисусе Христе, сыне божий, помилуй мя грешнаго Господи, Иисусе Христе, сыне божий, помилуй мя грешнаго Господи, Иисусе Христе, сыне божий, помилуй мя грешнаго Господи, Иисусе Христе, сыне божий, помилуй мя грешнаго Господи, Иисусе Христе, сыне божий, помилуй мя грешнаго Господи, Иисусе Христе, сыне божий, помилуй мя грешнаго Господи, Иисусе Христе, сыне божий, помилуй мя грешнаго Господи, Иисусе Христе, сыне божий, помилуй мя грешнаго Господи, Иисусе Христе, сыне божий, помилуй мя грешнаго Господи, Иисусе Христе, сыне божий, помилуй мя грешнаго Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй мя грешнаго Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй мя грешнаго Господи Иисусе Христе …….

Иисусова молитва – «просвещает, укрепляет, оживляет, всех врагов, видимых и невидимых, побеждает и к Богу возводит» – св. Феофан Затворник. Иисусова молитва – это удивительная мистическая медитативная практика богосозерцания путем молитвенного самоуглубления. Считается, что молитва приводит человека в состояние глубокого умиротворения и возведения к Богу. Чтение Иисусовой молитвы предполагает длительную непрервность и концентрацию. Надо слышать(!) слова молитвы, произносимые мыслью или голосом. Ибо было однажды сказано: «Если ты сам себя не слышишь, то как можешь надеяться, что тебя услышит Бог?».

ישוע – Иешуа – еврейская транслитерация слова Господь. Равно – Иисус.
www.bisound.com (Иисусова молитва – **слушать**)
www.music.privet.ru (Иисусова молитва – **слушать**)

ВЕСТЬ, РАДОСТЬ, СМЕРТЬ
(Птицы вещие и поющие)

ГАМАЮН

СИРИН **Я Б Л О Н Я** **АЛКОНОСТ**

**АЛКОНОСТ – ПТИЦА РАДОСТИ,
ГАМАЮН – ПТИЦА ВЕЩАЯ,
ПТИЦА СИРИН – СЛАДКОГОЛОСАЯ
ПТИЦА РАЙСКАЯ, СМЕРТЬ ПОЮЩАЯ.**

**ПТИЦЫ-ВЕСТНИЦЫ ВЕЗДЕСУЩИЕ,
ПТИЦЫ ВЕЩИЕ, СУДЬБЫ ТКУЩИЕ,
МЕРЯТ ПОРОВНУ МЕРЯ ГОРЬКОЕ,
МЕРЯ СЛАДКОЕ, МЕРЯ СМЕРТНОЕ.**

**ЕСЛИ Ж ВСКИНУТСЯ РАЗОМ ВЕЩИЕ
ДА В ТРИ ГОЛОСА МИРУ ЯВЯТСЯ,
РАВНОВЕСИЕ В МИРЕ СТРОНЕТСЯ,
НЕХОРОШЕЕ С МИРОМ СТАНЕТСЯ.**

Гамаюн. По славянской мифологии вещая птица Гамаюн – посланница бога Велеса, поющая людям божественные гимны и предвещающая будущее тем, кто умеет слышать. По преданиям Гамаюн сидит на самой вершине Яблони, где растут молодильные яблоки. Считалось, что она знает все на свете. Ей приписывали способность управлять погодой, вызывать сильный ветер, бурю.
Алконост. На восточных ветвях Чудо-Яблони сидит птица Зари Алконост. Поет она песни радости. Про нее говорили, что пением своим «она зашивает раны кровавые и расстилает свою розовую фату над всем миром, пробуждая его ото сна».
Сирин. На западных ветвях сидит сладкоголосая птица печали Сирин, являющаяся воплощением печальной тоскующей души. Слетела она из рая на дерево и печальной песней одурманивает и манит в царство смерти. Кто послушает ее песню, забывает обо всем на свете и тихо погружается в сладкое небытие.
Так древние славяне спокойно разместили на одном дереве трех разнопоющих птиц: вещую птицу Гамаюн, птицу радости Алконост и птицу смерти Сирин. Великолепный образец целостного музыкального и фатального мироощущения.

4 ЭТЮДА. «ДОРОГА».

ЭТЮД №1

ВЗМАХ И В КЛОЧЬЯ ЛИСТЫ

Взмах и в клочья листы,
Дверь вскипела прибоем,
Я с дорогой на ты,
Я в раздоре с покоем.

И с восторгом былым
На разбег к горизонту,
Жить лишь можно таким –
Невесомым и звонким.

– дорожный знак «Конец зоны всех ограничений».

4 ЭТЮДА. «ДОРОГА».

ЭТЮД №2

ДОРОГА ВЕЧНА

Знай, дорога вечна,
На дороге – встречи,
Иногда с увечным,
Иногда с предтечей.

Иногда калечат
На дороге вечной,
Иногда, вдруг, лечат
На дороге встречи.

Путь мой бесконечен,
Я же все же Странник,
В чем-то – безупречен,
В чем-то – очень странен.

Я не искалечен,
Хоть и весь изранен,
Я судьбой помечен –
Нахожусь за гранью.

Были, были встречи
На дороге вечной –
С нищетой беспечной,
С суетой увечной.

А в конце дороги,
Что крестом отмечен,
Встретился с убогим,
Встретился с предтечей.

У дороги – холмик,
На могилке – свечи,
Видно путь был долгим –
Придавило плечи.

Ах, моя дорога,
Как ты быстротечна,
Доведи до Бога,
Доведи до встречи.

4 ЭТЮДА. «ДОРОГА».

ЭТЮД №3.

ДОРОГА К БОГУ

हरे कृष्ण

Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе,
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе,
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе,
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе,
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе,
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе,
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе,
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе,
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Харе Кришна (наверху – написание на санскрите): ведическая мантра, которую порой называют Маха-мантра (великая мантра). Она состоит из трех имен (суть трех ипостасей) Бога и является главной «молитвой» кришнаитов. Считается, что, обращаясь к Богу по его именам (Харе, Кришна, Рама), из которых состоит мантра, человек входит в единение с Богом во всей его полноте, возносит свое сознание до уровня Бога. Великая мантра открывает человеку прямой путь в запредельную реальность. Также существует утверждение, что чтение Маха-мантры нередко помогает человеку найти нужное решение или выбраться из сложной жизненной ситуации. Эту мантру можно петь или напевать на определенный мотив, можно произносить вслух или шепотом, можно повторять в уме.

Мантра – священный гимн в индуизме и буддизме. Отличие мантры от молитвы в том, что, как правило, мантра не содержит в себе просьбу выполнить материальное желание. Базовые мантры в своей основе это имена Бога либо сакральная комбинация звуков (к примеру, ОМ, АУМ) в чистом виде, без каких-либо посторонних включений со стороны человека. Мантра – и основа, и форма трансцендентальной медитации.

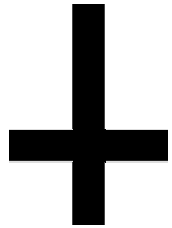
www.poiskm.ru (Мантры – **слушать**)

4 ЭТЮДА. «ДОРОГА».

ЭТЮД №4.

ДОРОГА К ЗВЕРЮ

666



666 – число зверя. Особое число, упоминаемое в Библии. «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть». (Откровение св. Иоанна Богослова).

666, равно, как и **перевернутый крест** (изображение наверху) считается символом Антихриста, тесно ассоциируется с сатанизмом. Нередко богословами соотносится с властью (светской), которая не от Бога. Проявление сатанизма как богоотступничества сопровождало историю христианского человечества практически постоянно.

Однако в музыке заигрывания с данным числом и символикой не наблюдалось. Распространенным являлось обращение к теме «Судного дня», к католическому разделу мессы «Dies Irae» (День гнева). Но это было стремление отразить чувства, связанные с Апокалипсисом. Отразить в академической стилистике.

И только в 20 столетии с возникновением тяжелых форм рок-музыки и панка игра с сатанинской символикой обрела форму своеобразной идеологии.

Атрибутика, включающая в себя перевернутые пентаграммы, кресты, свастики, число 666, галлюциногены, психоделия, травмирующие звуковые средства – все эти признаки стали знаковыми для сценической жизни и многих альбомов тяжелых групп в США, Европе, в России. Есть среди них и группы с названиями «666» из Германии и Венгрии, российская группа «DCLXVI« (римские цифры 666).

Можно спорить о достоинствах и недостатках музыки данных групп, но понятно одно – заигрывание с определенного рода информацией и символикой рано или поздно, но начинет затачивать и психику, и сознание в целом под весь этот антураж.

Игры со Зверем – это игры со Зверем. И вступая в эти игры, необходимо понимать, что у гладиаторов было все же больше шансов уйти с арены, сохранив себя.

www.poiskm.ru (666 – **слушать**)

ОДИНОЧЕСТВО. №1.

МУЗЫКА ОДИНОЧЕСТВА

ОДИНОЧЕСТВО. №2.

ПЕСНЬ ОДИНОЧЕСТВА

Волчья ночь,
Волчий плач,
Волчья песнь,
Волчья жизнь.

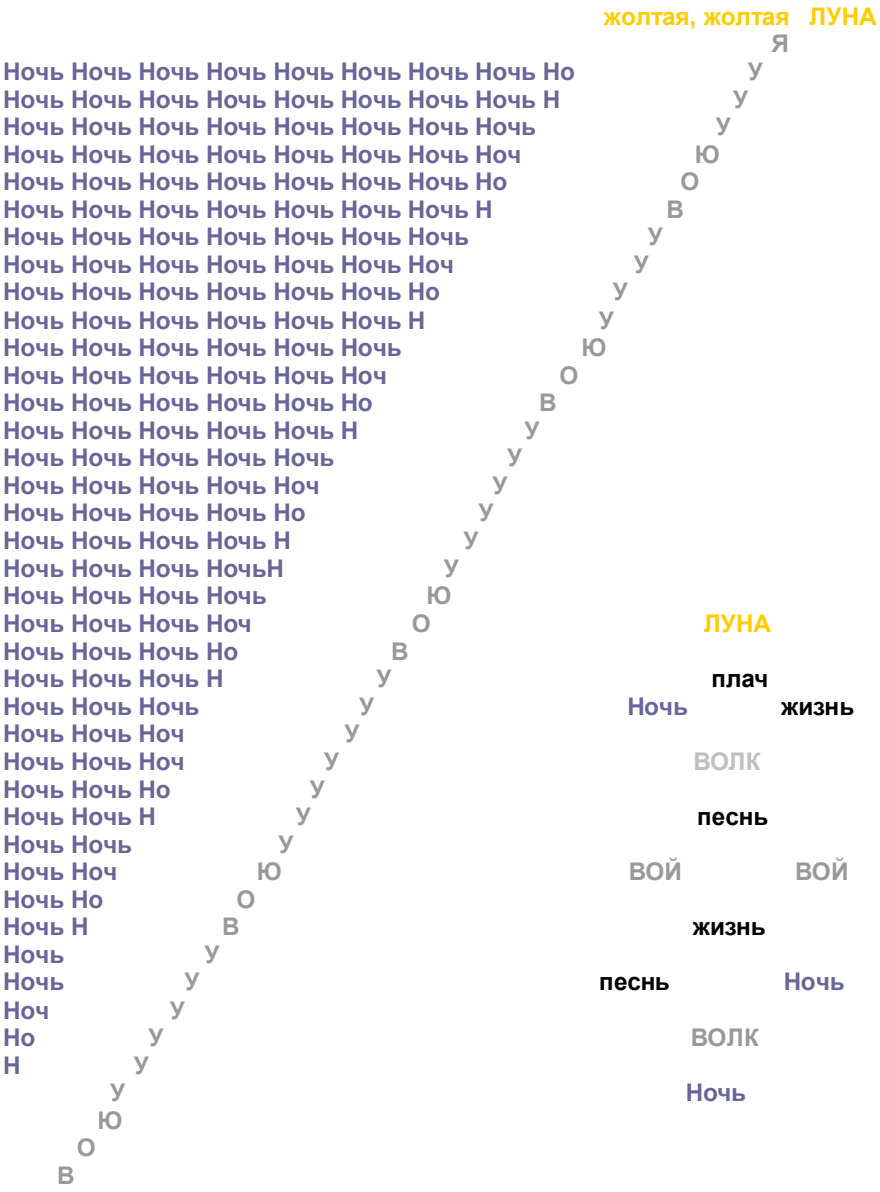
Волк

Одинокий вой одинокого волка быть может самый устойчивый, самый общераспространенный и самый сильный в мире символ безысходности и одиночества. В отличие от одинокого, коллективный вой волков означает благополучие, а также музыкальное сообщение – мы сыты, мы едины, территория находится под нашим патронатом.

www.poiskm.ru (Вой волков – **слушать**)

ОДИНОЧЕСТВО. №3.

КОМПОЗИЦИЯ ОДИНОЧЕСТВА



ОДИНОЧЕСТВО. №4.

МОРОЧЬ ОДИНОЧЕСТВА

Волк, луна и песня волчья,
Войю- ву,
Вой-войю-ву.
Волка – ночь с луной морочат,
Войю-ву,
Вой-войю-ву.

Жизнь, порой, что песня волчья,
Войю-ву,
Вой-войю-ву.
Взвоем воет и хохочет.
Войю-ву,
Вой-войю-ву.

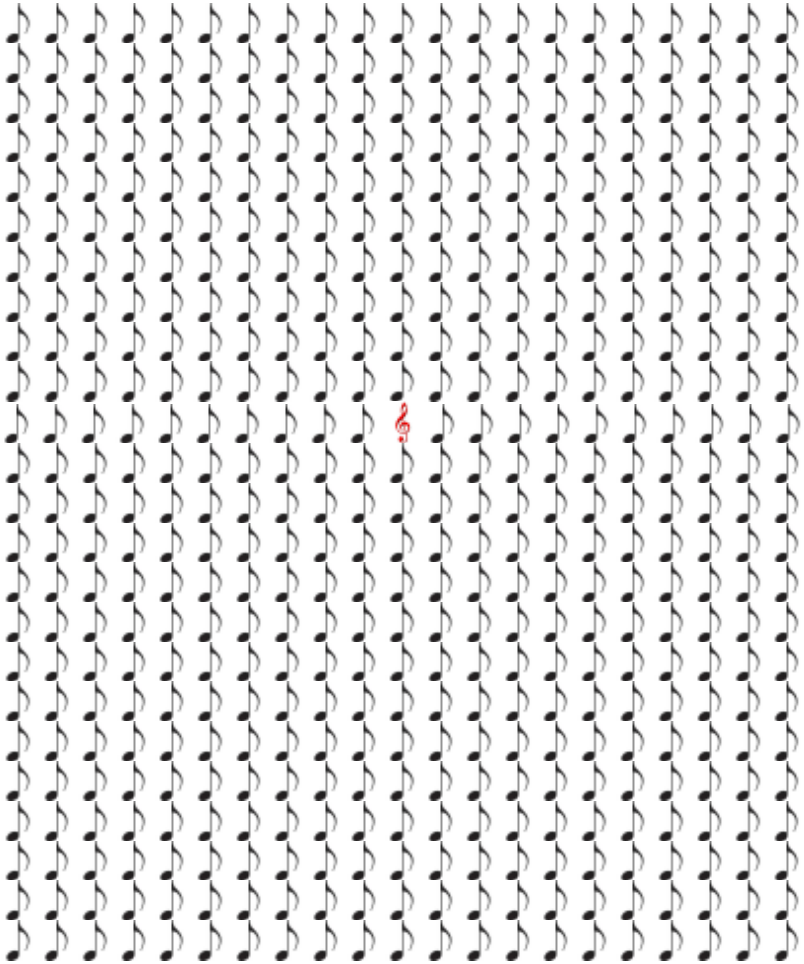
Насмерть может заморочить,
Войю-ву,
Вой-войю-ву.
Жизнь, луна и песня волчья,
Войю ву,
Вой-войю-ву.

ОДИНОЧЕСТВО. №5.

В ОЖИДАНИИ МУЗЫКИ

ОДИНОЧЕСТВО. №6.

ТОТАЛЬНОЕ ОДИНОЧЕСТВО



ЛЕТО а ля СОНОРЕ.
(Ассоциация по раннему Э. Варезу)

Лето. Полдень. Над миром вселенская нега.
По лугам – разноцветье мелодий и трав,
В стиле блюз – голубая рапсодия неба,
По лесам – перекличка ленивых октав.

По лесам – перекличка щеглов и кукушек,
И на каждое До – посвист Си-Си-Си-До,
Легким эхом – синицы с берез на опушках,
И томительно иволга – круглым У-О.

По лугам вперемежку шмели и ромашки –
Желто-белых мелодий хмелевый дуэт,
По-над ним нараспашку, в цветастых рубашках,
Весь стрекочущий мир стрекачё-стрекачет.

Легкий пух облаков чуть колышется в танце –
Голубые тона в золотистых тонах,
Здесь рапсодия лета с рапсодией солнца
Точно в полдень сошлись в золотых облаках.

Лето – флейтой, певучею сладкою негой,
Весь стрекочущий мир – нараспашку в лугах,
Знойный блюз – в бесконечности синего неба,
И распев Си-Си-До – нерастрачен в лесах.

А ля соноре – от лат. *sonorus* – звонкий, звучный. Сонористика – одно из самых заметных явлений в музыкальном искусстве 20 века. Сущность сонористики заключается в выдвижении тембра, окраски звука на роль основного фактора музыки. По сонористике именно сочетания тембров и их динамика и являются движителем музыкального произведения. Термин введен польским музыковедом Зелинским в начале 60-х годов XX века. Сонористика, в сегодняшнем представлении, оперирует как фиксированными музыкальными звуками, так и шумами, звуковыми кластерами (в переводе – гроздь). Современные музыкальные синтезаторы, генерирующие звуки в самых немыслимых сочетаниях, расширили сферу сонорного звучания едва ли не до безграничности. Возникновение сонористики относится к концу 50-х – началу 60-х годов XX века. Однако еще раньше начали игру со звуками и тембрами импрессионисты, а подхватил ее в двадцатых годах Э. Варез.

Эдгар Варез (1883 – 1965) – французско-американский композитор, музыкальный общественный деятель, дирижер.
Э. Варез это совершенно особое имя в ряду музыкальных классиков XX века. Его называют «Творец и пророк нового звука». Учился в Туринской и Парижской консерваториях. В юности на него оказало большое влияние творчество композитора-импрессиониста Дебюсси. Игра импрессионистов с тембрами, звуковыми красками во многом и определила новаторство Вареза.
Его также называют «отцом электронной музыки». Именно благодаря Варезу электронная музыка обрела свой главный признак – использование нестандартных тембров музыкальных инструментов, а затем и немузыкальных, т.е. шумовых. Своей музыкой он доказал важнейший принцип всей современной музыки: звук, его окраска и физические характеристики, важны ничуть не менее мелодии и гармонии, с его точки зрения, сильно переоцененных в традиционной музыке.
Первым экспериментом такого рода стала его композиция Hyperprism (Гиперпризма) – 1923 год. На премьерном исполнении Hyperprism творилось нечто невероятное – часть публики кричала и топала ногами, а затем и вовсе возмущенно покинула зал, оставшиеся же просили сыграть странное произведение, написанное для колокольчиков, трещоток, цимбал, наковален, там-тамов, индейских бубнов и тамбуринов, на бис. В следующем заметном произведении – Ionisation (Ионизация) – Варез, помимо 41 ударного инструмента, применил в качестве солирующих инструментов две сирены. Их меняющаяся тональность звучания натолкнула Вареза на мысль взять за основу музыкальные инструменты и подстраивать их во время концерта. Ныне этот прием более чем популярен у самых различных композиторов.
Через несколько лет после шумных экспериментов Варез замолчал почти на двадцать лет. В 1954 году молчание было прервано произведением «Пустыни», в котором кроме инструментов используется магнитофонная лента. А в 1958 году на Всемирной выставке в Брюсселе была исполнена с использованием 300 динамиков «Электронная поэма».
Сам Варез определял музыку как «научное искусство». С точки зрения «научности» и «игры с тембрами» интересно посмотреть на названия некоторых его сочинений и их составы инструментов.
– «Гиперпризма» (Hyperprism) для 9 духовых и 7 ударных.
– «Восьмигранник» (Octandre) для ударных и контрабаса.
– «Интегралы» (Intégrales) для 11 духовых и 4 ударных.
– «Ионизация» (Ionisation) для 41 ударного инструмента и двух сирен.
– «Экваториал» (Ecuatorial) для баса или одноголосого хора, 8 медных духовых, фортепиано, органа, двух терменвоксов или «ондесов мартенотов» и 6 ударных.
– «Электронная поэма» (Poème électronique) – использовалось 300 динамиков.
Музыка Вареза самым невероятным образом сочетает в себе чувственное, физическое воздействие сонорных «звуковых масс» на слушателя и рафинированную интеллектуальность музыкальных конструкций. Сам Э. Варез говорил: «Я был в искусстве кем-то вроде одержимого Парсифаля, но искал не столько святой Грааль, сколько бомбу, могущую взорвать музыкальный универсум».
Варез, подобно композитору А. Шенбергу, страстно увлекался живописью и создавал картины, которые в чем-то просто фантастически похожи на его музыку.
Музыка, созданная композитором, столь уникальна, что даже коллеги-современники считали его отщепенцем и маргиналом и отводили ему место на обочине магистрального развития музыкального искусства. Критика же того времени вообще была либо отрицательна, либо просто игнорировала его существование.

www.classic-online.ru (Варез – **слушать**)
www.intoclassics.net/news/2009-03-09-4320 (подборка произведений – **скачать**)
www.cdvpodarok.ru/pages-classic/music (Эдгар Варез, ознакомительные фрагменты – **слушать**)

ДОДЕКАФОННОЕ ЛЕТО
(Ассоциация по А. Шенбергу)
Серия экспозиционная, основная.

Лето.
Травы.
Небо.
Октавы.

Лето. Нега.
Мелодия трав.
Ясное небо,
Да эхо октав.

Лето. Вселенская нега.
Накатом – мелодия трав,
Мерцаньем – рапсодия неба,
В лесах - перекличка октав.

Лето. Полдень. Вселенская нега.
Разноцветье мелодий и трав,
Голубая рапсодия неба,
По лесам перекличка октав.

Лето. Полдень. Над миром вселенская нега.
На лугах – разноцветье мелодий и трав,
В стиле блюз – голубая рапсодия неба,
По лесам – перекличка ленивых октав.

Лето. Полдень. Над миром вселенская, сладкая нега,
На лугах – разноцветье мелодий и шепота трав,
В стиле блюз – голубая рапсодия ясного неба,
По лесам – перекличка ленивых, но гулких октав.

Лето. Полдень. Над миром зависла вселенская, сладкая нега,
На лугах - перекат разноцветья мелодий и шепота трав,
В стиле блюз – чуть слышна – голубая рапсодия ясного неба,
По лесам – к небесам – перекличка ленивых, но гулких октав.

Лето жаркое. Полдень. Над миром зависла вселенская, сладкая нега,
На цветущих лугах – перекат разноцветья мелодий и шепота трав,
В стиле блюз – чуть слышна – голубая рапсодия чистого ясного неба,
По поющим лесам – к небесам – перекличка ленивых, но гулких октав.

Лето – жаркое золото. Полдень. Над миром зависла вселенская, сладкая нега,
На цветущих, манящих лугах – перекат разноцветья мелодий и шепота трав,
В стиле кантри энд блюз – чуть слышна – голубая рапсодия чистого ясного неба,
По поющим, зовущим лесам – к небесам – перекличка ленивых, но гулких октав.

ДОДЕКАФОННОЕ ЛЕТО
(Ассоциация по А. Шенбергу)
Серия – ракоход

Октав гулких, но ленивых перекличка – к небесам – по лесам зовущим, поющим,
Неба ясного чистого рапсодия голубая – чуть слышна – в стиле блюз энд кантри,
Трав шепот и мелодий разноцветья перекат – на лугах манящих, цветущих,
Нега сладкая вселенская зависла над миром. Полдень. Золото жаркое – лето.

Октав гулких, но ленивых перекличка – к небесам – по лесам поющим,
Неба ясного чистого рапсодия голубая – чуть слышна – в стиле блюз,
Трав шепот и мелодий разноцветья перекат – на лугах цветущих,
Нега сладкая вселенская зависла над миром. Полдень. Жаркое лето.

Октав гулких, но ленивых перекличка – к небесам – по лесам,
Неба ясного рапсодия голубая – чуть слышна – в стиле блюз,
Трав шепот и мелодий разноцветья перекат – на лугах,
Нега сладкая вселенская зависла над миром. Полдень. Лето.

Октав гулких, но ленивых перекличка – по лесам,
Неба ясного рапсодия голубая – в стиле блюз,
Трав шепот и мелодий разноцветье – на лугах,
Нега сладкая вселенская над миром. Полдень. Лето.

Октав ленивых перекличка – по лесам,
Неба рапсодия голубая - в стиле блюз,
Трав и мелодий разноцветье – на лугах,
Нега вселенская – над миром. Полдень. Лето.

Октав перекличка – по лесам,
Неба – рапсодия голубая,
Трав и мелодий разноцветье,
Нега вселенская. Полдень. Лето.

Октав перекличка – в лесах,
Неба рапсодия – мерцаньем,
Трав мелодия – накатом,
Нега вселенская. Лето.

Октав эхо,
Небо ясное,
Трав мелодия,
Нега. Лето.

Октавы.
Небо.
Травы.
Лето.

ДОДЕКАФОННОЕ ЛЕТО
(Ассоциация по А. Шенбергу)
Серия - инверсия.

Октавы.
Небо.
Травы.
Лето.

Эхо октав.
Ясное небо.
Мелодия трав.
Лето. Нега.

В лесах – перекличка октав.
Мерцаньем – рапсодия неба.
Накатом – мелодия трав.
Лето. Вселенская нега.

По лесам – перекличка октав,
Голубая рапсодия неба,
Разноцветье мелодий и трав,
Лето. Полдень. Вселенская нега.

По лесам – перекличка ленивых октав,
В стиле блюз – голубая рапсодия неба,
На лугах – разноцветье мелодий и трав,
Лето. Полдень. Над миром вселенская нега.

По лесам – перекличка ленивых, но гулких октав,
В стиле блюз – голубая рапсодия ясного неба,
На лугах – разноцветье мелодий и шепота трав,
Лето. Полдень. Над миром – вселенская, сладкая нега.

По лесам – к небесам – перекличка ленивых, но гулких октав,
В стиле блюз – чуть слышна – голубая рапсодия ясного неба,
На лугах – перекат разноцветья мелодий и шепота трав,
Лето. Полдень. Над миром зависла вселенская, сладкая нега.

По поющим лесам – к небесам – перекличка ленивых, но гулких октав,
В стиле блюз – чуть слышна – голубая рапсодия чистого ясного неба,
На цветущих лугах – перекат разноцветья мелодий и шепота трав,
Лето жаркое. Полдень. Над миром зависла вселенская, сладкая нега.

По поющим, зовущим лесам – к небесам – перекличка ленивых, но гулких октав,
В стиле кантри энд блюз – чуть слышна – голубая рапсодия чистого ясного неба,
На цветущих, манящих лугах - перекат разноцветья мелодий и шепота трав,
Лето – жаркое золото. Полдень. Над миром зависла вселенская, сладкая нега.

ДОДЕКАФОННОЕ ЛЕТО
(Ассоциация по А. Шенбергу)
Серия – инверсия-ракоход.

Нега сладкая вселенская зависла над миром. Полдень. Золото жаркое – лето.
Трав шепот и мелодий разноцветья перекат - на лугах манящих, цветущих,
Неба ясного чистого рапсодия голубая – чуть слышна – в стиле блюз энд кантри,
Октав гулких, но ленивых перекличка – к небесам – по лесам зовущим, поющим.

Нега сладкая вселенская зависла над миром. Полдень. Жаркое лето.
Трав шепот и мелодий разноцветья перекат – на лугах цветущих,
Неба ясного чистого рапсодия голубая – чуть слышна – в стиле блюз,
Октав гулких, но ленивых перекличка – к небесам – по лесам поющим.

Нега сладкая вселенская зависла над миром. Полдень. Лето.
Трав шепот и мелодий разноцветья перекат – на лугах,
Неба ясного рапсодия голубая – чуть слышна – в стиле блюз,
Октав гулких, но ленивых перекличка – к небесам – по лесам.

Нега сладкая вселенская – над миром. Полдень. Лето.
Трав шепот и мелодий разноцветье – на лугах,
Неба ясного рапсодия голубая - в стиле блюз,
Октав гулких, но ленивых перекличка – по лесам.

Нега вселенская над миром. Полдень. Лето.
Трав и мелодий разноцветье – на лугах,
Неба рапсодия голубая – в стиле блюз,
Октав ленивых перекличка – по лесам.

Нега вселенская. Полдень. Лето.
Трав и мелодий разноцветье,
Неба рапсодия голубая,
Октав перекличка по лесам.

Нега вселенская. Лето.
Трав мелодия – накатом,
Неба рапсодия – мерцаньем,
Октав перекличка – в лесах.

Нега. Лето.
Трав мелодия.
Небо ясное.
Октав эхо.

Лето.
Травы.
Небо.
Октавы.

Арнольд Франц Вальтер Шёнберг (1874 – 1951) – австрийский и американский композитор, дирижер, музыковед, художник-живописец. Является ярчайшим представителем музыкального экспрессионизма, а также родоначальником атональной музыки и «додекафонии».
Шёнберг – один из величайших музыкальных деятелей XX столетия, радикально обновивший музыкальный язык, музыкальные формы и жанры, технику вокального и оркестрового письма. При этом Шенберг был, по сути, музыкантом-самоучкой. Он не только не получил никакого системного музыкального образования, но и вообще не прошел ни композиторскую, ни исполнительскую школу ни у одного мало-мальски заметного музыканта.
Не имея фундаментальной, базовой основы, Шёнберг, тем не менее, создал и возглавил композиторскую школу, известную в музыкальном мире как «новая венская школа». Среди его учеников – выдающиеся композиторы Антон Веберн, Альбан Берг, Эрнст Кшенек, Ханс Эйслер, Роберто Герхард. После переезда в Америку его учеником становится еще один музыкальный ниспровергатель – Джон Кейдж.
Помимо преподавания, сочинения музыки, организации концертов и выступления в них в качестве дирижера Шёнберг был также автором книг, учебников, теоретических исследований и статей.
Кроме всего прочего, он написал более 300 картин. Гораздо больше, нежели музыкальных произведений. Как художник он стоял на позициях чистого экспрессионизма. Настоящая история живописи начинается, по Шёнбергу, только с абстрактного искусства.
В 1898 году в одном из концертов в Вене были исполнены первые песенные опусы двадцатичетырехлетнего Шёнберга. При исполнении в зале начался скандал, «и с тех пор, – с юмором писал композитор, – скандалы уже не прекращались».
Среди принципиально важных сочинений Шенберга – симфоническая поэма для оркестра «Пеллеас и Мелизанда»; камерная симфония; пятнадцать стихотворений из книги Стефана Георге «Книга висячих садов»; опера «Счастливая рука»; «Лунный Пьеро» – двадцать одно стихотворение для чтеца и восьми инструментов; квинтет для деревянных духовых и валторн; «Ода Наполеону» для чтеца, струнного квартета и фортепиано; концерт для фортепиано с оркестром; четыре струнных квартета.
Всего Шенберг написал около шестидесяти сочинений.

«Додекафония» (от греч. *dodeka* – двенадцать и *ponn* – звук, буквально – двенадцатизвучие) – способ сочинять музыку, как писал Шенберг, пользуясь «двенадцатью лишь между собой соотнесенными тонами».
В классической «дошенберговской» музыке доминировали семь звуков из двенадцати. Музыка была тональной. В зависимости от определяющего, «главного» звука произведение имело ярко выраженную тональность и лад: фуга ре минор, соната соль мажор, вальс си минор и т.д. Именно эти семь главных звуков «держали» тональность, т.е. фундамент любого музыкального сочинения.
По Шёнбергу, все двенадцать звуков в произведении равноправны. Главных, доминирующих звуков в сочинении нет. Тональный фундамент исчез, и это явление стало называться атональной музыкой, которая стала самостоятельным явлением в музыкальном искусстве. Неопытный слушатель при восприятии такой музыки начинает мгновенно «плыть», теряться. Он не находит для себя привычных слуховых ориентиров, маяков, опор.
Сам же Шёнберг пошел еще дальше. Уйдя от диктата семизвучия в тональной музыке, он тут же устанавливает новый диктат. Композитор у него превращается в математика. Шенберг возводит в абсолют жесткие композиционные правила, по которым музыка должна строиться (именно строиться) из набора двенадцатизвучных серий. Отсюда выражение – «серийная техника» или «серийная музыка» – додекафония (двенадцатизвучие). Композитор строит некую конструкцию из двенадцати звуков (серию), а затем начинает играть с нею по особым правилам.

Первоначально доминировали очень жесткие законы и правила, по которым должно строиться «серийное» музыкальное произведение.

К примеру, серия должна была излагаться в следующих последовательностях:
– прямо, т.е. от начала к концу (стр. 304);
– ракоходно, т.е. от конца к началу (стр.305);
– в инверсии, т.е. перевернуто относительно горизонтали (стр. 306);
– ракоходно-инверсионно (стр.307).

Затем математических вариантов стало появляться все больше и больше. В конечном итоге представление о додекафонной технике сохранилось лишь в базовом понимании, однако использоваться она стала весьма вольно и индивидуально. Именно в такой транскрипции необходимо воспринимать и стихотворный цикл «Додекафонное лето».
К додекафонной технике Шёнберг пришел не сразу. Несколько лет он вообще не писал никакой музыки. Был период размышлений.
Целью создания новой системы было желание Шенберга найти противовес романтической чувственности и более адекватному отражению жесткой действительности после второй мировой войны.
Первые додекафонные произведения Шёнберга написаны для малых составов: «Пять пьес для фортепиано», «Квинтет для духовых инструментов», «Четвертый струнный квартет». Эти произведения сухи, лишены всяческих признаков эмоциональности в классическом и романтическом смысле слова. Автор словно наслаждаетя строгой, математической выверенностью и красотой структуры. Не звука, а именно структуры.
Радикальное изменение Шенбергом композиторского письма и основ музыки потребовали от традиционного слушателя не менее революционных усилий для радикальной перестройки своего слуха и своих принципов восприятия музыки.
Принципы метода додекафонии излагаются в романе Т. Манна «Доктор Фаустус». И предстают они как собственное открытие героя Т. Манна – композитора Леверкюна – в 22-й главе романа. Это, кстати, вызвало резкий, чуть ли не истерический протест Шёнберга еще до выхода романа в свет.

В честь Шёнберга назван кратер на Меркурии.

www.classic-online.ru (Шенберг – **слушать**)
www.poiskm.ru (Арнольд Шёнберг – **слушать**)
www.music.privet.ru (Арнольд Шёнберг – **слушать**)
www.realmusic.ru/songs/332193/ (Арнольд Шёнберг, Вариации для органа – **слушать**)

КВАДРАТУРА МУЗЫКИ
(Ассоциация по А. Веберну)

S	**A**	**T**	**O**	**R**
A	**R**	**E**	**P**	**O**
T	**E**	**N**	**E**	**T**
O	**P**	**E**	**R**	**A**
R	**O**	**T**	**A**	**S**

C	**D**	**E**	**F**	**G**	**A**	**H**	**C**
D	**E**	**F**	**G**	**A**	**H**	**C**	**D**
E	**F**	**G**	**A**	**H**	**C**	**D**	**E**
F	**G**	**A**	**H**	**C**	**D**	**E**	**F**
G	**A**	**H**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
A	**H**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**A**
H	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**A**	**H**
C	**D**	**E**	**F**	**G**	**A**	**H**	**C**

До	**Ре**	**Ми**	**Фа**	**Соль**	**Ля**	**Си**	**До**
Ре	**Ми**	**Фа**	**Соль**	**Ля**	**Си**	**До**	**Ре**
Ми	**Фа**	**Соль**	**Ля**	**Си**	**До**	**Ре**	**Ми**
Фа	**Соль**	**Ля**	**Си**	**До**	**Ре**	**Ми**	**Фа**
Соль	**Ля**	**Си**	**До**	**Ре**	**Ми**	**Фа**	**Соль**
Ля	**Си**	**До**	**Ре**	**Ми**	**Фа**	**Соль**	**Ля**
Си	**До**	**Ре**	**Ми**	**Фа**	**Соль**	**Ля**	**Си**
До	**Ре**	**Ми**	**Фа**	**Соль**	**Ля**	**Си**	**До**

Антон фон Веберн (1883 – 1945) – австрийский композитор, музыковед, дирижер.
Веберн занимался композицией у Арнольда Шёнберга, что оказало решающее влияние на формирование и его личности, и его творчества. В классе Шёнберга Веберн сблизился с другим выдающимся композитором Альбаном Бергом. Их триумвират вошел в историю музыки под названием «Новой венской школы». Сам Веберн считал, что Шёнберг – голова, а он и Берг – крылья Шёнберга.
Музыка Веберна нечасто звучала в концертах при его жизни. Первый концерт, целиком составленный из его произведений, состоялся только в 1931 году, т.е. когда Веберну было пятьдесят лет.
Ученик и последователь создателя «додекафонной, серийной» музыки Шенберга, Веберн довел принципы «додекафонии» до крайних форм выражения. Веберн стал куда более последовательным додекафонистом, чем первооткрыватель этого метода.
Предельная звуковая рафинированность сочетается в музыке Веберна с жесткой конструктивной схемой и предельной абстрактностью мышления. Кроме того, Вебер единственный композитор в мире, чьи произведения невероятно малы, невероятно лаконичны.
По выражению Игоря Стравинского, Веберн «открыл новое измерение музыкального времени». Его музыка небывало сжата по объему. Все написанные им за шестьдесят два года произведения – 31 опус – требуют для своего исполнения всего два с половиной часа чистого звучания. Самое пространное сочинение – шестичастная Вторая кантата – звучит около двенадцати минут. Самые короткие – секунды.
К примеру, в цикле «Багатели» первая пьеса длится десять секунд, вторая и четвертая – по восемь, третья и шестая – по девять, пятая – тринадцать секунд. Арнольд Шенберг писал об этих пьесах, что в них «каждый взгляд становится поэмой, каждый вздох звучит как роман».
При этом у слушателей возникает ощущение гораздо большей временной протяженности этих пьес. Вероятно, это объясняется содержательной насыщенностью, содержательной плотностью каждого звучащего мгновения музыки, что нарушает представление о привычном отсчете времени. Кроме того звуки у Веберна словно разбросаны в пространстве словно точки или крошечные звезды.
В сущности, Веберн заново открыл метафизическую, чистую природу звука, освобожденного от ладовых и тонально-гармонических связей, и представил его слушателю в предельно концентрированном состоянии. Спрессованность во времени и в то же время пространственная разреженнность (удаленность друг от друга рассредоточенных по всему диапазону звуков) вызывают ощущение бесплотности, ирреальности.
Веберн мыслит звуковыми точками, а не протяженной мелодической линией или аккордовыми гроздьями. Поэтому его метод часто называют пуантилизмом по аналогии с точечной манерой живописи Поля Синьяка.
Жизнь Веберна оборвалась трагично вскоре после окончания войны в Миттерзиле, занятом тогда американскими войсками. Был объявлен комендантский час: после девяти часов вечера нельзя было находиться на улице. Веберн вышел из дому, чтобы сигарный дым не мешал сну детей сестры, у которой он жил, и был застрелен тремя выстрелами из пистолета солдатом американской армии, по ошибке принявшим вспышку спички, зажженной Веберном, за что-то другое.

SATOR
AREPO
TENET
OPERA
ROTAS – А. Веберн однажды проиллюстрировал основной принцип композиторской додекафонной техники следующими словами: «Я составил такой «ряд», который уже сам по себе содержит очень сложные связи, ряд, который, возможно, чем-то походит на знаменитое старое изречение – SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS…».

Великий квадрат Sator – это один из наиболее известных магических квадратов. Заключенный в нем текст одинаково читается по всем четырем направлениям: вверх, вниз, слева направо и справа налево. Данный квадрат называют самой древней из магических фигур и датируют IV в. н.э. Его обнаруживают на стенах дворцов и античных храмов Рима и Помпеи, христианских церквах, Библиях, сосудах для питья. Считалось, что он может выполнить любые желания.
Одна из старинных рукописей гласила: «Напишите эти слова на пергаменте кровью дикого голубя, носите в левой руке и просите чего угодно, и будете иметь это».
В XVIII веке в Саксонии пожарным предписывалось использовать квадрат Сатор при тушении огня.
Квадрат Сатор, написанный на кириллице, был известен и на Руси и назывался он «заклинательной песнью над духами».
Существует множество вариантов дешифровки заколдованной в нем формулы. Чаще всего фраза связывается с латинским переводом слова *sator* – сеятель.

Несколько смысловых транскрипций магического квадрата:
«Сеятель Арепо за своим плугом ведет работы».
«Сеятель из ростков растения создает колёса мироздания».
«Сеятель Арепо трудится, не покладая рук».
«Сеятель Арепо с трудом держит колёса (мироздания)».
«Сеятель Арепо держит в работе плуг (колёса)».

C D E F G A H C – латинское обозначение ряда **До Ре Ми Фа Соль Ля Си До.**

www.classic-online.ru (Веберн – **слушать**)
www.poiskm.ru (Антон Веберн – **слушать**)
www.stfm.ru/music/Anton+Webern (Веберн, ознакомительная выборка – **слушать**).

ИМПЕРАТИВ

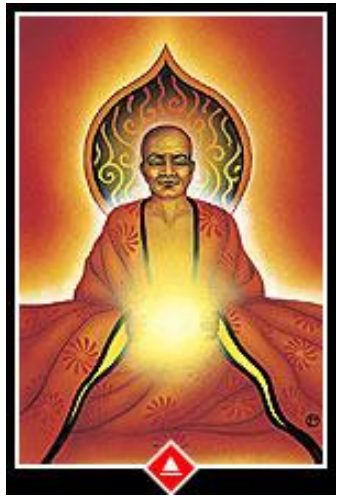
Звездное небо над нами
И нравственный закон в нас.

В нас
Небо звездное Небо звездное Небо звездное Небо звездное Небо
Закон нравственный Закон нравственный Закон нравственный Закон
Небо звездное Небо звездное Небо звездное Небо звездное Небо
Закон нравственный Закон нравственный Закон нравственный Закон
Небо звездное Небо звездное Небо звездное Небо звездное Небо
Закон нравственный Закон нравственный Закон нравственный Закон
Небо звездное Небо звездное Небо звездное Небо звездное Небо
Закон нравственный Закон нравственный Закон нравственный Закон
Небо звездное Небо звездное Небо звездное Небо звездное Небо
Закон нравственный Закон нравственный Закон нравственный Закон
Небо звездное Небо звездное Небо звездное Небо звездное Небо
Закон нравственный Закон нравственный Закон нравственный Закон
Небо звездное Небо звездное Небо звездное Небо звездное Небо
Закон нравственный Закон нравственный Закон нравственный Закон
Небо звездное Небо звездное Небо звездное Небо звездное Небо
Закон нравственный Закон нравственный Закон нравственный Закон
Небо звездное Небо звездное Небо звездное Небо звездное Небо
Закон нравственный Закон нравственный Закон нравственный Закон
Небо звездное Небо звездное Небо звездное Небо звездное Небо
Закон нравственный Закон нравственный Закон нравственный Закон
Небо звездное Небо звездное Небо звездное Небо звездное Небо
Закон нравственный Закон нравственный Закон нравственный Закон
Небо звездное Небо звездное Небо звездное Небо звездное Небо
Закон нравственный
Небо звездное
Закон
Небо
в нас

Императив «Звездное небо над нами и нравственный закон в нас» принадлежит **Иммануилу Канту** (1724 – 1804) – немецкому философу, родоначальнику немецкой классической философии. Кант **ставил музыку на последнее место среди искусств** по той простой причине, что в ней нет слов.
Императив – от лат. *impero* – повелеваю.

NRG1

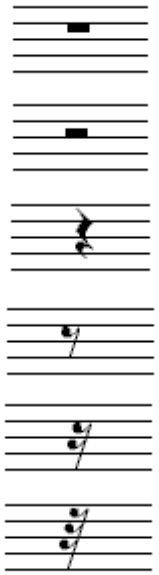
Нейрегулин-1 – англ. *Neuregulin-1 - NRG1*. Один из основных генов, участвующих в патогенезе шизофрении. Большинство людей с развитым творческим потенциалом имеют двойную копию этого гена, тогда как люди, в меньшей степени склонные к творчеству – одинарную. Различные генные комбинации вокруг Нейрегулина-1, похоже, и провоцируют «творческие уходы от реалий». При этом человек, больной шизофренией, совсем не обязательно становится творцом, видимо, дополнительно все же необходимо божественное вмешательство. Однако почти каждый творец известен теми или иными отклонениями от общепринятой «нормы». Иначе говоря, каждый второй творец – «сумасшедший», «шизофреник», порой в буквальном смысле.



– карта из колоды Ошо Дзен Таро. Король Огня (Творец) говорит, что пришло время выразить себя, используя все свои навыки, всё, чему ты научился в своей жизни. Ты вошел в фазу творца. Не упусти мгновение!

Ошо – индийский философ, эзотерик, основатель новых духовных практик. «Я учу новой религии, но совсем не похожей на христианство, иудаизм или индуизм. У этой религии не будет названий. Эта религия – сугубо религиозное свойство человеческой целостности».

Карты Таро – система символов, колода из 78 карт, появившаяся в Средневековье, в XIV-XVI веках. Колода карт Ошо – субъективное развитие системы карт Таро.

ТИШИНА В МУЗЫКЕ

1. **Целая** пауза.
2. **Половинная** или «вторая» пауза.
3. **Четвертная** или «четвертая» пауза.
4. **Восьмая.**
5. **Шестнадцатая.**
6. **Тридцатьвторая и т.д.**

Тишина в музыке. Во все времена сочинители музыки использовали в своих сочинениях паузы – молчание, которое как прерванное дыхание оттеняло фактуру непосредственного звучания. Паузы имеют различную длительность – от едва заметной (шестьдесятчетвертая) до очень значительной (бревис).

Кроме того, существует в музыке и так называемая генеральная пауза. Обозначается – Generalpause, G.P. Это одновременная длительная пауза всего оркестра (ансамбля). Продолжительность G.P. – не менее такта. Особенно характерны для произведений внезапные G.P., резко останавливающие течение музыки и имеющие драматургически очень важное конфликтное значение.

Так, в первой части Восьмой «Неоконченной» симфонии Ф. Шуберта певучая тема вдруг неожиданно прерывается и, после одного такта напряженного молчания всего оркестра, раздаются грозные аккорды. Словно после перехваченного дыхания, после своеобразного шока пришло осознание случившейся трагедии.

В менуэте из симфонии №104 Йозефа Гайдна используется двухтактовая пауза. Но она, в отличие от шубертовской генеральной паузы, использована для юмористического эффекта, когда после неожиданного перерыва, продержав слушателя в некоторм напряжении, тема благополучно заканчивается. Словно вздох облегчения.

В конце двадцатого века молчание (пауза) в музыке все чаще стала приобретать и иные значения. Например, у А. Шнитке в скрипичном концерте №4 имеется так называемая «каденция-визуале». Скрипач играет пассаж, который звучит все выше и выше. И когда уже кажется, что звуки достигли запредельной высоты, смычок, словно вырываясь за пределы возможного, «играет» по воздуху (имитирует звучание).

Встречаются также сочинения, где регулярные взрывные длительные паузы создают ощущение стоп-кадров, фиксирующих наше внимание на отдельных музыкальных эпизодах. Т.е. паузы как бы ритмизованы: звучание – пауза, звучание – пауза, звучание – пауза.

Наиболее радикально использовано молчание в фортепианной пьесе «4'33"»« Джона Кейджа. На протяжении всех четырех минут тридцати трех секунд со сцены не издается не одного звука. Здесь молчание, пауза, тишина приобретают в контексте музыки некое трансцендентное значение.

www.poiskm.ru/artist/276321-SHubert (Восьмая Симфония Шуберта – **слушать**)
www.classic-online.ru (Джон Кейдж – **слушать**)
www.lastfm.ru/music/John+Cage/_/4%2733%22 (Джон Кейдж, «4'33"»«, оркестровая версия – **слушать**)

ДЖОН КЕЙДЖ. «4'33''»

Необходимые рекомендации.

Попробуйте отрешиться от окружающего.
Попробуйте настроиться на Тишину в себе
и Тишину Мироздания.
Попробуйте совпасть с резонансной волной Вселенной.
И если вы готовы войти в это состояние,
войдите в него и пребывайте в нем
четыре минуты тридцать три секунды,
ибо таково настояние Джона Кейджа.
И да откроется Вам сущность.

4'33''

«4'33"» – знаменитая пьеса для фортепиано «4'33» Джона Кейджа была впервые исполнена в 1952. Ее суть заключается в том, что на протяжении четырех минут и тридцати трех секунд в зале стоит тишина, т.е. исполнитель ничего не играет. Подробнее о произведении и о Джоне Кейдже на следующей странице.
Существуют, кстати, и оркестровые версии исполнения пьесы. Одну из них можно «прослушать» по нижеприведенной ссылке.
www.lastfm.ru/music/John+Cage/_/4%2733%22 (Джон Кейдж, «4'33''»«, оркестровая версия – **слушать**)

Джон Мильтон Кейдж (1912 – 1992) – американский композитор, пианист, философ, музыковед.
Джон Кейдж – сын изобретателя. Обучался игре на фортепиано. В двенадцать лет, когда он уже вел программу на радиостанции, порой иллюстрировал свой рассказ игрой на этом инструменте.
В двадцать лет он встретил Арнольда Шёнберга, автора додекафонной системы. Кейдж смог убедить Шенберга давать ему бесплатные уроки композиции. Мировоззренческие расхождения обнаружились довольно скоро. Великий структуралист Шёнберг понимал это и, оценивая индивидуальность Кейджа, называл его «гениальным изобретателем». Эту оценку Кейдж часто с удовлетворением вспоминал.
В эти годы начались и собственные эксперименты Кейджа. Он увлекается учением дзен-буддизма, согласно которому природа не имеет внутренней структуры, или иерархии явлений. Данное учение утверждает, что случай не менее значим, нежели обусловленные явления. В результате Кейдж пришел к музыке, которая включала в себя самые неожиданные элементы и называлась алеаторика (в переводе – случайность). Показательно, к примеру, название одного из его сочинений – «Музыка на воде» для одного или более игроков в карты, фортепиано, радио, свистков, емкости для воды и колоды карт.
Впрочем, в целом, Кейдж был, конечно же, шире какого-либо одного музыкального направления.
Ниже приведенные примеры показывают диапазон исканий Джона Кейджа. В 1937 году в Сиэтле, где Кейдж работал концертмейстером в танцевальном классе Школы искусств, он познакомился с хореографом Мерсом Каннингемом. В течение последующих пятидесяти лет Кейдж и Каннингем шли рука об руку и в жизни, и в искусстве. Впоследствии их союз получил своеобразный титул «самого красивого гомосексуального союза в мире». Тогда же Кейдж и Каннингем сочиняли и исполняли ни на что не похожие музыкально-танцевальные композиции. Музыка и танец в них разворачивались независимо друг от друга, имея свою собственную сюжетную линию и форму. Исполнители были вольны импровизировать. При этом порой в ткань музыки и танца могла неожиданно впелетаться неподготовленная декламация. По сути, эти спектакли стали прародителями такого жанра, как хэппенинг.
В 1938 году Кейдж изобрел так называемое подготовленное фортепиано. Подготовленное или препарированное фортепьяно (англ. *prepared piano*) это фортепьяно, между струнами которого помещены гайки, ластики, монетки и другие мелкие предметы, что приводит к изменению тембровых, звуковысотных и динамических характеристик инструмента. По звучанию такое фортепьяно напоминает ансамбль ударных инструментов.
В начале пятидесятых годов прозвучали две наиболее радикальные композиции Кейджа. Первая из них – «Воображаемый ландшафт №4» – композиция для 12 радиоприемников. Исполняется пьеса оркестром, состоящим из 24-х исполнителей, которые играют на 12 радиоприемниках. Управляет этим оркестром дирижер. На каждый приемник приходится по два музыканта. Один из них занимается переключением радиостанций, другой – регулирует громкость и тембр. При сочинении этого произведения Кейдж пользовался «Книгой перемен», которая помогала композитору выстраивать диаграммы, относящиеся к звуку, ритму, темпу. При исполнении данной пьесы никто, включая дирижера, не сможет предсказать, что именно услышат слушатели и сами музыканты в момент исполнения.
В 1952 году было впервые исполнено знаменитое «4'33''» для фортепиано. Суть его в следующем. На сцену выходит пианист. Объявляется произведение. Исполнитель садится, достает хронометр и на четырех минуты и тридцать три секунды в зале устанавливается тишина. Она прерывается покашливаниями, шелестом, дыханием и некоторой энергетической напряженностью.
Большинство искусствоведов считает, что Джон Кейдж своей пьесой создает пространство, которое непроизвольно начинает производить некие звуки, начинает звучать. И это пространство заставляет в себя вслушиваться.

Возможна и иная точка зрения. Быть может Кейдж стремился осуществить попытку достижения эффекта «пифагоровой Тишины». Великий философ был единственным из пифагорейцев, кто благодаря внутренней Тишине слышал Музыку сфер (Музыку космоса). Для достижения этого состояния Кейдж предлагает форму коллективного концертного медитирования. Т.е. медитирования в условиях особых, возвышенных, где изначально предполагается нечто катартическое. Ну а если на сцене еще и мощная в энергетическом плане фактура исполнителя, мощный медиум, то эффект от погружения в Тишину может быть весьма и весьма неординарным.

Возможна, наконец, и еще одна версия трактовки пьесы. Это призыв исполнителя каждому «слушателю» целенаправленно войти в свою индивидуальную тишину, что в сумме даст некую общую объективную на данный момент Тишину.

В настоящее время при исполнении пьесы зрители знают, что их ожидает, и, по меньшей мере, ситуация тишины достигается. Остальное – как приложится. Однако чаще всего в зале все же возникает некая цирковая экзотическая атмосфера. Ну а первые исполнения пьесы встречались публикой, мягко говоря, неоднозначно. Без возмущения, выкриков и свиста не обходилось.

«Я думаю, когда идеям не свойствен радикализм, они несимпатичны, ибо не меняют тебя…. Музыка транспонирует человека к тому моменту, когда он начинает слышать себя» – эти слова принадлежат самому Кейджу.

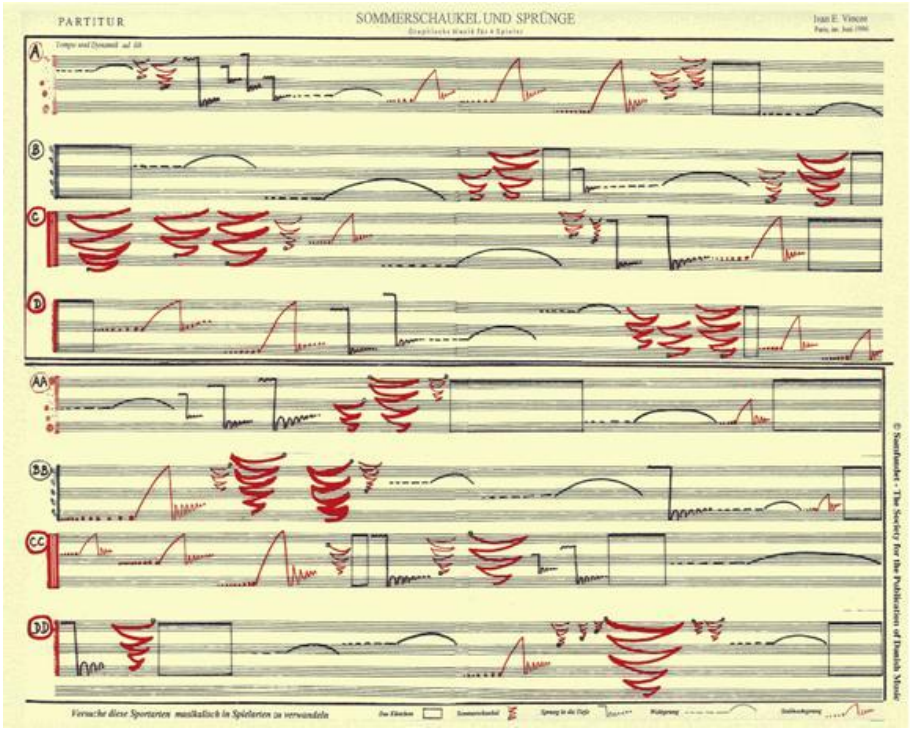
Кейдж оставил несколько литературных трудов, среди которых «Молчание», «Понедельник год спустя», «Пустые слова», «Тема и вариации», «X». Эти сочинения далеко выходят за пределы музыкальной проблематики и охватывают весь спектр идей, касающихся «бесцельной игры» художника и единства жизни, природы и искусства. Джон Кейдж повлиял на несколько поколений композиторов и привнес элементы своей философии в живопись, танец, поэзию. Любой звук, согласно его философии, есть музыка. Музыкой также является и Тишина.

Кейдж умер в Нью-Йорке 12 августа 1992.

За год до смерти в одном из интервью Джон Кейдж повторил фразу из автобиографии: «Я сочиняю только ту музыку, которую сам никогда не слышал».

www.classic-online.ru (Джон Кейдж – **слушать**)
www.lastfm.ru/music/John+Cage/_/4%2733%22 (Джон Кейдж, «4'33"», оркестровая версия – **слушать**)

МУЗЫКА ПРИСЕДАНИЙ и ПРЫЖКОВ



«Приседания и прыжки». На изображении – фрагмент партитуры датского композитора XX века Йоргена Плэтнера «6 октября», подзаголовок которой гласит – «Приседания и прыжки». Глядя на партитуру, легко представить себе динамику и активность «музыкальных приседаний и прыжков». Данная партитура – один из образцов так называемых «графических партитур», которые, начиная со второй половины 20 столетия, стали распространенным и общепринятым явлением.

Партитура (от ит. разделение, распределение) – нотная запись многоголосного музыкального произведения. Запись предназначается для ансамбля, хора или оркестра. В партитуре одна над другой даны в определенном порядке партии всех голосов либо инструментов.

ТИШИНА
(как я слушал пьесу «4'33"» Джона Кейджа)

Поздний вечер.
За окном легкий снежок.
Диковато проглядывает луна.
Погасил свет.
Всмотрелся в снежную смутность,
В темь,
В себя,
Кивнул музыканту за окном –
Можно начинать…
- Бежим мы по жизни, бежим…

Тишина – как стена,
о которую с маху,
Да на полном скаку,
На бегу,
На лету,
На рывке,
На прыжке,
На безумном пике
срыв-провал в тишину –
как удар,
как угар,
как топор на весу
со скольженьем на плаху,
где твоя голова.

Хоть ты криком кричи.
Не к лицу.
Не могу,
словно голос мой сорван,
Тишина – как слова
в перехваченном горле,
Не туда-не сюда,
Не могу.
Помолчу.

Тишина, как туман,
как лиловый обман,
Немота-теснота,
Красота, да не та.
Свол-л-лота.
Тишина – пустота?

Тишина, как беда
навалилась на плечи,
Да на душу мою.
Неужель, искалечит?

Что-то тихо лепечет,
Что-то тихо лопочет
Ангелочек в углу.
Что и он на беду?
Ты откуда, малыш?
Что ты там ворожишь?
Что щебечешь, птенец?
Неужели – конец?

Тишина – как струна,
что вот-вот и рванёт,
Да метелью взмахнет
по-над стылой землей,
По-над хмарью ночной.
Унесет.
Занесёт
В мир холодный, чужой,
Мир, пока что не мой,
Где живут миражи,
Где кругом ни души,
Где вот-вот и взметнёт
И быть может споёт
Напоследок судьба…

Сводит тихо с ума
тишина…
и луна.

Ангелочек вздохнул.
Ангелочек вспорхнул.
Потянулась рука
Ангелочка
к Е2.

Тишину я спрошу –
Шах иль мат, мать твою?

И услышу в ответ –
Не услышу ответ.

Время не фиксировал. Наверняка намного превзошел 4 минуты 33 секунды. Но точка отсчета от Д. Кейджа была определяющей и ясной. Именно установка, именно точка отсчета является самым существенным в иррациональных играх.
Все о пьесе «4`33"» Д. Кейджа – стр. 318-320

www.classic-online.ru (Джон Кейдж – **слушать**)
www.lastfm.ru/music/John+Cage/_/4%2733%22 (Джон Кейдж, «4'33"», оркестровая версия – **слушать**)

СКОРОСТЬ МУЗЫКИ ПО ММ

Метроном – (от греч. metron – мера и nomos – закон). Прибор, снабженный заводным механизмом. Безупречно отсчитывает музыкальные временные длительности. Причем на той скорости, которая требуется. Изобрел его в 1812 году австрийский пианист, педагог, механик Иоганн Мельцель. Прибор этот впоследствии так и стали называть – метроном Мельцеля (в 1816 году он получил на него патент). Мельцель, кстати, был дружен с Бетховеном, изобрел для него слуховую трубку, когда тот стал терять слух. Увидев метроном Мельцеля, Бетховен написал дружеский шутливый канон «Та-та-та», который был исполнен на одной из вечеринок. В пятидесятилетнем возрасте Мельцель эмигрировал в Америку. Является также изобретателем пангармоники – механического органа с цилиндрическими валиками.

В нотах музыкального сочинения, в самом его начале помимо обозначений темпа (к примеру, адажио) ставятся цифры, показывающие с какой скоростью необходимо исполнять данное произведение. Например, ♩ = 100 ММ. Это означает, что в минуту должны прозвучать сто восьмых нот. ММ означает метроном Мельцеля. На метрономе Мельцеля имеется соответствующее деление. Передвинув гирьку на это деление и запустив метроном, мы получим нужный темп. До 1812 года такого прибора не было. Это означает, что Баха, Вивальди, Моцарта и т.д. играют по-прежнему «на глазок», исходя из традиций и собственных ощущений.

«СИМФОНИЧЕСКАЯ ПОЭМА ДЛЯ 100 МЕТРОНОМОВ» Д. ЛИГЕТИ

+ (100 – 100) = смерть

Дьердь Шандор Лигети – (1923-2006) венгерский, австрийский композитор, педагог. Родился и сформировался как музыкант в Венгрии. В 1956 году в возрасте 33 лет, после венгерского восстания, задавленного советской армией, Лигети бежал в Австрию, где и оставался до конца жизни. Именно там созданы сочинения, сделавшие его выдающимся мастером музыкального искусства известным всему миру.

Лигети считается композитором-авангардистом, изобретателем микрополифонии, когда многоголосие либо настолько сверхмногоголосное, либо настолько плотное, что уже невозможно отличить одну партию от другой (словно гул толпы) и развитие осуществляется за счет тембровых красок и их смещений и наползаний.

Композитором создано множество сочинения в различных жанрах как инструментальных, так и вокальных. Особой популярностью пользуются его сложнейшие и виртуознейшие фортепианные этюды. Не менее знамениты его прелюдия для автомобильных клаксонов и прелюдия для дверных звонков из абсурдистской оперы «Великий Мертвиарх» (Le Grand Macabre). Мощнейшим сочинением Лигети является «Реквием» - сочинение-катастрофа, сочинение-истерия, сочинение, отражающее картину страшного суда напряженнейшими, сверхломаными, катастрофными музыкальными средствами 20 столетия. Ну и, наконец, **«Симфоническая поэма для ста метрономов».** Сочинение написано сорокалетним композитором (1962 год). Блистательный пример самоорганизующегося ритма в музыке. Сто метрономов заранее программируются на определенный темп и определенное время. Через определенное время метрономы один за другим начинают останавливаться. Ритмические акценты то и дело смещаются. Вы знаете, дрожь пробирает. Чистый, «голый» ритм вообще воздействует на человека магически. А у Лигети, когда ты уже находишься во власти происходящего, когда ритмическая игра тебя захватила полностью, то перебросы тебя из одного ритмического состояния в другое, а затем «уход» в небытие одного героя за другим создают весьма драматическую и даже трагическую атмосферу. Не случайно, что эта поэма звучала на похоронах композитора. И последний звук последнего останавливающегося метронома воспринимался там совершенно однозначно.

www.youtube.com/watch?v=-mUv705xj3U (Лигети «Симфоническая поэма для ста метрономов» – **слушать**)
www.google.ru (Лигети «Симфоническая поэма для ста метрономов» – **слушать**)
www.classic-online.ru (Дьердь Лигети – **слушать**)

ЕСТЬ МУЗЫКА

Композиторам авангарда 20 века.
Сотрясателям музыкальных основ.

Есть музыка рассветов и закатов,
Есть музыка хрустальных детских снов,
Есть музыка последнего солдата,
Встающего на кромку двух миров.

Арнольд Шенберг,
Антон Веберн,
Оливье Мессиан,
Карл Штокхаузен.

Есть музыка дождливого стаккато,
раската гроз
и таянья снегов,
Есть музыка разброда и распада,
бессонниц,
одиночества,
углов.

Пьер Булез,
Джон Кейдж,
Эдгар Варез,
Янис Ксенакис.

Есть музыка весеннего наряда –
соната солнца,
ситца
и цветов,
Есть музыка,
как срыв в преддверье ада
в зубодробительности скрежета зубов.

Луджи Ноно,
Дьердь Лигети,
Луиджи Руссоло,
Сильвано Буссотти.

Есть музыка с торжественностью лада,
Есть музыка девичьих ха-ха-Ох,
Есть музыка исканий без награды,
Лишь с целью колебания основ.

Эрик Сати,
Эрнс Кшенек,
Маурисио Кагель,
Хельмут Лахенман.

Есть музыка, которая наградой,
как светлый дом,
как радостная весть,
Есть музыка… и точка.
Ра… не рады –
не важно.

Важно то,
что она – есть!

Арнольд Шенберг – австрийский композитор, создатель додекафонной системы.
Антон Веберн – последователь Шенберга, очистивший звук до состояния трансцендентности.
Оливье Мессиан – французский композитор, пантеист, мистик, цифро-символист, автор «птичьих сочинений», наставник и учитель целой плеяды композиторов авангарда.
Карлхайнц Штокхаузен – немецкий композитор, гностик, «отец техно» и точечного восприятия в музыке, полистилист, Вагнер авангарда.

Пьер Булез – французский композитор, рафинированный экзотик, мэтр так называемой мобильной формы (work in progress) и ритмической прихотливости.
Джон Кейдж – американский композитор, один из родоначальников минимализма, создатель препарированного фортепиано, отец хепенинга.
Эдгар Варез – французско-американский композитор, первопроходец в области сонорной, электронной и конкретной музыки.
Янис Ксенакис – французский композитор, создатель стохастической музыки, мэтр концептуализма.

Луджи Ноно – итальянский композитор, мэтр пуантилизма в музыке, электронных исканий и эксперимента со словом, адепт политизированной музыки, коммунист.
Дьердь Лигети – австро-венгерский композитор, изобретатель микрополифонии, мэтр сонористики и музыки абсурда.
Луиджи Руссоло – итальянский композитор, автор манифеста «Искусство шумов», идеолог электронной и шумовой музыки, по сути, первый нойз-музыкант в истории.
Сильвано Буссотти – итальянский композитор, мэтр абсурдизма в музыке, перформанса и провокации, пионер графических партитур,

Эрик Сати – французский композитор, создатель «меблировочной» (фоновой) музыки, предтеча таких направлений в музыке как минимализм, конструктивизм, примитивизм.
Эрнст Кшенек – австро-американский композитор, эпатажный полистилист авангардных направлений, апологет совмещения серьезной музыки с джазом и мюзиклом.
Маурисио Кагель – немецкий композитор, адепт алеаторики, конкретики и перформанса, забавлялся препарированием музыки и программированием воспоминаний с помощью цитат, автор «антиоперы».
Хельмут Лахенман – немецкий композитор, создатель «инструментальной конкретной музыки», парадоксальный академист.

www.classic-online.ru (Имя композитора – **слушать**)

– Пиктограммы из символики Олимпийских игр, Пекин, 2008 год.

Я уверен, если предложить любому современному композитору, владеющему техникой «графической нотописи», адаптировать данные пиктограммы к оркестровой партитуре, то может получиться весьма динамичное музыкальное произведение. Уверен, что вполне возможно продуктивное сотрудничество художников-графиков и композиторов.

Пиктограмма (от лат. *pictus* – рисовать) – схематическое изображение различных предметов и явлений.

道

Дао (Путь)

Дао – музыка.
Дао – первый звук. Последний звук.
Дао – музыка пути. И путь в музыке.
Дао – музыка вечности. И вечность в музыке.
Дао – первый и последний шаг к Богу. И не к Богу.
Дао музыки – вечный путь к горизонтам. Дао – музыка за горизонтами.
Дао музыки – небесная воля, высшее состояние бытия. Чистое состояние небытия.
Дао музыки – вечное стремление к священному звуку. И вечная скорбь по недостижимому.
Дао музыки рождается в тишине. Дао музыки умирает в тишине.
Познать Дао музыки, слиться с ним — смысл, цель и счастье жизни.
Для музыканта!

道 – китайский иероглиф, означающий *Дао* (путь).

Дао – категория китайской философии. «Бытие и небытие порождают друг друга, трудное и легкое создают друг друга, длинное и короткое взаимно соотносятся, высокое и низкое взаимно определяются, звуки, сливаясь, приходят в гармонию, предыдущее и последующее следуют друг за другом» – из древнекитайского трактата Дао Дэ Цзин.

Дао господствует везде и во всем, всегда и безгранично. Его никто не создал, но всё происходит от него. Из Дао возникает полярность Инь и Ян, из полярности и согласованности противоположностей возникает мир.

Дао – пустота и мать космоса. Дао – наивысшее состояние бытия.

«Дао рождается в тишине» – Будда.

МОРСКОЙ AMBIENT

Шелестя-щщая волна –
ох-ха-шшо, ох-хха-шши,
Луно-лливая луна –
ллу-ва-лло, ллу-ва-лли,
Блико-ллистая вода –
лис-тли-дло, лис-тли-дли,
Гуси-лебеди-года –
ах-ха-ххо, ох-хха-хха.

По-над морем я шурш-шу –
шшур-ши-шшу, шшур-ши-шшу,
С ворожбою я друж-жу –
вво-ро-жжу, вво-ро-жжу,
И в ночной тиши-тиш-ши –
шу-шу-шшу, шу-шу-шшу,
Рифму к рифме я иш-щу –
хор-ро-шшу, хор-ро-шшу.

Днём дневная дер-лин-да –
ер-лин-да, ёр-лин-да,
Не дает войти в мечту –
ах-ххо-чу, ах-ххо-ччу,
Потому в ночи леч-чу –
хо-ххо-ччу, хо-ххо-ччу,
И мечтою рифмач-чу –
лле-пе-ччу, стих-ххо-ччу.

Я с волною шу-шшу-шшу –
ше-лле-щщу, шше-ле-щщу,
Я с луною глюкач-чу –
лло-по-ччу, лле-пе-ччу,
В мире музыку иш-щщу –
и леч-ччу, и леч-ччу,
Рифмачу и хо-ххо-чу –
стих-ххо-ччу, ах-ххо-ччу!

Эмбиент (от англ. *ambient* – окружающий) – музыкальное направление, которое включает в себя как любые окружающие шумы, так и собственно музыкальные средства. В сравнении с Нойз (стр. 332) направление Ambient – музыка преимущественно консонантного, т.е. достаточно благозвучного, не ломающего и не насилующего ухо звучания. Первоначально Ambient – явление исключительно массмузыки. Сегодня же границы Ambient размыты. Это направление включает в себя элементы целого ряда различных стилей – джаза, нью-эйджа, электронной музыки, рока, этномузыки и современной академической музыки.

По одной из легенд, идея создания музыки, которая ныне называется Эмбиент (Ambient), родилась у известного английского музыканта и продюсера двадцатого столетия Ино Брайана. Он лежал дома с переломом ноги и от нечего делать прислушивался к шумам и звукам, доносящимися с улицы. В них он неожиданно для себя уловил некую закономерность, странную ритмичность и музыкальность. Это привело к тому, что Брайан начал записывать шумы окружающей среды и составлять из них целые треки, совмещая их с традиционными музыкальными средствами. Через некоторое время он выпустил диск, на котором впервые было написано «Ambient» (1978 год).

Однако если говорить об исторических приоритетах и первооткрывательстве шумов как музыкальном явлении, то необходимо вспомнить о таких классиках как Э. Варез, К. Пендерецкий, Д. Кейдж и др. Необходимо вспомнить о таком явлении в музыкальном мировом искусстве как сонористика. Ее отличие от Ambient – в подчеркнутом эстетизме, рафинированности и избранности.

Ambient же всегда находился в русле массмузыки, в русле демократической культуры. Такая музыка, особенно в электронных версиях, хороша для медитаций, расслабления, растормозки. Есть в ней некая наркотическая, завораживающая составляющая. Это обуславливается повторами и рефренами ритмических и интонационных формул, а также тембровых пятен.

Ambient такого рода словно заполняет подсознание, претендуя одновременно на роль и стабилизатора, и релаксатора, и легкого звукового галлюциногена.

Примеры Ambient:

– Brain Eno «Ambient 1,2,3,4»;
– Michael Brook «Hybrid»;
– Global Communication «76:14»;
– Aphex Twin «Selected Ambient Works vol. 2»;
– The Orb «Orbvs Terrarvm»;
– Woob «1194»;
– The Future Sound of London «Lifeforms»;
– Biosphere «Substrata».

www.music.privet.ru (Эмбиент – **слушать**)
www.lastfm.ru/music/Woob (Woob «1194» – **слушать**).

А ля НОЙЗ-РОК на опорный звук з-з-з-з
(совместное исполнение с читателем)

При чтении пытаться проговаривать про себя с тем, чтобы рождалось ощущение звучания. Читать, не спеша, но и не медленно.

Читать по столбцам.

Звук	Звон	Здын	Здох	Здах	Здон	Здин	Зден	Здун	Здян
Звукз	Здонз	Здынз	Здохз	Здахз	Здонз	Здинз	Зденз	Здунз	Здянз
Сранъ	Сранъ	Сранъ	Сранъ	Сранъ	Сранъ	Сранъ	Сранъ	Сранъ	Сранъ
Грязь	Мразь	Грязь	Мразь	Грязь	Мразь	Грязь	Мразь	Грязь	Мразь
Джаз	Рокз	Джаз	Рокз	Джаз	Рокз	Джаз	Рокз	Джаз	Рокз

Читать построчно.

здраз… вздрог… здын… джаз… здрыг… здрюз… здян… рокз… жамз… здренз…здон… сранъ… згроз… злёнз… здан… джаз… злынз… жамз… здин… рокз… збягз… хлязг…здюн… сранъ… чогз… рожз… здон… джаз… жамз… злюнз…здюн… рокз… здрюк… зжюч… здын… сранъ… змачз… жамз… здин… джаз… зхорз… зхерз… здан… рокз… зосз… загз… здон… сранъ… жамз… журз… здон… джаз… мурз…хлюзг… здин… рокз… хрюнз… жамз… здин… сранъ… лянз… вонз… здян… джаз… зубз… зобз… здын… рокз… лязг… звязг… здюн… сранъ… блюмз…блюз… жамз… джаз… здон… мозг… бонз… рокз… здан… розг… рязг... сранъ… здин…

Далее - ad libitum.

Возможна любая звуковая комбинация в любом сочетании звуков, но только при опорном звуке з-з-з. Количество комбинаций точному математическому исчислению не поддается.

При первом же появлении симптомов головокружения, либо скольжения сознания эксперимент прекратить.

Ad libitum – (лат – *свободно, по желанию*) – термин употребляют в основном для обозначения кратковременной импровизации.

Нойз – от англ. *noise* – шум. Нойз – музыкальное направление, в котором используются звуки и шумы преимущественно искусственного и техногенного происхождения. Нойз постепенно из чисто музыкальных экспериментов превратился в достаточно массовое культурологическое явление.

Идеологом возведения шумов в ранг выразительного средства в искусстве является Луиджи Руссоло – итальянский живописец и композитор двадцатого столетия. Ему принадлежит манифест «Искусство шумов» (1913), в котором он утверждал, что индустриализация общества дала человеку безграничные возможности создавать совершенно новые, более сложные и изощренные звуковые комплексы и кластеры.

Шумовая революция привела к созданию множества «шумовых, сонористических, грязных» направлений в различных видах искусства. Среди них и нойз.

Отправной точкой для нойза можно считать 1975 год. В этом году начал свои эксперименты американский писатель, актер, фотограф, музыкант Бойд Райс. Он первым в масскультуре начал выпускать чистый, немузыкальный шум в качестве законченных «музыкальных» произведений. Кроме того, он первым стал использовать проигрыватели грампластинок как инструменты и разработал различные техники царапания пластинок. В общем, стал делать скрэтчи.

Впрочем, первенство в открытии скрэтчинга эксперты отдают DJ Grand Wizard Theodore. Произошло это в том же 1975.

Тогда же, в 1975 году был выпущен альбом Лу Рида «Metal Machine Music». Этот альбом эксперты рок-н-ролла называют одним из самых худших рок-н-рольных альбомов за всю историю. И тут же называют его самым высоким образцам нойза. Сам Рид утверждает, что альбом полностью состоит из одного только звука «зафидбэченной» гитары, записанной на разных скоростях. Он утверждает, что слепил этот альбом в своей нью-йоркской квартире на четырехдорожечном магнитофоне за несколько часов.

Под словом «фидбэк» музыканты подразумевают резонансное усиление звука подносимого к динамику микрофона или инструмента. Даже тишайший звук, проходя через усилитель и выходя из динамика, заставляет струну или мембрану колебаться сильнее, что приводит к быстро нарастающему дикому визгу.

Классический нойз лишен мелодии и музыкального ритма и фактически выходит за пределы традиционного понимания музыки.

Нойз – музыка, в которой главным эстетическим принципом является использование звуков неприятных и даже болезненных для человеческого слуха. В этом его отличие, скажем, от эмбиента. Кроме того, нойз-музыканты часто работают с «неслышимыми» звуками, то есть с такими звуковыми волнами, которые человек воспринимает неосознанно: ультразвуки, гиперзвуки, инфразвуки.

По мнению многих авторов, нойз нужно воспринимать всем телом. Нойз весьма многообразен и изобретателен в работе со звуком. Мэтрами нойза, к примеру, является финский дуэт Pan Sonic, имеющий «собственный почерк». Большинство их композиций состоят всего лишь из одного звука, который затем проходит многократную обработку. Именно такой подход к нойзу нашел множество приверженцев.

Особо следует отметить такой поджанр как Japanoise, т.е. Японский нойз. Возникший в начале восьмидесятых годов двадцатого века Японский нойз с его абсолютной музыкальной свободой стал фактически национальным явлением страны. В Японии насчитывается огромное количество нойз-музыкантов и коллективов. Японойз это предельно радикальная субкультура, помешанная на садомазохизме, половой анатомии, пытках, скатологии, всевозможных уродствах и патологиях. Выступления японойз-музыкантов нередко сопровождаются насилием и заканчиваются погромами. Наиболее известные представители данного направления – Merzbow (Массами Акита, выпустивший за свою жизнь более пятидесяти альбомов), Masonna, Aube, Contagious Orgasm.

Нойз-рок. Нойз, как направление имеет свои градации, подразделяясь на поджанры и подстили. К примеру, ритм-нойз, фри-нойз, харш-нойз, пауэр-нойз, нойз-эмбиент, рок-нойз.
Одним из символов нойз-рока является группа Sonic Youth.
Необходимо отметить, что нойз-рок это все же достаточно мягкий вариант нойз-музыки. Здесь шумы наслаиваются на ритм и мелодии или их фрагменты, используется вокал, декламация. Иначе говоря, есть на что ориентироваться, есть за что зацепиться слуху.
Некоторые примеры нойз-рока:

– Arab On Radar;
– Big Black;
– Butthole Surfers;
– The Cows;
– Dazzling Killmen;
– Deerhoof;
– Drive Like Jehu;
– The Flaming Lips;
– Gang Gang Dance;
– The Jesus and Mary Chain;
– The Jesus Lizard;
– Liars;
– Lightning Bolt;
– Party Diktator;
– Pussy Galore;
– US Maple;
– Xiu Xiu.

www.poiskm.ru (нойз – **слушать**)
www.bisound.com (нойз-рок – **слушать**)
www.lastfm.ru/music/Merzbow (Merzbow – **слушать**)
www.lastfm.ru/music/Sonic+Youth/_/Superstar (Sonic Youth – **слушать**)
www.lastfm.ru/music/Xiu+Xiu (Xiu Xiu – **слушать**)

ВОЛНА. ЖЕЛТЫЙ ПЕСОК. И МОТОЦИКЛИСТ ЗА ДЮНОЙ.

Ч-ш-шшшш

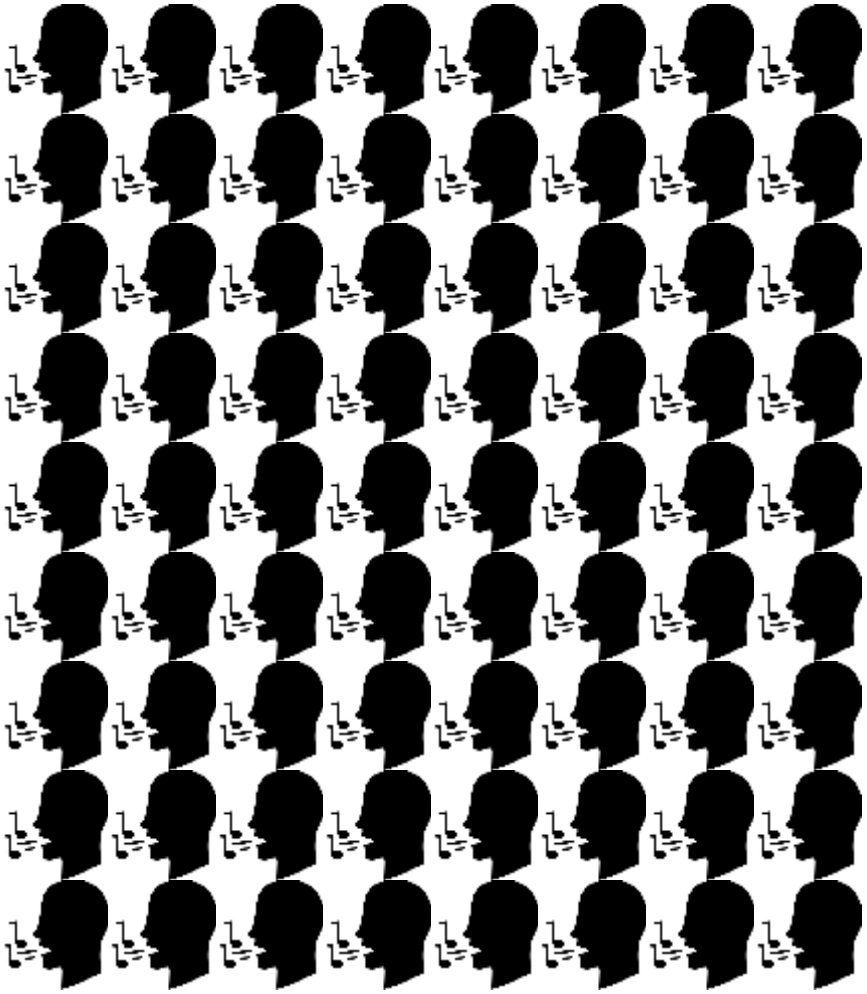
КВИНТЭССЕНЦИЯ
(Мантра ОМ)

ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ
ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ
ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ
ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ
ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ
ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ
ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ
ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ
ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ
ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ
ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ
ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ
ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ
ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ
ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ
ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ
ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ
ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ
ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ

Мантра – от санскр. *рассуждение, изречение* – священный гимн.
Ом – в индуистской и ведической традиции – сакральный звук, изначальная мантра. Мантра ОМ признается высшей мантрой, из которой возникло всё мироздание и которая гармонизирует человека со Вселенной. Мантра имеет две формы выражения: звуковую комбинацию и графический знак (изображен вверху).

www.sunhome.ru/tags (Мантра Ом – **слушать**)
www.sunhome.ru/mp3/1199 (Мантра Ом – **слушать**)

«Ля-ля-ля» партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»



2008 г.

Справка для потомков. Партия «Единая Россия» создана в конце XX столетия при живейшем участии «блестящего российского афериста века» Б. Березовского. Стала одним из символов гламурно-лицемерной путинской эпохи. Уникальная партия. Славная тем, что ее лидер (В. Путин) не являлся членом возглавляемой им партии. Славная тем, что провозгласила: «Парламент России – не место для дискуссии!». Славная тем, что в ответ на критику оппонентов заявила: «Нападать на «Единую Россию» – значит нападать на саму Россию!».
Силуэт с сайта www.artsides.ru

РОК-СТИХ для РОК-ГРУППЫ
(2008г.)

Ничтожная сволочь во власти,
Россия – твой рок и судьба,
Похоже, от этой напасти
Тебе не уйти никуда.

Какое столетие кряду,
Тебя на панели распнув,
Как старую шлюху, как блядво,
Пускают по кругу, нагнув.

Ничтожества правят страною
И править хотят до седин –
Пример вертикального строя,
Что страстно народом любим.

Ничтожная сволочь в погонах,
Панельная мерзость в судах,
Унизившие до гондонов
Мундиры и честь, сволота.

Ничтожества телеэфиров,
Лакеи придворных газет –
Подтирка кумиров в сортирах,
Рабьё без особых примет.

Холуйское племя и быдло –
Его поголовье не счесть –
Безлико, бессчетно, бесстыдно,
А впрочем, и личности есть.

Личности?
А ну догадайтесь: вельможный,
«Семейный» кассир-аферист,
Кремлевский наперсточник, он же –
Английский тихушник-русист.
Кто это? Ну кто это?

И сколько ж таких жополизов,
Ворья, холуёв и хамья,
Нахраписто – сверху и снизу –
Имеют Россия тебя.

Отдельный подвид – едерасты,
Позор своих жен и детей,
Едрочат, едрючат, едрастят
Страну под едрочку вождей.

Ничтожества правят страною,
И это – хоть вой ты, хоть пей, –
Расцвет вертикального строя,
УФСИНы, УБОПы, УБЕЙ…

В России давно под прицелом
Стоят Политковские в ряд,
И есть Ходорковского дело,
И сотни по тюрьмам сидят.

Россия, ты, что же, сдурела?
Кого допустила во власть?
Совсем что ль в распутстве сопрела?
Совсем что ль решила пропасть?

Рассеюшка, ты уж проснися,
Синющие очи протри,
Широконько так размахнися
И вставь этой сволочи – И-и-и…

Семейный кассир-аферист… – В девяностые годы 20 века самое близкое окружение президента Бориса Ельцина в прессе, да и в обществе называли «семьей». От сицилиского – мафия (семья). Руководитель Службы безопасности президента Александр Коржаков первым публично назвал казначеем ближайшего окружения президента Ельцина («семьи») Романа Абрамовича.

ПЕСНЬ О РОССИИ 2000-2010 (путинской)

Россия – рабская страна,
Как не верти – всё вертикальна.
Холуйством – вертикаль сильна,
Холуйством – вертикаль брутальна,
Холуйством – вертикаль больна,
Холуйство – признак, ранг, ментальность.

Россия – хамская страна.
Ее лицо – ее таможня:
На совесть, ум и честь скудна,
Спесива, нагла и вельможна,
Сыта, глумлива, зла она,
Надменна и крадет безбожно.

Россия – вздорная страна,
Чуть не по ней – оскал и ругань,
То ли страна, то ли шпана,
Нет ни союзника, ни друга.
При этом армии – хана,
Народные добили слуги!

Россия – странная страна.
Просторы, ширь, умы, богатства,
Воруют все, по швам – казна,
Суды, менты, наезды, рабство,
Чиновников лихое братство,
Премьер-министры – суть одна!

Россия – стрёмная страна.
Шантаж, убийства, подкуп, яды,
То Литвиненко, то Чечня,
То газ, оружие, снаряды,
То Беларусь, то США,
Всем без разбора – наш(!) порядок!

Россия – мертвая страна,
По миллиону в год хоронит…
В России – горе от ума,
И потому, умы в загоне,
Бегут, чтоб не сойти с ума
От подлости, наездов, вони.

Россия – подлая страна.
Сословье подлое во власти –
С гнильцою, с запашком дерьма,
Энкеведешной сучьей мастью:
Забрать, продать, предать – Эхма!
Шакалит шакальё со страстью
Во власти.
Бедная страна!

Отдельный постскриптум автора.

Россия – ох-хо-хох страна!
Но здесь живу, здесь состоялся,
Сюрпризами вся жизнь полна,
Как все – попал, как все – метался,
И понял я, что жизнь верна,
Коль честен ты и не пытался
Судить народ, вождей чурался,
Холуйство презирал и дрался
По мере сил.
Что ж, я старался!

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ МОЛИТВА БЫВШЕГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

И наступил в его жизни день,
Когда обратился он к Господу всемогущему,
Когда бросил он в пространство привычное –
Господи, услышь меня раба божьего Вла …
Но прервали его и услышал он –

Время разбрасывать камни.
Время собирать камни.
Пришло время отвечать,
Ибо сказано –
Да воздастся ему по делам его.

И воздАлось рабу божьему Владимиру
по делам его.

И воздАлось!

Длинен список был
И взывало в нем –

Почто Россия державная в скверну тобою ввергнута?
Почто человек малый в державе сей унижен и оскорблен?
Почто власть державная воровством славится?
Почто власть державная хамом смрадным правится?
Почто ложь возвел в норму меж собой?
Почто заповеди «Не убий!» и «Не сотвори…»……

Длинен список был,
Длинен был.

Аминь!

МОЛИТВА ОЧЕРЕДНОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Господи, ……
……..
……..
……..

ДВЕ БАНАЛЬНЫЕ ПЕСНИ О КАЛИНИНГРАДЕ

ПЕСНЯ ГИМНИЧЕСКАЯ, ПАФОСНАЯ

Здравствуй, утро. Здравствуй, море. Здравствуй, Балтика.
Здравствуй, город заблудившихся дождей,
Королевский город Канта и романтики,
Сказок Гофмана, каштановых аллей.

До Москвы, пожалуй, дальше, чем до Страсбурга,
До России две границы, две страны.
Город-остров и над ним играет радуга –
Триколор крылом в пол неба, в пол земли.

Чайки росчерком над городом, над храмами –
Память неба, память моря и земли.
Город-воин с куполами златоглавыми,
Город памяти, надежды и любви.

Здравствуй, утро. Здравствуй, море. Здравствуй, Балтика.
Здравствуй, город заблудившихся дождей,
Королевский город Канта и романтики,
Сказок Гофмана, каштановых аллей.

Вечерами по брусчатке тени-сполохи
Дерзких рыцарей и гордых королей,
Город-викинг, город-рыцарь, город древности,
Ставший городом распахнутых дверей.

Город-символ многолюдья, многоцветия,
Флаги, страны, самолеты, поезда.
Примиривший и народы, и столетия,
Древний город, город мира и труда.

Здравствуй, утро. Здравствуй, море. Здравствуй, Балтика.
Здравствуй, город заблудившихся дождей,
Королевский город Канта и романтики,
Сказок Гофмана, каштановых аллей.

Калининград – **бывший немецкий Кёнигсберг.** Город достался России после второй мировой войны в 1945 году.

ДВЕ БАНАЛЬНЫЕ ПЕСНИ О КАЛИНИНГРАДЕ

ПЕСНЯ АНТИГИМНИЧЕСКАЯ, АНТИПАФОСНАЯ

Город – полусонных дождей,
Город – измельчавших людей,
Город – обветшавших идей,
Город – дорогущих блядей.

Город – ни себе, ни другим,
Город – ненавидим, любим,
Город – без корней, без вершин,
Город – оскорбленных руин.

Город – вороватых чинов,
Город – торгашей и скотов,
Город – КГБ и ментов,
Город – для холопов, рабов.

Город – вкусовщины в домах,
Город – бесовщины в умах,
Город – лишь поспать и пожрать,
Город – всё успевший засрать.

Город – полумертвых озер,
Город – что ни двор, то позор,
Город – мерзко падкий на лесть,
Город – где Калинин – за честь.

Город – невезучий на власть,
Город – быдловатый на масть,
Город – как паскудная весть,
Город – то ли нет, то ли есть.

Город – тупиковых дорог,
Город – что подняться не смог,
Город – надо просто любить,
Не паскудить в нем,
и не губить.

Кёнигсберг был переименован в честь советского сталинского функционера и исторического ничтожества М. Калинина в 1946 году.
Долгое время в городе проводилась политика «искоренения немецкого духа», в результате которой было уничтожено большинство архитектурных и исторических достопримечательностей. В городе мало что осталось от парков, озер, от ухоженности и древности Кёнигсберга. Пришла российская действительность.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ АЛЛЮЗИИ И ПАРАДОКСЫ

Выл на далеких холмах волк,
Бил по клавишам рояля человек,
Метались в ночи музыка и одиночество.
Полнолуние.

Ребенок играет гаммы,
За окном играют в футбол.
Мама хочет,
Чтобы ребенок вырос и стал юристом.

Камень катился с горы,
Внизу его ждал Сизиф,
По улице шла девочка
В руках – футляр со скрипкой.

И не было в доме денег,
И кричала на кухне жена.
А вечером сцена,
И надо играть Бетховена.

Темно и печально.
Сегодня он похоронил жену.
За стеной истово, оголтело и пьяно
Поют бессмертную «Катюшу».
Жизнь.

Аллюзия (лат. *allusio* – намёк) – термин, содержащий указание или намёк на некий литературный, исторический, мифологический или политический факт. В данном случае – намек на непрерывную ассоциацию с музыкальным фактом.

Барабаны из кожи животных
Через раз кричат от боли,
Через раз смертоносно звучат.
Чья-то смерть рождает чью-то музыку.

Кончилась музыка в старом Сатире,
Устал он от жизни, любви и вина,
И флейты его умолк навсегда
Голос.
Но Врубель услышал.

Парила, пела, колдовала,
Царица музыки над залом.
А ведь в роду лишь скрып скрыпучий.
Наследственность – не предначертанность.

Женщина – Мелодия,
Женщина – Муза,
Женщина – Музыка,
Композитор, Маэстро, Гений – мужчина.

Звоню, звоню, звоню в который раз,
В ответ мне не гудки, а Моцарт,
Он встал меж нами, разделяет нас,
Не отвечает абонент мне в сотый раз,
Но в сотый раз мне отвечает Моцарт.

Труба задурила голову
Себе и всему залу.
В экстазе джазмен.

«Но Врубель услышал…». На картине Врубеля «Пан» лесной бог Сатир держит в руках так называемую флейту Пана, т.е. многоствольчатую флейту, состоящую из нескольких бамбуковых либо тростниковых пустотелых трубок.
«…мне отвечает Моцарт» – с недавнего времени все более популярным становится в мобильниках заменять традиционные гудки фрагментами мелодий.

Плетнев апломбен и высокомерен,
Амбициозен, хамовит и строг,
Он – Истина!
О, в этом он уверен!
И прав ведь, сволочь.
В музыке он – бог!

Пела нежную колыбельную мать.
Через тридцать лет
Он сбросит атомную бомбу на Хиросиму,
Пела нежную колыбельную мать.

Поезда поют над миром, поезда.
Стучат, и стучат, и стучат их колеса,
Секунды, минуты, часы и года
Ритмично считают.
Бесстрастно слагают
Дорожную песню судьбы поезда.
Шахид встал с молитвенного коврика.

Музыкант разбивает сердца
Чистой и скорбной мелодией.
Он пьян.

Огонь – мелодия, точней,
Огонь – мелодий, ритмов ворох,
И Саламандры танец чудный
Вплетается мелодией в огонь,
Солируя и душу бередя.
Плесни воды
Вот ковш и…
Вот шок –
Смерть музыканта в миг триумфа.

«Плетнев апломбен….». Михаил Плетнев – выдающийся русский пианист, композитор, дирижер. Народный артист России. Лауреат Государственной премии Российской Федерации.

Третий день по дому голос скрипки.
В первый день - лишь только Бах, и только Бах,
Во - второй, томительный
пленительный Вивальди,
Ну а в третий, светлый Моцарт зазвучал.
Найден ключ. И Шерлок Холмс смеется,
- Завтра, Ватсон, мы возьмем его.

Недруг подпилил струны на скрипке,
Родились «Вариации на одной струне «Моисей».
Говорят, что лучшей удавки, чем струна – нет.

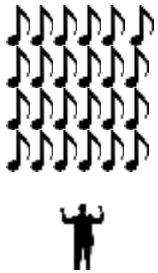
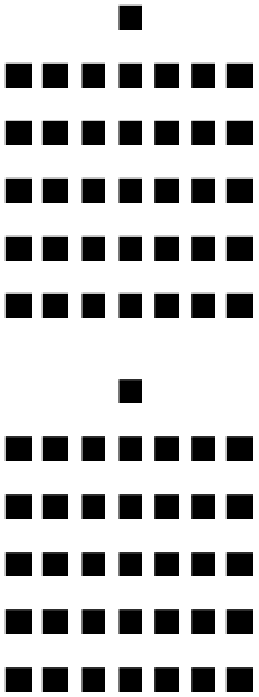
Воет пьяная баба
Над пьяным избитым мужем,
Мчится кортеж по улице,
Гремит Мендельсона «Свадебный марш».

Душа освобождает человека,
Душа освобождается от человека,
Душа растворяется во Вселенной.
Шопен – «Похоронный марш».

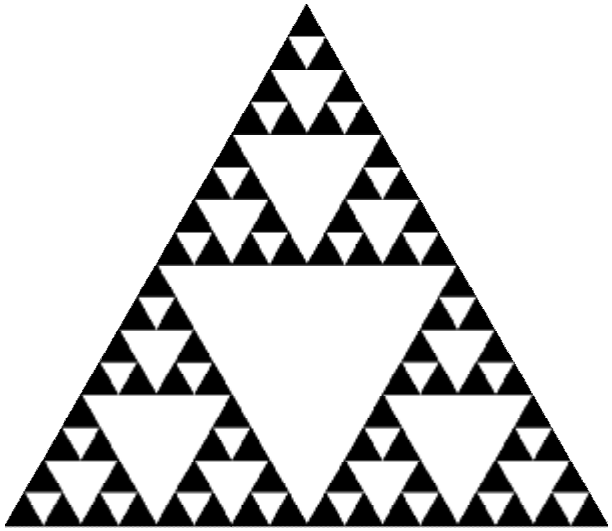
По земле великой и круглой,
По степи широкой и ровной,
По жизни большой и звонкой,
Шел маленький
человек,
И пел
- Мы наш,
мы новый мир построим…

Пел
«Интернационал».

«Вариации на одной струне «Моисей» – сочинение Н. Паганини. История с подпиленными струнами действительно имела место.

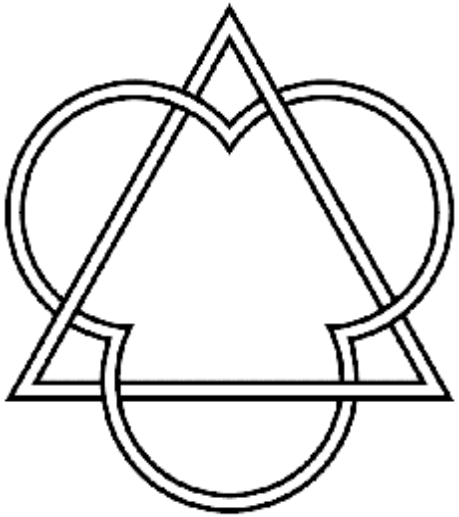
МАРШ-ПАРАД



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН



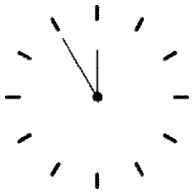
Треугольник Серпинского – фрактал (от лат. – дробленый), т.е. сложная геометрическая фигура, каждый фрагмент которой является подобием фигуры целиком. Назван так по имени польского математика В. Серпинского.
Вложенные друг в друга треугольники образуют замкнутую жесткую ячеистую иерархическую систему.

ВАЛЬС
«Между жизнью и смертью»



Трилистник – является одним из защитных символов, предохраняющим людей от мертвого мира. На Руси считался также символом, защищающим удачу человека. Трилистник, быть может, самый идеальный линеарный символ вальса. Здесь присутствует и трехмерность ритма вальса (3/4), и завораживающая кружащая пластика, и объятия «намертво», и простота и изящество, и мужское и женское начало.
Слева – изображение древнейшего символа известного под названиями «Ключ жизни», «Египетский крест», «Узел жизни». Иероглиф – Анх.

БОЛЕРО
«Древо человеческой жизни»

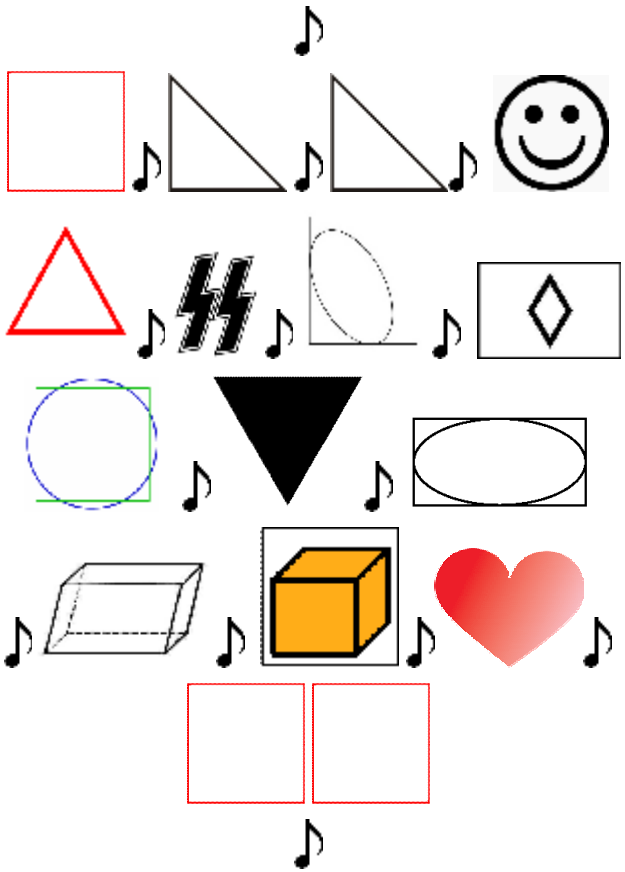


!
! ?
! ? ! ?
! ? ! ? !
! ? ! ? ! ? !
! ? ! ? ! ? ! ?
! ? ! ? ! ? ! ? !
! ? ! ? ! ? ! ? ! ?
! ? ! ? ! ? ! ? ! ? !
! ? ! ? ! ? ! ? ! ? ! ? ! ?
! ? ! ? ! ? ! ? ! ? !
! ? ! ? ! ? ! ? ! ?
! ? ! ? ! ? ! ? !
! ? ! ? ! ? !
! ? ! ?
! ?
?
?
?
??????????????????!

Болеро. Названо так по аналогии со знаменитым «Болеро» М. Равеля, в основе которого лежит многократно повторяющаяся ритмическая формула, благодаря чему, сочинение производит на слушателя гипнотическое воздействие.

ЗНАКО_МУЗО_ГЕОМЕТРИЯ
№5

ДЖАЗОВАЯ АВАНГАРДНАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ



СТИХОТВОРЕНИЕ В БЕЛЫХ ТОНАХ

Хороводится в белых шёпотах
Сказка-музыка по ночам,
В этих шёпотах,
белых хлопотах
Снегопады приходят к нам.

В светлых песенках,
белых крестиках, –
Светло-белое волшебство, –
Снегопады приходят вестником
В ночь на светлое Рождество.

Снегопады приходят истиной,
Вестью светлою от волхвов,
Покрова,
покрова пречистые –
Снегопады из детских снов.

Покрова по-над миром белые,
Сказка-музыка на ветру,
Снегопады поют АллИлуйя
По-над храмами поутру.

Снегопады поют пушистые
Светло-белые, с волшебством,
Все же –
мистика или истинно
Всё вот это вот баловство?

Жаль, что это вот –
в белых крестиках,
В светлых песенках за окном
Не могу пригласить, как крестника,
Не могу пригласить я в дом.

Не могу пригласить я вестника
В ночь на светлое Рождество,
За окном –
снегопады-крестники,
Там же – снежное баловство.

Покрова,
покрова пречистые –
Снегопады из детских снов,
Вы не мистикой, светлой истиной,
Вестью светлою от волхвов.

РАЗНОЦВЕТНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Наслаждение солнцем – желтое,
Наслаждение небом – синее,
Наслаждение болью – колкое,
красно-черное
и бесстыдно сильное.

Желтый цвет – с фанатизмом, истовый,
Синий цвет – долгожданной пристанью,
Красно-черное – гулким выстрелом
в подворотне,
с шагами быстрыми.

Если сны во всем синем – к радости,
Если сны во всем желтом – к жадности,
Если сны в черно-красных разностях,
это – к смерти,
иль к пьяной праздности.

Сочетание сине-желтое,
Сочетание желто-синее –
Сочетание очень стильное,
словно ситцевый всплеск
на шелковом.

Сочетание красно-черное,
Сочетание черно-красное –
Сочетание очень спорное,
очень вздорное,
и заразное.

Сотворение мира – синее,
Возрождение к жизни – желтое,
Испытание смертью – черное,
Ослепление властью – красное.

Синий цвет – это признак вечности,
Желтый цвет – это цвет непрочности,
Красный цвет – как упрёк в неверности.
Черный цвет – что-то там с порочностью,

Ну а если?..

Если летом трава – зеленая,
А река – голуба-голУбая,

Если осенью мир весь красками,
А дожди – серебристо-серые,

Если краски весной все яркие,
А земля вся под плугом – чёрная,

Злой зимою рябина – красная,
А поля – вьюжно-пышно-белые,

Если небо – бездонно-синее,

Если солнышко – ярко-желтое,

Значит – мир!
Значит жизнь всесильная.

Значит – жизнь!
Очень-очень долгая.

ШОРТ ЛИСТ
(узнаваемость ритмо-мелодических клише)

1. Звук сирены (любой: скорой помощи, полиции-милиции, пожарников и т.д.). Автор неизвестен.
2. Автомобильная сигнализация. Автор неизвестен.
3. Собачий вальс. Автор неизвестен.
4. В лесу родилась елочка. Л. Бекман.
5. Стандартный сигнал оповещения. Звучит едва ли не во всех аэропортах, а с недавних пор и во многих ж/д вокзалах. В.А. Моцарт.
6. Оле Оле-оле-оле, а также ритмическая фигура «Там-там та-та-там». Автор неизвестен.
7. Свадебный марш. Ф. Мендельсон.
8. Похоронный марш. Ф. Шопен.
9. Yesterday. Битлз.
10. Полонез Огинского.
11. Заставка в системах Windows. Автор Брайан Ино.
12. Начальная фраза Токкаты и фуги ре-минор. И.С. Бах.
13. Начало марша «Тореадор» из оперы «Кармен». Ж. Бизе.
14. «Катюша». М. Блантер.
15. Начало «Лунной сонаты». Л.В. Бетховен.

Сигнал оповещения в аэропортах. Автор Вольфганг Амадей Моцарт. Год создания – 1774. Сигнал – это первые три ноты «Короткой мессы» ре-мажор, которая была написана композитором в восемнадцатилетнем возрасте. Впервые сигнал начали использовать в конце шестидесятых годов англичане в лондонском аэропорту Хитроу. Впоследствии сигнал приобретал самые различные черты, то восточные, то индусские, то, вообще, менялся до почти неузнаваемости.

Заставка в системах Windows. Год создания – 1994. Автор Брайан Ино, изобретатель музыкального направления Эмбиент, продюсер основных альбомов группы U2. В последней операционной системе Vista музыкальную заставку написал Роберт Фрипп (основатель группы King Crimson).

Автомобильная сигнализация. По основной версии мелодия самой популярной в настоящее время последовательности звуков «уи-и-иу-у-у» придумана инженерами General Motors после введения Конгрессом США обязательного автострахования.

Оле. Оле-оле-оле. Время создания неизвестно. Извнстно то, что пришла эта напевная футбольная формула из Испании. Там криками Оле! Оле! Публика подбадривает и горячит матадоров. К началу семидесятых годв двадцатого столетия эта кричалка болельщиков звучала уже повсеместно на футбольных матчах. В России этот распев появился в девяностых, после распада СССР, где все западное не приветствовалось и фактически запрещалось. 90 минут длится матч, 90 минут регулярно он оглашается звуками Оле-оле-оле. Ну а что касается массовости исполнения, то академические дирижеры и композиторы могут только завидовать. Орущие 50 тысяч человек это вам не оркестр в сто двадцать исполнителей. Этот возглас сплошь и рядом используется в популярной музыке самыми различными группами и авторами.

www.poiskm.ru (Оле. Оле-оле-оле – **слушать**)

КОСМИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ ШИВЫ

Шива внимает Космической музыке,
Шива танцует Космический танец,
Перемещая и изменяя мир.

Танец Шивы
(Индия)

Шива – один из главных богов в индуизме. Представляет собой силу созидания и разрушения мироздания. Его космический танец это олицетворение вечного круговорота мира. Вселенная и всё, что населяет ее – следствие вечного Танца Шивы. Согласно священным текстам, Шива является превосходным мастером танца и музыки. В «Натья Шастре» упоминается 108 танцевальных поз Шивы. По одной из легенд Шива танцует на демоне Шеше (олицетворение вечности). Надо сказать, что древние индусы воспринимали музыку исключительно в единстве трех аспектов: пение, игра на музыкальном инструменте, танец.

www.sunhome.ru/tags (Шива – **слушать**)
www.music.privet.ru (Шива – **слушать**)
www.playcast.ru/viewFull/796410/54784649c72265e65aecdb9ecad37f0bdc4be56epl&mode=full – **слушать**

ПЕСНИ и ПЛЯСКИ СМЕРТИ

Михаэль Вольгемут, Пляска смерти, 1493

Пляска смерти (Danza macabra) – популярный сюжет в средневековом искусстве. Представлял собой различные версии персонификации шабаша смерти: веселящаяся смерть в кругу подружек, смерть, тащущая в могилу цепочку фигур, среди которых король, монах, юноша, девушка и т.д. Созданы сотни произведений на эти сюжеты, в том числе и в музыке. Из композиторов к этому сюжету обращались А. Шёнберг и Б. Бриттен, Д. Шостакович и Д. Лигети, Ф. Мартен и И. Мейден. Среди наиболее известных сочинений – «Пляски смерти» Ф. Листа и К. Сен-Санса, а также «Песни и пляски смерти» М. Мусоргского. Одно из самых необычных сочинений – Con moto morto российского композитора 21 века Ю. Каспарова. В нем используется мертвенный гулкий звук четырех цинковых ведер на фоне струнного оркестра и органа. Завершается сочинение затухающими звуками органа, щелчками тарелок механической обезьянки, которую после её «solo» накрывают цинковым ведром.

www.music.privet.ru (Пляски смерти – **слушать**)
www.poiskm.ru (Пляски смерти – **слушать**)
yuri.kasparov@gmail.com (Юрий Каспаров обещал автору, если любой из читателей обратится по данному адресу, то он вышлет сочинение для **прослушивания**).

МУЗЫКА

Почти слова,
почти определенность,
Мучительный и зыбкий полусон,
Осведомленность ли,
а может отрешенность?
О чем ты,
Музыка,
о чем?

Уже на грани откровенья,
Почти в значении речей,
Вдруг сменишь звуков освещенье,
Уйдешь в медлительность ночей,
Томленье ли,
а может быть сомненья?
О чем ты,
Музыка,
о чем?

Зачем нечаянность теченья –
невыявляемый закон?
Как птичий благовест, как пенье,
Как на Руси "Вечерний звон".

Зачем в награду за терпенье
Ты входишь в наш печальный дом
Напоминаньем о мгновеньях,
Что никогда не зачеркнем?

Каким безумцем в исступленьи
Твой будет черновик прочтен,
В пареньи ли,
а может быть в паденьи?
О чем ты,
Музыка,
о чем?!

Как на Руси "Вечерний звон..."». «Вечерний звон» – популярная ностальгически-культовая песня. Стихи Ивана Козлова. Написана в 1827-28 гг. Текст Козлова представляет собой вольный авторский перевод стихотворения ирландского англоязычного поэта Томаса Мура «Those evening Bells». Существует множество музыкальных интерпретаций стихов Козлова. Наиболее популярной версией стало музыкальное решение Александра Алябьева.

МУЗЫКАНТ

Бывает так, что музыкант
почти на гребне
волны.
Попал! Суть ухватил!
И пальцы подчиняются отменно.
Не складывается только то межпальцье,
Где дышит все,
Где все дрожит, звенит, поет,
Где слезы зажигают звезды,
Где ангел бьет крылом,
Где Божье называют Божьим!
Где есть –
Дыханье Музыки Величества Ее.
Искрит, играет шорох трав.
От клавиш –
«шелест новостей и истин»,
И истинность почти что добралась
в предкистье.
Осталось лишь чуть-чуть,
совсем немного,
и…!
На пальцах сгроз,
что может превратиться в грозы,
Может, в грёзы.
Во что, неважно.
Играют небеса,
играет с небесами человек,
А дальше по раскладу –
чего же в музыканте больше?
Быть может гроз?
А может больше грёз?
Иль слёз?
Хотя, неважно все.
А важно лишь одно –

Пред нами Музыкант?

Иль просто музыкант пред нами.

«шелест новостей и истин» – цитата из стихотворения Б. Пастернака «Любить иных тяжелый крест».

ПЕСЕНКА ДОЖДЯ

Сыплет мелкий дождь,
сколько звонких нот,
Легких, зыбких пьес
лес бы сплел бы, свел.
Лес сумел бы, но…
Влез бесенок,
бес,
Поиграть решил
при дожде
про дождь,
Флейтой дождевой,
Наплести на дождь
дождик свой
чудной,
Как ребячил тот,
пел,
гасил огни,
Сказки плел,
пугал,
Грозовел грозой,
весновел весной.
Мелкий мокрый бес,
Шлепал по басам,
в флейточку гудел,
Эх, сыграю я «Дождь-галоп» – на два.
«Вальс в дождях» – на три.
«Дождевой же гимн» –
И-и!
На раз,
на два,
а потом на три.
Крест наперекрест,
гул на перегул,
Молнии в разгул,
тучи все в разгон.

Эй, Весна,
я бес,
музыкальный весь,
Не пойму одно: счет на раз, на два –
А потом дупло,
а потом нора,
а потом, вдруг, хоп,
Три, четыре, пять – лезут из дупла!
Отчего оно?

Мал бесенок,
мил,
шкурка мокра вся,
Надо б «До-диез» выучить сперва,
гаммы поиграть,
А потом про то,
как из двух вдруг пять.

Шкурка мокра вся,
подзамерз,
подвздрог,
И полез туда,
где теснятся сны,
Где теплым тепло.
Влез в подмышку бес
Прямо к пацану,
что за хвост его.
Ну да ладно, ла…

Дождь люблю,
пою.
Славненько мне с ним.
Дождь в слезах,
умах,
дождик в детских снах…

Бес, бесенок мой,
Ты уж будь со мной,
Не сдавай меня.
Ты, да дождь, да я,
Ты, да песнь твоя,
Я, да жизнь моя,
Здесь есть только мы,
Дождь.
Бесенок.
Сны.

Жили-были два иероглифа. Один простой. Другой сложный. Однажды увидел их музыкант. Случайно.
Случайно соединил иероглифы вместе. В ансамбль. Ансамбль неожиданно зазвучал.
Чуть слышно, вполголоса, смутно. И щемяще.
Оставалось только записать то, что звучит. Записал музыкант звучание ансамбля: смутное и щемящее. Записал так, как умел. Появилось в мире стихотворение **«И музыка вполголоса про что-то».**

Вверху изображен иероглиф «Дождь». Он не требует особых комментариев. Изображение более чем говорящее.
Внизу – сложный японский иероглиф, означающий одиночество или путь одиночества. Он состоит из нескольких иероглифов. Соответственно, если его «расшить», то в нем окажется несколько смыслов и подсмыслов. По утверждению специалистов, среди них есть и такие значения: поставленный голос (голос певца?), элегантная простота, тихий, спокойный, одинокий. Кроме того, что-то связанное со смертью и нирваной.

Лишь только ты и дождь
И больше никого,
И больше ничего.
Представь себе,
Лишь ты и дождь,
И больше ничего,
И больше никого.
Лишь ты и дождь,
Лишь ты и дождь,
Лишь ты и дождь,
Лишь ты…
И дождь…
И всё.
И больше ничего.
И никого.

Весь мир – лишь ты!
И собеседник дождь,
И музыка вполголоса про что-то.
Как хорошо и одиноко,
Когда есть собеседник дождь.
Он словно есть
и словно нет его.
И музыка, как тот же дождь,
С ней хорошо и одиноко,
Она и есть,
и словно нет её.
Она в тебе, но и вовне она,
Когда она вполголоса про что-то.

Лишь музыка и ты,
И дождь.
И ночь.
Но с ночью – это уж чрезмерно,
А впрочем, с ночью – это верно,
Замкнулся круг:
Есть ты,
есть дождь,
Есть музыка,
есть ночь,
И больше никого и ничего.

Всё хорошо!
Как одиноко!

АПРЕЛЬ

Постой Апрель, ты ироничен,
Я раскусил твой хитрый склад,
Ты верен вроде бы привычкам,
А сам все метишь невпопад.

Ведешь по улицам степенно,
Мотив сквозь зубы из Рамо,
Весь согласован, но в движеньях
Есть плутоватость Фигаро.

Начнешь о медленной капели,
А в мыслях тянешь про пургу,
Ты в среду все еще в метелях
И паводком вдруг к четвергу.

Три дня вальяжен в реверансах
Воздушных солнечных лучей,
Тоскуешь же о преферансе
Под сонный аккомпанемент дождей.

Ворчишь устало об устоях,
Мол бес попутал всё и вся,
Что жить пора бы, мол, достойней,
Молитвы богу вознося.

Ворчишь сердито, но шальная
Весны творца – твоя рука,
Насмешливою кистью тая,
Выводит символы греха.

«Мотив сквозь зубы из Рамо» – Жан Филипп Рамо (1683 – 1764) – крупнейший французский композитор, органист, блестящий клавесинист, скрипач и теоретик музыки эпохи барокко.

ВЕСЕННЕЕ ГРЕХОПАДЕНИЕ

Есть отпущение грехов,
Благословенье, вознесенье
В зеленой музыке лесов,
В ее весеннем наступленьи.

В ее весеннем исступленьи,
В роскошном буйстве голосов
Призыв, томленье, искушенье.
Ах, эта музыка лесов.

Ах, этот первородный зов,
По всем эфирам и каналам,
Зов совращенья, зов основ,
Зов обращения к началам.

Ах, этот первородный грех,
Безумство ритмов и влечений,
Хочу,
хочу,
хочу
утех,
Продленья рода, приключений.

Хочу, чтоб музыка лесов
Зеленоглазая пленяла,
Чтобы распутностью основ
Весна беспутная играла.

Есть отпущение грехов
И светлое грехопаденье
В весеннем буйстве голосов,
В роскошном буйстве наслажденья,

В зеленой музыке лесов.

Весной.

Что свыше нам – благословеньем.

МЕТЕТ ПО МОСТОВЫМ МОТИВ

Метет по мостовым мотив
Ликующий и праздный –
Рапсодий дождевых прорыв
На всех фронтах и разом.

Колоколов лиловый гул
Обвалом сверху наземь –
Июльский грозовой разгул
Взрывается в экстазе.

И раскрутив мелодий бег
На сполохах и ливнях,
Он дальше облаком побед
Летит в своих мотивах.

ПУСТАЯ СТРАНИЦА

Пустая страница. Какой хоровод
С поэтом она затевает,
Манит и пугает, как призрачный грот,
Грозит, холодит, призывает.

А где-то челнок уж прядет и ведет
То слово, то рифму на круги,
И скоро немую гортань разовьет
До голоса, связки разбудит.

Рука и перо, вот и ваш час настал
Ворваться в пустое пространство,
Страница сдается, страницы финал
В простом рукописном убранстве.

ОТСТУПИТЬ НА ПОЛШАГА

Отступить на полшага изящно, привычно,
Репетируя тактику выгод и льгот,
Упуская одно, что слагается личность
Из простых колебаний – назад иль вперед.

Отойти лишь слегка, руководствуясь целью,
Для разбега порой отступить – не беда,
Только видишь ты вдруг, что с чужою артелью,
Разлетевшись, стремишься совсем не туда,

Где находится правда в твоем пониманье,
Где рискованным, сильным ты видел себя,
Но уже ты обязан все знаки вниманья
Окупать исполненьем предписанных па.

И вальсируя с жизнью, уже ты ведомый,
И тебя отступают на нужный предел,
И плетешься бесцельно, бездумно, бездомно,
Ничего не успел, не сумел, не посмел.

ЭХО ЖИЗНИ

Слова молитвы в гулкой тишине
Преображались и шатались эхом,
И отражались тЕнями в окне,
И возвращались плачем. Или смехом.

Дуэт был странен – Господи, спаси!
Качалось эхо, эхо шелестело,
И полусмех подхватывал на «си» –
Проси, простит! – но дело ведь не в этом.

Так дело в чем? Я жил всегда, как все,
Не хуже и не лучше – по старинке,
И полуплач вздыхал – э-хе-хе-хе,
Вот рай, вот ад – ты что, посерединке?

Но я любил, – а полусмех в ответ, –
Как все? Или слегка? Иль по старинке?
Шептались тени, ладился дуэт,
Как все – вздыхало эхо, чуть с язвинкой.

Да что ж такое! Господи, спаси!
Слова качались и шатались эхом,
И кто-то вновь подхватывал на «си» –
Проси, простит! – но дело ведь не в этом.

Живется жизнь, как будто на века,
А пролетает, как одно мгновенье,
Касаясь зоны жизни лишь слегка,
Вся жизнь в итоге – эха дуновенье.

В конце ж, молитва – Господи, прости!
Что жил, как все, без взлетов, без искринки,
А полуплач и полусмех на «сти» –
Вот Рай, вот Ад – тебе посерединке.

Посерединке – значит в Никуда?

Да?

Да!

ОПУС ПЯТЫЙ – ШАНЕЛЬ

Ах, «Шанель №5» – шелестящая нота,
Эхо тихих побед куртизанки Коко,

Горечь женской слезы и циничность расчета,
Опус пятый (Париж) композитора Бо.

Chanel № 5. В 1921 году бывшая певица кабаре Коко Шанель произнесла свое знаменитое «Я хочу…».
«Я не хочу ни розу, ни ландыш, я хочу сложные, искусственные духи, именно искусственные, то есть созданные человеком, как и сшитое платье". И добавила – я хочу получить «запах Женщины!».
Бывший парфюмер царского российского двора, бежавший из Росси после революции 1917 года во Францию Эрнесто Бо исполнил желание этой невероятной Женщины – неудачной певички, «содержанки» то одного, то другого мужчины, затем расчетливой business women`s и легендарного модельера.
Работая над ароматом, он первым в мире стал экспериментировать с альдегидами, т.е. с молекулами искусственных химических веществ. В результате ему удалось создать несколько вариаций на одну и ту же тему. Шанель выбрала вариацию № 5. Так

появилась знаменитая марка, которая принесла Эрнесту Бо славу, а Коко Шанель бессмертие и неплохие финансовые дивиденды.
В мире появились первые духи, в состав которых были добавлены химические вещества, придавшие им новые нюансы и силу. До этого момента у создателей духов выбор был весьма невелик. Благодаря прорыву маэстро Бо, палитра мэтров парфюма разрослась до 4,5 тысяч видов сырья, из которых 400 натуральных.
Экспертная лексика в парфюмерной отрасли достаточно любопытна для музыкантов и любителей музыки. Так, мэтров парфюма принято называть композиторами. А классические парфюмерные композиции – это своеобразные опусы, состоящие из верхних нот, нот сердца и базовых (конечных) нот.
В завершенных композициях верхние (начальные) ноты проявляются сразу же после нанесения духов и сохраняются недолгое время – 10-20 минут. Затем на протяжении нескольких часов звучит «нота сердца» – доминанта той или иной марки. А через 10-12 часов остается только мелодия финальной «базовой ноты», которую порой называют «шлейфом» аромата. По утверждению профессионалов, высококлассный композитор парфюма «по памяти обязан различать 250 натуральных и 1500 синтетических запахов. Но это, что называется, только азбука, азы, на основе которых профессионал идентифицирует гораздо больше ароматов и всевозможных композиций».
Аромат Chanel № 5 состоит из следующих нот:
- Верхняя нота – альдегиды, нероли, иланг-иланг, бергамот, лимон;
- Нота сердца – ирис, корень фиалки, жасмин, ландыш, роза;
- Базовая нота – амбра, сандаловое дерево, пачули, мускус, виверра, ваниль, дубовый мох, ветивер.

Композитор Бо. Эрнест Бо (1882 – 1961) российский и французский композитор парфюма. Родился в России, где жил и работал до 1919 года. Затем эмигрировал во Францию. Помимо Chanel № 5 широко известны и такие его «опусы», как Chanel № 22, Cuir de Russie (Русская кожа), Bois des Iles (Островные леса), Soir de Paris (Парижский вечер), Kobako (по-японски кобако – шкатулка для церемониальных благовоний).

Коко Шанель. Габриэль Бонёр Шанель (1883 – 1971) – французский модельер.
Детство Габриэль было абсолютно безрадостным. Бедность, смерть матери, сиротский приют. В 18 лет она продавец в магазине одежды и певичка в кабаре. Вполне себе бездарная, но очень и очень обаятельная – с необъяснимым завораживающим шармом. Любила часто петь песенки «Ko Ko Ri Ko» и «Qui qua vu Coco», за что и получила прозвище Коко. В ее жизни незамедлительно появились мужчины. На протяжении последующих сорока лет их было немало. Быть может, по-своему она их любила, но когда очередной поклонник, на этот раз герцог попросил ее руки, она ответила: « На свете полно всяких герцогинь, но только одна Коко Шанель». Замужеству она предпочла свободу. До конца жизни. Ей повезло, ее мужчины не были скупыми. Их «вложения» помогли Габриэль начать фантастическую карьеру законодательницы моды.
Как модельер она освободила женщин от удушающих корсетов, длинных пышных юбок, замысловатых вычурных шляпок и украшений. Она предложила им «элегантную дорогую простоту Шанель»: классические юбки в складку, женские брюки и блейзеры, короткую стрижку, и свое знаменитое «маленькое черное платье».
Журнал «Тайм», подводя итоги столетия, внес Коко Шанель в список самых влиятельных людей 20-го века.
Пабло Пикассо, неплохо знавший Шанель, назвал ее «самой рассудительной женщиной на свете» и добавил: «…мужчин привлекала в ней не только внешность, но и неординарные личные качества, сильный характер, непредсказуемое поведение. Коко была то неотразимо кокетлива, то чрезвычайно резка, прямолинейна, даже цинична».
Умерла Коко Шанель в возрасте 88 лет в номере-люкс отеля «Ритц». Через дорогу располагался известный всему миру, роскошный храм моды – «Дом Шанель».

Автор изображения – user: arz – www.wikipedia.org/wiki/Chanel_No._5

СКАЗКА СКАЗКИ НАПЕВАЛА

Сказка в замке ночевала,
Сказка сказки сочиняла
У каминного огня,
И баюкала меня.

Сочиняла, забавляла,
Тихо что-то напевала
Чуть грассируя на эр-р-р,
Странный ритм, чудной размер.

Но размер тот не меняла,
И забавно горевала
О прекрасных о глазах,
Самых-самых. Самых, ах!

Сказка сказки сочиняла,
Сказка облики меняла
Странных рыцарей и дам,
А потом вдруг – Не отдам!

Не отдам тебе девицу,
Распрекрасну чаровницу…
И рассыпалась, как сон
В расхрустальный Дон-Дин-Дон.

Отзвенела столько раз,
Что огонь совсем погас,
У камина я один,
И в ушах все – Дин-Дон-Дин.

АЛЛА

Алла-девочка. Девушка Алла
Карнавально по жизни прошла,
Жизни было отпущено мало –
Словно не было. Или была?

Алла-девочка. Девушка Алла,
Ты была так певуче мила,
Так летуча была, вдруг не стало –
Словно не было. Или была?

Алла-девочка. Девушка Алла –
Птица-юность с надломом крыла,
Как мечталось, леталось – устала.
Словно не было. Или была?

Алла-девочка. Девушка Алла,
Ты прости, ты прости, ты прости,
Мы любили друг друга так мало…
Но любили, любили, люби…

Алла-девочка. Девушка Алла.
Матерь Божья, услышь и прости,
И прими Аллу, жившую мало,
Матерь Божья, прости. И прими

Ту, что тихо и странно ушла –
Словно не было. Или была?

БЫЛА НЕ ОТ МИРА

Была не от мира,
Жила на миру,
Певучая лира
На пьяном пиру.

Желала не в спорах,
В согласии жить,
И быть не укором,
Улыбкою быть.

Смотреть в невесомость
Старинных зеркал,
Мерцать в унисон им,
Парить, как хорал.

Пленять и смеяться,
Блистать и играть,
И может быть статься –
Чудесницей стать.

Слегка измениться,
Себя превозмочь,
Вздохнуть и решиться,
И звездочкой в ночь.

Певучая лира
Себя не нашла,
Была не от мира,
Из мира ушла.

Лира – струнный старинный музыкальный инструмент. Возникнув в доисторические времена на Ближнем Востоке, лира была одним из главных инструментов у евреев, а позднее у греков и римлян. Инструмент служил для сопровождения пению, и в этом случае на ней играли большим плектром (медиатором). Лира использовалась и как сольный инструмент, тогда на ней играли непосредственно пальцами (позже смычком). С закатом греко-римской цивилизации область распространения лиры переместилась в Северную Европу.

БИТЛЗ. « YESTERDAY».

Битлз. «Yesterday». Научные исследования давно уже доказали, что вода может воспринимать и хранить огромные объемы информации. Японский исследователь Масару Эмото установил, что информация, полученная водой, воспринимается и отражается в виде геометрических кристаллов, являющихся ее образами. В его лаборатории вода подвергалась самым различным видам воздействия, таким как музыка, изображения, электромагнитное излучение от телевизора или мобильного телефона, мысли одного человека и групп людей, молитвы, напечатанные и произнесенные слова на разных языках. При этом делались снимки. Таких снимков было сделано порядка пятидесяти тысяч. О них ученый сообщил 16 марта 2004 года на встрече с польскими исследователями и журналистами в Институте геологии в Варшаве. Обнародование результатов стало сенсацией.
Выше приведен в качестве примера лишь один снимок из книги Масару Эмото «Послания воды». Этот снимок был сделан после того, как стеклянные бутыли с водой помещались между стереоколонок и звучала песня. Сам ученый пишет: «Мы, честно говоря, не ожидали такой «ортодоксальной» формы кристалла. Может, это потому, что песня «Yesterday» так любима во всем мире.

www.music.privet.ru (Биттлз. «Yesterday» – **слушать**)
www.poiskm.ru/song/386863-The-Beatles-Yesterday (Биттлз. «Yesterday» – **слушать**)

Родившейся под
созвездием Льва

Здравствуй, лукавый ребенок,
Свет от созвездия Льва,
С жизнью играющий львенок,
Силу набравший едва.

Лап неуклюжая прелесть,
Желтые вспышки волос -
Солнышко словно в апреле
С облаком вдруг обнялось.

Есть и упрямство, и нежность
В бархатных нотках грудных,
Царственность есть и небрежность
В росчерке линий твоих.

Чувств романтичных всевластье,
Вера. Надежда. Любовь.
Все это есть. А вот счастье,
Есть в гороскопе у Львов?

ЖИЗНЬ ТАКАЯ КОРОТКАЯ

Жизнь такая короткая,
Жизнь такая прекрасная,
Ты не горлица кроткая
И не зорюшка ясная.

Ты не пава купавная
И не диво предивное,
Ты Светлана Светлавная,
И печаль неизбывная.

Ты мне боженькой дадена,
Ты мне совестью вверена,
Но дорога несвадебна,
Меря зла не измерено.

Быть ли песне пропетою,
Быть ли сказке рассказанной,
Быть ли счастью пресветлому,
Узелку ль быть развязанным?

Жизнь – не теплое летушко,
Жизнь – сплошные обманушки,
Ах, Светланушка, Светушка,
Ах, Светланушка, Ланушка.

СВЕТЛАВНА
(узор судьбы)

Светлавна. Славное лицо.
Озёра глаз. Неспешен говор.
Хоть что-то говорят про норов,
Быть может, да.
А может, нет.
Светлавна.
Нежно всё.
Дыханье, милое лицо,
Намёк на милость, слов окрылость,
Когда про негу, про любовь,
И всё невинно, но…
Пожалуй,
что слегка картинно.
Светлавна,
ах, давай ещё…
Ты рядышком, ты дышишь,
Слышишь?
Ведь жизнь, как песнь –
про то, про сё,
И все ещё не решено…
Светлавна,
Я спою про то, как тихо к нам в окно,
ночь,
заозерье,
дождь,
грачьё…
А дальше?
Дальше что?
А дальше то, что суждено,
Что нам отпущено от Бога,
От Бога. Бега. От Беды.
Судьбы?
Нет, всё-таки от Бога.
Светлавна, поживи ещё…
Не там.
Не так.
И некрасиво.
Прости, Светлавная, за всё.
– А дальше,
дальше с нами что?
Светлавна,
дальше – всё!
Всё – дальше!
Всё!
Светлавна…

ВЕРШИЛАСЬ МУЗЫКА ЛЮБВИ
(экспромт судьбы)

Она и он,
Он и она,
И где-то рядом мир и звезды,
Надежды, слезы, соловьи,
Весенний месяц май,
луна…
Молчали двое. Небо пело. Звенели звезды…
Он – она,
Одни-одни-одни-одни,
Вершилась музыка любви,
Ему и ей по двадцать лет,
Молчали двое,
Небо пело,
За нотой ноту в тишине судьба выкладывала тихо.
Вершилось таинство любви.
Смолкало небо, и смотрела
В который раз сюжет луна – она и он, он и она.
Судьба тихонько ворожила
И заполнялась тишина сияньем глаз.
Молчали двое,
Звезды пели,
Вершилась музыка любви,
В тиши-тиши-тиши-тиши.
Той тишине известно было –
Он будет через год убит, она три раза выйдет замуж.
Молчало небо,
Длились двое
В великом таинстве любви,
Глаза в глаза,
На шепот шепот – хочу… ребенка… от тебя…
Ему и ей по двадцать лет.
Шел месяц май,
За нотой ноту
Судьба плела узор любви,
Одни-одни-одни-одни.
Убит… Три раза выйдет замуж…
Молчали двое,
Длилось небо,
Вершилась музыка судьбы.

РЫЖЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Тихий дом.
Квартирка – четверть.
И глазища в пол-лица.
Приворотница девчонка,
вся в рыжищах,
вся в косищах
в тихом домике жила.

Сказка поселилась в спальне
у девичьего плеча,
что-то чудное шептала,
чудно что-то напевала,
чудны часики – Динь-Дон,
начинался чудный сон…

Напевала,
навевала
про извечную любовь
под девичий тихий вздох,
где-то – ах!
а где-то – ох!

Напевала,
искушала,
и на лютне поиграла,
о плечах красивых дам…
Вдруг сказала – не отдам.

Не отдам тебе глазища,
приворотницу в косищах
и рыжищах.
Чудо ли она – не знаю,
но причудами чудна,
сбережешь ли ты ее?
Ты ж поэт,
бродяга,
шут.
Не отдам.
Иди.
Броди.

- Ты же все ж ее спроси?
Может все уж решено,
может, ждет уже давно,
может, знает ждет кого?

С кем пуститься можно в бег,
можно в смех,
а можно в грех.

С тем, с кем страсть – напасть,
от которой не спастись,
без которой жизнь – не жизнь…

Есть глазища в пол лица,
есть надежда,
есть мечта,
рыжище,
да звездный свод,
да улыбки полный рот.
Счастье у нее там, что ль живет?

Рот.
Улыбка.
Путь.
Судьба.
И-и-и…

Лук натянутый стрельца!

«И на лютне поиграла…». Лютня – старинный щипковый струнный музыкальный инструмент с ладами на грифе и овальным корпусом.

НАВЯЗЧИВЫЙ МОТИВ

Тревожно.
Две-три странных ноты,
апрель,
капель,
Нестройных скрипок строй.
Тревожно.
Ритм чудной,
не то, чтобы чужой,
но будто с нечистью
слегка поспорил,
иль повздорил.
А на тропинке девочка-девчонка
несет боль-одиночество в глазах,
каблук истоптан,
слезки,
сказки,
глазки,
апрель,
капель,
несчастная судьба.

Тревожно.
Ноты длятся,
злятся,
на скрипках зависает вой.
Тревожно.
То ль призыв влюбляться,
то ли драться,
то ль уйти в запой.

Иди, хранимая,
ведь за тобой хромает
Волк родовой,
предписанный судьбой.
Он твой
по клятве волчьей,
родовой.
С тобой он будет до конца,
до стона,
взвоя, до –
пока…
Пока ты помнишь,
что он есть,что есть на небе облака,
есть горизонт,
весна,

капель,
снега сметающий апрель,
бездонность талой синевы.

Пока все это помнишь ты,
он есть,
как есть у каждого из нас
скупой родительский наказ,
Хранитель-Ангел.
А другой,
другой – Хранитель родовой.

Пока себя ты не предашь,
не сдашь,
не бросишь,
не продашь,
все это есть.
Есть у тебя.

Ля-соль-соль-ля.
Ля-соль-соль-ля.

Тревожно.
Две-три странных ноты,
апрель,
капель,
роскосая весна.
Тревожно.
В небесах звенит струна,
зудит мотив не затихая,
как будто бы пчелиный рой,
иль женский плач,
или мольба.
Тревожно.
Где-то тихо умирает,
чужая боль,
волк родовой
и женская судьба.

ЗНАК РАВЕНСТВА МЕЖ МУЗЫКОЙ И ЖИЗНЬЮ
(Рондо)

Проснется ранним утром добрый
пушистый сероглазый Бог,
скорее все ж не сероглазый,
а синеглазый, светлый Бог.
Опять не то, не синеглазый,
а солнцеокий,
солнцеглазый,
пушистый, славный, светлый Бог.

Ребенок ранним утром встанет,
пушистый, теплый,
в полусне,
спросонья,
босиком,
легонько,
шажком по солнечной тропе
туда,
где горизонты звонки,
где мир открыт,
не мир,
миры распахнуты,
и всё
хрустальной музыкой созвездий
оплетено,
зацветено.

Соцветья звезд – куда уж звонче.

Все ярко, вымыто, свежо,
как в сказке.
Пусть немного грустно,
но чУдно всё,
и всё светло.

А где ж хозяин
иль хозяйка?

В растерянности Бог –
опять ребенка по тропе
сюда в межмирье допустили.
Куда архангелы смотрели?
Теперь-то что ж,
пускай идет,
посмотрим, выведет куда.

Как странно здесь заведено,
туманно, зыбко и чуднО…
Шагнул,
попал,
теперь иди,

посмотрим, выведет куда…

Ребенок заступил в межмирье
слегка,
спросонья,
в полусне,
но заступил
и слышал то,
что смертным слышать не дано,
и значит, счерчена судьба.
Он будет счастлив лишь тогда,
когда напоминаньем сна
вновь будет заступать в межмирье,
в хрустальность музыки.
Она –
теперь его судьба-беда,
его наперсница-проклятье.

А приложеньем – жизнь его.

Он будет мучиться,
срываться,
ночей не спать,
искать,
безумствовать,
искать.
И иногда
в часы безумья улетать
туда
в межмирье,
и гроздьями соцветья рвать
великой музыки,
бросать
на клавиши,
смычки и струны
соцветья звезд,
и быть счастливым в этот миг.
Лишь в этот миг.
Лишь только в этот звездный миг.

Синонимы – дышать и сочинять.
Есть музыка и это значит – жить!
Знак равенства меж музыкой и жизнью.

И он живет вот где-то там
меж музыкой и жизнью,
живет
скорее музыкой, чем жизнью.
Как грустно и нелепо!
Но на этом
и стоит вся музыка,
когда
она тревожна и больна
тоской по вечности посмертной,
когда рассветна и равна
твореньям божеским она.

Теперь лишь к этому
всю жизнь
он будет исступленно рваться,
сквозь звезды,
тернии,
богатства.
Один.
Всегда один.
Один!
Ах, нет!
Отныне рядом с ним всегда
безумье и бессонница-беда.

Проклятье это? Нет иль да?

Вопросы не к нему.

Бессмысленно разубеждать того,
кто синеглазым,
светлым,
ясным,
годков пяти или шести
скользнул во сне на зов опасный,
скользнул в межмирье
и вдохнул
звучанье музыки рассветной,
той самой –
сказочной, бессмертной,
что только в кладовых у Бога.
И смертным
кладовых порога
не преступить.

А преступил,
не искупить.

Нести свой крест всю жизнь,
до гроба.
Нести его пока дорога
не доведет до встречи с Богом,
где все подводятся итоги.

И что же дальше?
Дальше - что?
Как встретит Он?
С улыбкой,
скорбно,
или строго?
Бесстрастно,
сумрачно
иль добро?

Какой же все же Он?

Какой?

Печальный
и в печали скорбный?
Пречистый,
мудрый
и холодный?
Изящный,
солнечный,
но строгий?
Пушистый,
сероглазый,
добрый?
Суровый,
сумрачный,
предвечный?

Возобладает, что у Бога?

При встрече!

Рондо (фр. *rondeau* – «круг», «движение по кругу») – в художественном произведении повторы тем, эпизодов, состояний.

ПОСВЯЩЕНИЕ

Стихотворение было прислано
практически незнакомой
двадцатидвухлетней девушкой,
которая подписалась – Оксана.

А возраст, Вам, к лицу.
И большего не надо,
Чем замереть от взгляда,
Присущего творцу.

А осень, Вам, к лицу –
Роскошная палитра,
Вам, тишина – молитва
В кармическом лесу.

А ветер, Вам, к лицу.
И пепел на бумаге,
И белая рубашка,
И чёрный пистолет,
И скрипка Страдивари,
Когда бы Вы играли,
Вся публика мирская
глотала бы слезу.

SIGEL, SOI, SOULU, SOWELO – СОЛНЦЕ

Солнце. Победа. Энергия.
Руна творчества, прозрения, вдохновения.
Руна обретения силы и энергии.
Руна могущества, целостности.
Руна благоприятных итогов.
Руна интуиции.
Руна победы!

ТИШИНА

Тишина. Тишина какая.
Только музыка, я и Вы,
Что пред этим вся ширь земная,
Если я признаюсь в любви.

Тишина. Снова я на сцене,
Снова музыка, зал и Вы,
Что мне в мире хоть все измены,
Если я признаюсь в любви.

Признаюсь я в любви безмерной
Вам, мой зритель, судья и друг,
И простите, коль голос верный
На разбеге сорвется вдруг.

Это сложно, безумно сложно
Не слова, а судьбу распеть,
Но любовь – это всевозможность,
Я пред Вами, я буду петь.

Буду петь, обретая крылья,
В час признанья, мой звездный час,
Утверждаю, любовь всесильна,
Признаюсь, я живу для Вас.

Тишина. Тишина какая.
Только музыка, я и Вы,
Только песня моя простая,
Затихающая в тиши.

!

+ Слу-шай –

?

СИМВОАУДИЗМ

Человек слышит мелодию, звучащую с колонок проигрывателя, и цветовые всполохи возникают перед его внутренним зрением. Этот человек одарен неким особым даром.
Человек смотрит на осциллограмму, молчаливо бегущую по экрану, и слышит внутренним слухом, как она звучит. Этот человек одарен неким особым даром.
Человек смотрит в ночное небо, закрывает глаза, и слышит звучание Вселенной. Пройдет время, и он назовет это звучание «Музыкой сфер». А его назовут Пифагором.
Человек закрывает глаза, отодвигает мир от себя, а себя от мира, растворяет мир в себе, а себя растворяет в мире. И рождается в нем Тишина — Абсолютная Тишина. И он растворяется в ней. Этот человек одарен редчайшим даром — абсолютизировать себя в Абсолютной музыке — Тишине.
Человек идет по жизни, казалось бы, ничем не отличаясь от других. Однажды он слышит голос. Голос Бога. И вдруг понимает, что это — Музыка.

Когда я завершил работу над проектом с сумасшедшим названием лого-стихо-музыко-книга «Дыханье музыки (ассоциации) и прошло какое-то время, то я решил взглянуть на книгу не как автор, а несколько отстраненно. Как аналитик. Неожиданно для себя я увидел, что в ней, помимо всего прочего, отчетливо просматривается новая оригинальная и довольно интересная **лексическая система.**
Именно система. И именно лексическая.
Попытался выявить закономерности в системе. Попытался найти емкое определение. В конце концов, пришел к выводу, что этой головоломкой должны заниматься профессионалы. Может быть, искусствоведы. Может быть, филологи. Может быть, лексикологи.
Но вот на одной частности этой лексической системы я все же остановлюсь. Ибо данная частность не является достоянием только этой системы и только лого-стихо-музыко-книги «Дыханье музыки». Она сама по себе.
Сама по себе!
Речь идет об оригинальном методе осмысления мира и художнической рефлексии на него.
Речь идет о своеобразном необычном способе мышления.
Речь идет о новом направлении в искусстве.
Речь идет…
XXI век вместе с тотальной компьютеризацией жизни подарил человечеству новые выразительные средства, новые синтезы, новую морфологию. Категория «морфология» в данном случае используется в самой широкой интерпретации сочетания «морфо» (от греч. — форма), «логос» (от греч. — слово) и современных неуловимостей значения сленгового — «logo».
Новейшая морфология постепенно осваивает самые различные пространства: живопись, музыку, театр и кино.

Видимо, пришло время основательно встряхнуть и такие косные среды, как слово, символ, геометрия, цифра.
Встряхнуть — значит, взглянуть на них по-новому.
Встряхнуть — значит, перемешать их между собой и посмотреть, что получится. Встряхнуть — значит, получить некие новые реальности.
Одна из таких новых реальностей убедительно строится (достигается, формируется) с помощью такого метода встряхивания, который я предлагаю назвать «**СимвоАудизм»**.
Начну с того, что есть в этой категории одна довольно любопытная резонансная «подложка». Своего рода постоянный слуховой и смысловой контрапункт.
СимвоАудизм ассонантно очень естественно воспринимается на слух как **СимфоАутизм**.
Трудно придумать более парадоксальное совмещение несовместимостей, нежели Симфонический аутизм. Невероятное сочетание.
Но, как известно, в сферах, имеющих отношение к искусству, такого понятия, как «невероятно», не существует.
Симфонический аутизм — блестящий, ошеломляюще богатый с точки зрения ассоциативных возможностей парадокс. Расшифровывать я его не собираюсь. Это дело индивидуальное. У каждого нетривиально мыслящего человека будет свой спектр ассоциаций при вглядывании в лицо СимфоАутизма.
Свой круг ассоциаций я сформулировал в тот момент, когда, выбирая определение метода, принял решение остановиться на категории СимвоАудизм.
Не на АудиоАрте, не на АудиоСимволизме, не на ИзоАуАрте, а именно на СимвоАудизме, который так изящно, многозначно и иронично сопрягается с СимфоАутизмом.

Человек идет по жизни, казалось бы, ничем не отличаясь от других. Однажды он слышит голос. Голос Бога. И вдруг понимает, что это — Музыка.

А теперь вернемся к расшифровке непосредственно категории **СимвоАудизм.**
Здесь **Симво —** многозначно.
Это и собственно символ (к примеру, крест или трилистник), и геометрическая фигура, и зафиксированный флаг, и стереотип восприятия цвета и, вообще, всё то, что может быть изображено с фиксированной мифологией.
Также в **Симво** вкладывается еще одно, доминантное значение — возникновение нового мифологического пространства, которое появляется в результате применения вышеназванного метода.
Несколько примеров.
Если крест вставить в стихотворную строку, она обретает дополнительную объемность. А изображение креста в строке обретает качественность слова, начинает звучать. Симбиотическое взаимодействие креста и слова рождает некое третье смысловое пространство (новую реальность).
Если над словом Волк поставить изображение нотного знака, то это сочетание рождает «Песнь одиночества».
Если смысловой ряд построить из сочетания слов и цифр, то символика этого

ряда обретает немыслимый до этого ассоциативный диапазон.
Вторая составляющая — **Аудизм —** также многозначна.
Первое значение — аудио, т.е. всё то, что звучит.
Второе значение, качественное — звучит всё!
Надо просто иметь способность слышать это звучание, обладать особым даром.
Либо надо обладать талантом так манипулировать значениями, явлениями и предметами, чтобы они зазвучали для всех, а не только для тебя.
Несколько примеров.
Треугольник, размещенный над силуэтом дирижера и находящийся под заголовком-символом «Гимн», дает полнозвучный мощный аккорд.
Силуэт колокола с сорвавшейся слезой, впаянный в стих, обогащает стихотворение тяжким лиловым гулом.
Цвет, положенный на стихотворный ряд, уводит его в абсолютно иную систему координат восприятия.
Слово, раскачиваемое определенным ритмом или аранжированное определенным образом, обретает гипнотические свойства.
Императив И. Канта о звёздном небе, уложенный в многократный ряд, обретает качества молитвы или заклинания.
Всё вышеперечисленное по отдельности и вместе взятое я и называю СимвоАудизмом.
На мой взгляд, СимвоАудизм — тот прием, тот способ мышления, то направление в искусстве, которые окончательно обозначает завершение моноязычных времен в искусстве и предлагает к рассмотрению взгляд на новую лексику, новую морфологию, новую симбиотичность, новые синтезы в соответствии с требованиями новейших времен.

Новаторское мышление рождает новые технологии.
Новые технологии провоцируют мышление на новые забавы.
Новые забавы рождают новый мир.
Новый мир рождает нового человека.
Новый человек рождает новые технологии.
Цепь замкнута и бесконечна, бесконечна и замкнута.

Для одних это ○, для других ☯,
для третьих ♪ × ∞ **(U+221E)**

∞ (U+221E) – обозначение бесконечности в Юникоде (программном стандарте кодирования символов).

И ЕЩЁ ДВА СЛОВА О ЛОГО-СТИХО-МУЗЫКО-КНИГЕ «ДЫХАНЬЕ МУЗЫКИ»

Первоначально запись в мире существовала в виде скрижалей (каменные плиты — Заповеди, глиняные таблицы и т.д.).
Затем появились свитки.
На смену свитку пришел каталог (постраничная запись).
В виде каталога книга существует до сих пор.
Традиционная книга, как форма, очень консервативна: предельно автономна, абсолютно самозамкнута, исключительно монофункциональна (по преимуществу – чтение).
В Лого-стихо-музыко-книге «Дыханье музыки» обозначены новые способы контакта книги с реальностью.
К примеру, имеются ссылки и гиперссылки, позволяющие выходить в Интернет для получения дополнительной информации. Это прием-намек на то, что книга, существовавшая до сих пор исключительно в замкнутой форме, в наступившей эпохе тотальной компьютеризации получает возможность вступать в диалог со Всемирной Паутиной, превращая читателя в активного оператора информации и, следовательно, в соавтора книги.
Кроме того, программное наполнение электронных устройств для чтения книг развивается и наращивается невероятно быстрыми темпами. Это означает, что скоро книга, как форма, будет работать не только в плоскостном режиме, но и с объемами, звуками, а, возможно, и с запахами. И станет вполне динамичной площадкой. Дело только за оптимальными техническими носителями.
«Дыханье музыки» — первый концентрированный опыт в истории, который демонстрирует
формы,
образцы,
способы использования
новой морфологии,
новой лексики,
новых синтезов даже в таком консервативном жанре, как книга.
Однако в «Дыханье музыки» много всего ещё и от мультимедийных технологий. Поэтому я не считаю невероятной и такую картинку.
Пройдет какое-то время, и Вы будете держать в руках, к примеру, iPad, на который будет закачана книга «Дыханье музыки».
Вы будете просматривать ее,
читать стихи,
слушать музыку,
рассматривать картины,
смотреть видеофрагменты из оперных спектаклей или симфонических концертов,
дополнять некоторые страницы своими комментариями
и регулярно обновлять ее,
потому что ассоциации, рождаемые звучащим миром, бесконечны,
потому что они = ♪ × ∞ **(U+221E)**

Фото Игоря Фоминова

Основу лого-стихо-музыко-книги «Дыханье музыки» составляют стихи и эпизоды, написанные в разные годы жизни. Окончательно монтировалась и дорабатывалась книга на переходе нулевых годов в десятые 21 века.

Село Княжево (усадьба Лариных, Тверская область) – Калининград (бывший Kenigsberg).
Октябрь 2009 – март 2011.

В создании книги принимали участие:

- Николай Луганский;
- Олег Янке;

А также

- Олег Костюк;
- Андрей Ларин;
- Игорь Родневский;

Фото Светланы Аванесовой

Книга окончена
Спасибо!

27. 03. 2011