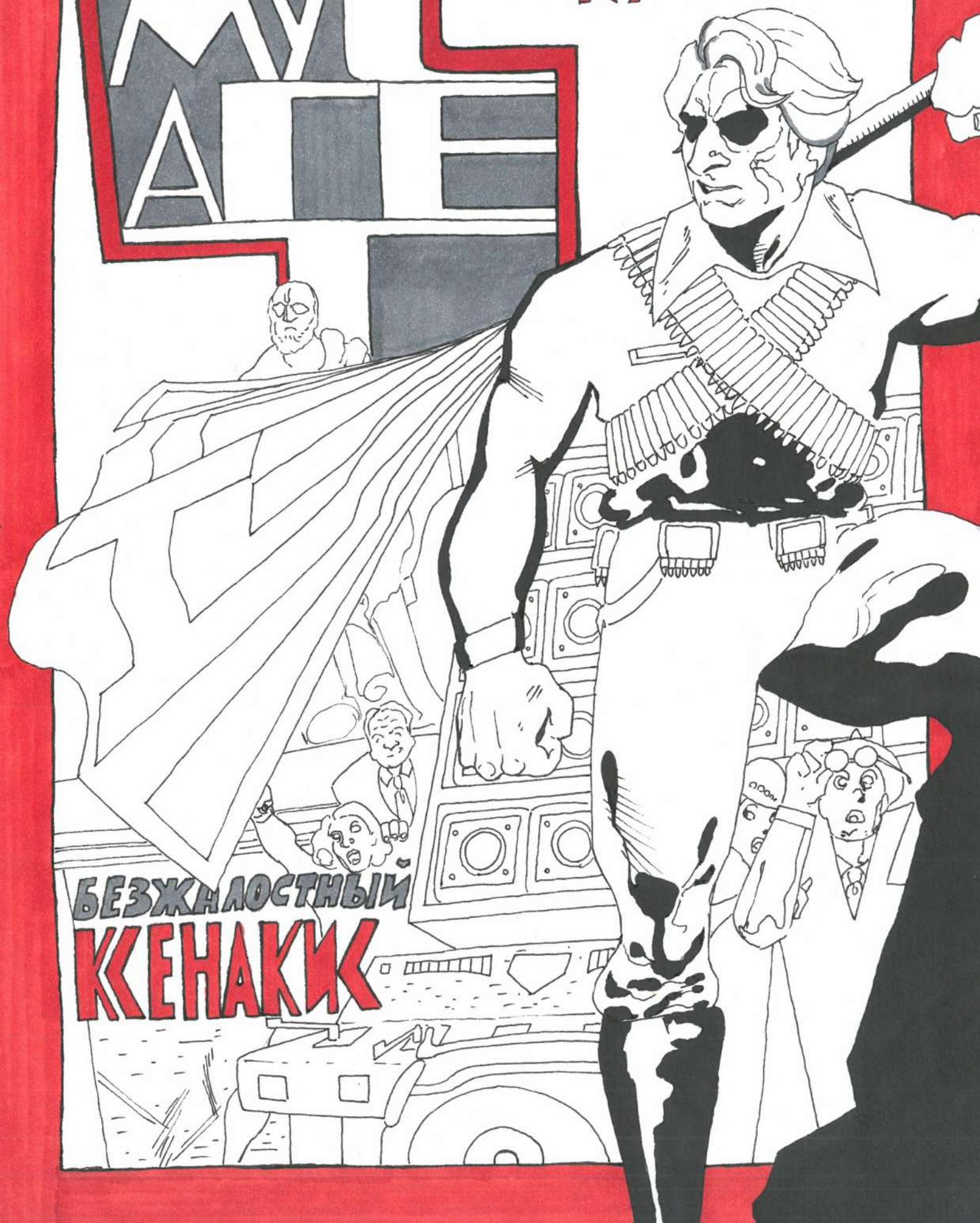

МУСА №1

БЕЗЖАЛОСТНЫЙ
КЕНАКИК

"В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ЛЕТ Я МУЧИЛСЯ ЧУВСТВОМ ВИНЫ В ТОМ, ЧТО ОСТАВИЛ СТРАНУ, ЗА КОТОРУЮ Я СРАЖАЛСЯ."

Я ОСТАВИЛ СВОИХ ДРУЗЕЙ - НЕКОТОРЫЕ ИЗ КОТОРЫХ БЫЛИ В ТЮРЬМЕ, НЕКОТОРЫЕ БЫЛИ МЕРТВЫ, А НЕКОТОРЫМ УДАЛОСЬ БЕЖАТЬ.

Я ПОНИМАЛ, ЧТО Я В ДОЛГУ ПЕРЕД НИМИ И ЧТО Я ОБЯЗАН ВОЗМЕСТИТЬ ЭТЫЙ ДОЛГ. Я ЧУВСТВОВАЛ, ЧТО ЭТО БЫЛА МОЯ МИССИЯ. Я ДОЛЖЕН БЫЛ СДЕЛАТЬ НЕЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ, ЧТОБЫ ОПРАВДАТЬ СВОЕ ПРАВО НА ЖИЗНЬ.

КЕНАКИС

Автор комикса: Даниил Еремин

МНЕ БЫЛО 25 ЛЕТ И Я ОКАЗАЛСЯ У РАЗБИТОГО КОРЫТА. ТОЛЬКО ЧТО ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА, ГДЕ Я ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В СОПРОТИВЛЕНИИ.

ПРЕКРАСНАЯ ВСЕЛЕННАЯ, КОТОРУЮ Я ПРЕДСТАВЛЯЛ СЕБЕ, СНАЧАЛА САМ, А ЗАТЕМ, ЧИТАЯ "РЕСПУБЛИКУ" ПЛАТОНА - ВСЕ, ЧТО ПОБУДИЛО МЕНЯ ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ К КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, ВНЕЗАПНО РУХНУЛО.

ТОГДА Я УШЕЛ В СЕБЯ. ТАМ, В ГЛУБИНЕ ДУШИ, НЕ БЫЛО НАУКИ, НО БЫЛА МУЗЫКА. Я ДОЛЖЕН БЫЛ ЛИБО СОВЕРШИТЬ САМОУБИСТВО, ЛИБО НАЧАТЬ ВСЕ С ЧИСТОГО ЛИСТА.

Париж. 1952 г.

Победа над оккупировавшими Грецию фашистами, жестокие сражения с британцами, которые провозгласили эту победу своей, а затем убивали бойцов Сопротивления, испугавшись прихода к власти коммунистов, наконец, тяжелое ранение в левый глаз, который едва удалось восстановить - после всего этого Янис Ксенакис, молодой архитектор, оказался приговоренным к смертной казни за государственную измену и был вынужден бежать во Францию.

Здесь Ксенакис стал заниматься композицией у таких легендарных учителей как Артур Онеггер и Дариюс Мийо, которые не видели в нем перспективного ученика. Возможно они считали, что архитектору нечего делать в мире музыки.

ЧИРИК ЧИРИК ЧИРИК

ЧИРИК

Зато с другим учителем Ксенакису повезло гораздо больше.

"СЛУШАЙТЕ ПТИЦ, ЭТО ВЕЛИКИЕ МАСТЕРА!"

ИХ МЕЛОДИЧЕСКИЕ РИСУНКИ,
ОСОБЕННО РИСУНКИ ДРОЗДОВ,
ПРЕВОСХОДЯТ ПО ФАНТАЗИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ.

КОНЕЧНО,
НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ
ТВЕРДЫЕ ЗНАНИЯ В ОБЛАСТИ
ГАРМОНИИ И КОНТРАПУНКА, НО
МЕЛОДИЯ ДЛЯ НАС –
БЛАГОРОДНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ,
КОТОРОМУ ДОЛЖНЫ
ПОДЧИНЯТЬСЯ
ОСТАЛЬНЫЕ.

Оливье Мессиан.

А ЕСЛИ
ТВЕРДОСТИ НЕТ,
КАК ДОСТИЧЬ ЕЕ
БЫСТРЕЕ?

МОЖНО
ПОСМОТРЕТЬ, НАД
ЧЕМ ВЫ СЕЙЧАС
РАБОТАЕТЕ?

ЭТО БОЛЬШЕ
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
РАССЧЕТЫ, ЧЕМ НОТНЫЕ
НАБРОСКИ, НО ВЕДЬ МУЗЫКЕ
ВСЕГДА БЫЛИ СВОИСТВЕННЫ
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ.

И ЕСЛИ МНЕ
НУЖНО ПЕРЕБРАТЬСЯ
ЧЕРЕЗ ЗЫБУЧИЕ ПЕСКИ,
ТО ФОРМУЛЫ И ТЕРМИНЫ
ИГРАЮТ ДЛЯ МЕНЯ
РОЛЬ ВЕТОК.

"Я СРАЗУ ПОНЯЛ, ЧТО ПЕРЕДО МНОЙ НЕ ОДИН ИЗ МНОГИХ. У НЕГО БЫЛИ УНИКАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ. Я СДЕЛАЛ НЕЧТО УЖАСНОЕ, ЧТО Я НИКОГДА НЕ ДЕЛАЛ НИ С ОДИНОМ ИЗ СВОИХ СТУДЕНТОВ (ПОСКОЛЬКУ Я СЧИТАЮ, КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ИЗУЧАТЬ ГАРМОНИЮ И КОНТРАПУНКТ), Но ЭТО БЫЛ СТОЛЬ НЕОРДИНАРНЫЙ ЧЕЛОВЕК, ЧТО НА ЕГО ВОПРОС..."

СТОИТ ЛИ МНЕ
ЗАНИМАТЬСЯ
ЭТИМИ
ДИСЦИПЛИНАМИ?

Я ОТВЕТИЛ...

НЕТ, ВАМ УЖЕ ЗО
ВАМ ПОВЕЗЛО БЫТЬ
ГРЕКОМ, БЫТЬ АРХИТЕКТОРОМ
И МАТЕМАТИКОМ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ
В СВОИХ ИНТЕРВАХ ЭТИ
ВЕЩИ, ПРИВНЕСИТЕ ИХ В
СВОЮ МУЗЫКУ."

В 1955 году на фестивале
"Donaueschinger Musiktage"
прозвучало новое произведение
Ксенакиса - "Metastaseis".

Диригировал Ганс Росбауд, внесший
огромный вклад в исполнение современной
музыки, за исполнение которой может
взяться далеко не каждый.

Музыку Ксенакиса нередко сравнивали с
беспощадным светом истины, выжигающим
все ложное на своем пути. Это крик
возмущенной толпы, ад, война, в которой под
беспрестрастным взглдом мудреца
проступает вечная нетронутая
божественная гармония.

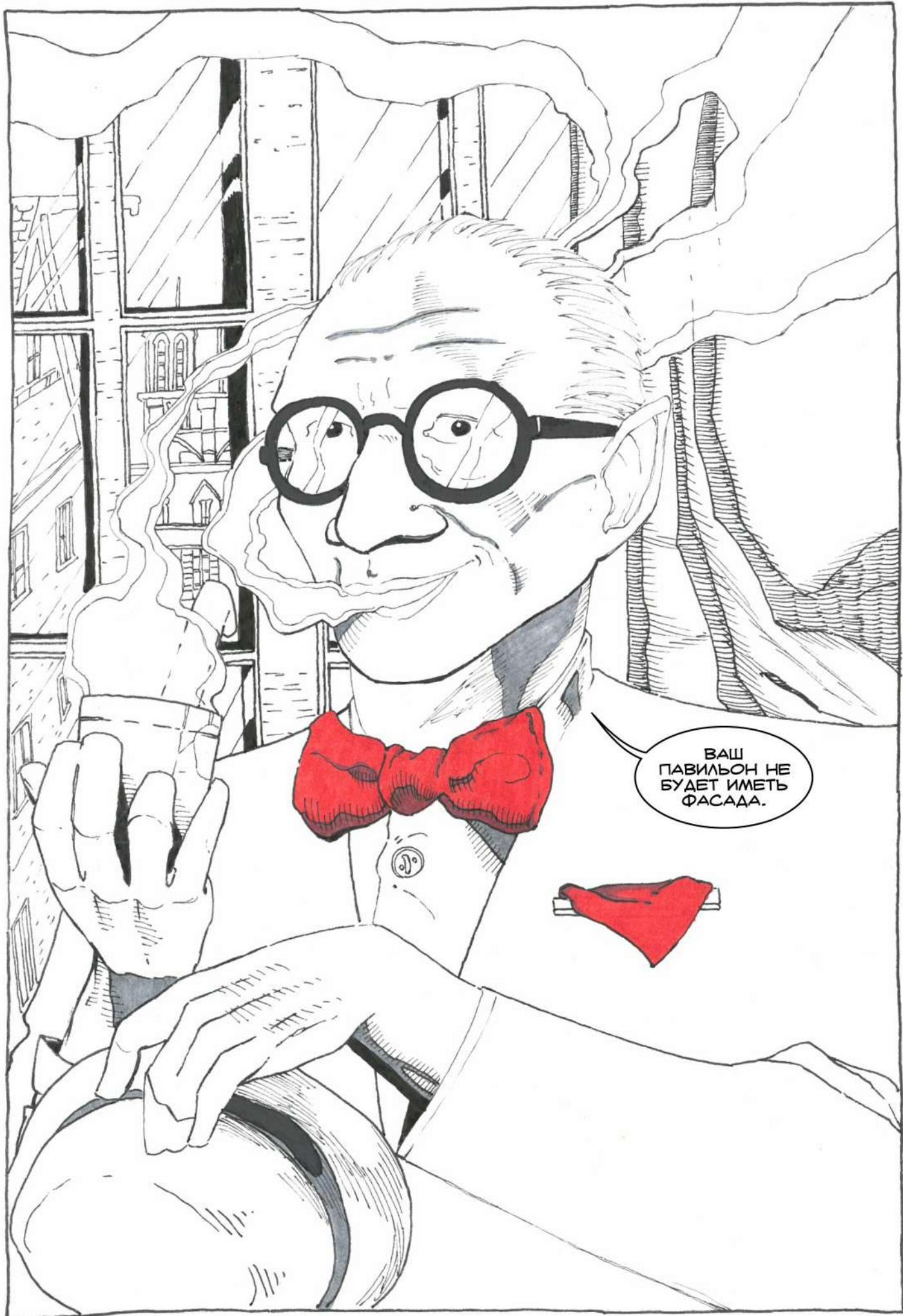
ДОРОГОЙ,
ДАВАЙ УЙДЕМ.

Такая музыка не щадит своего
слушателя, но оставляет
незабываемый след, о чем мечтает,
наверное, каждый композитор.

ШАРЛАТАН...

ШАРЛАТАН...

РрРрРр

1958 г.

Идеи Ксенакиса, которые он переносил со своих чертежей на музыку, так же переносились с партитур на чертежи. В это время он работал в мастерской архитектора Ле Корбюзье.

ЭТО
ВООБЩЕ
МОЖЕТ
ВЫГЛЯДЕТЬ
КРАСИВО
?

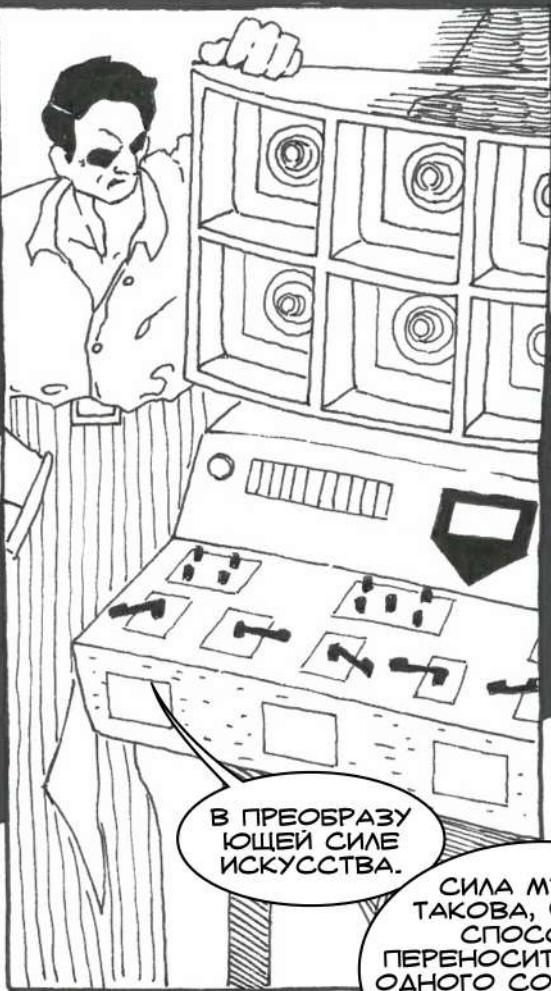
АРХИТЕКТУРА
ДОЛЖНА ЗАБОТИТЬСЯ
НЕ ОБ
УКРАШАТЕЛЬСТВАХ.
НАШ ЗАМЫСЕЛ...

ЯНИС,
ПОЗВОЛЬ
МНЕ...

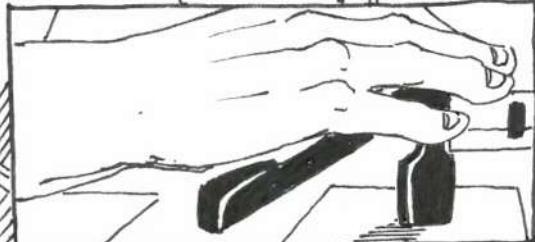
МОЙ ЗАМЫСЕЛ
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В СОЕДИНЕНИИ
ВОЕДИНО ТОГО, ЧТО ДО ЭТОГО МОЖНО БЫЛО
ВОСПРИНИМАТЬ РАЗДЕЛЬНО: КИНОФИЛЬМ,
МУЗЫКАЛЬНУЮ ЗАПИСЬ, ЦВЕТ, СЛОВО,
ШУМ И ТИШИНУ.

МОЙ ПРОЕКТ
НАЗЫВАЕТСЯ
"ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЭМА"!

"ВОТ В ЧЕМ
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ МОЯ
ИДЕЯ..."

СИЛА МУЗЫКИ ТАКОВА, ЧТО ОНА СПОСОБНА ПЕРЕНОСИТЬ НАС ИЗ ОДНОГО СОСТОЯНИЯ В ДРУГОЕ - КАК АЛКОГОЛЬ ИЛИ ЛЮБОВЬ.

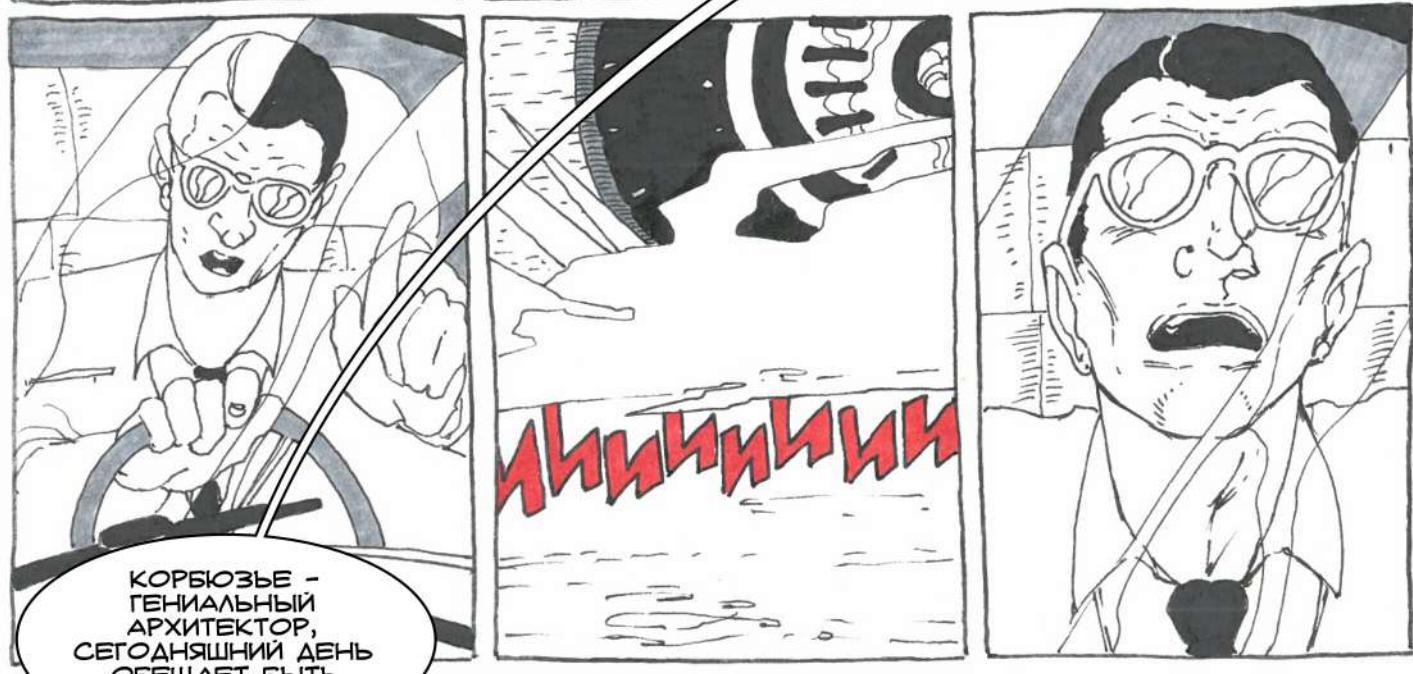
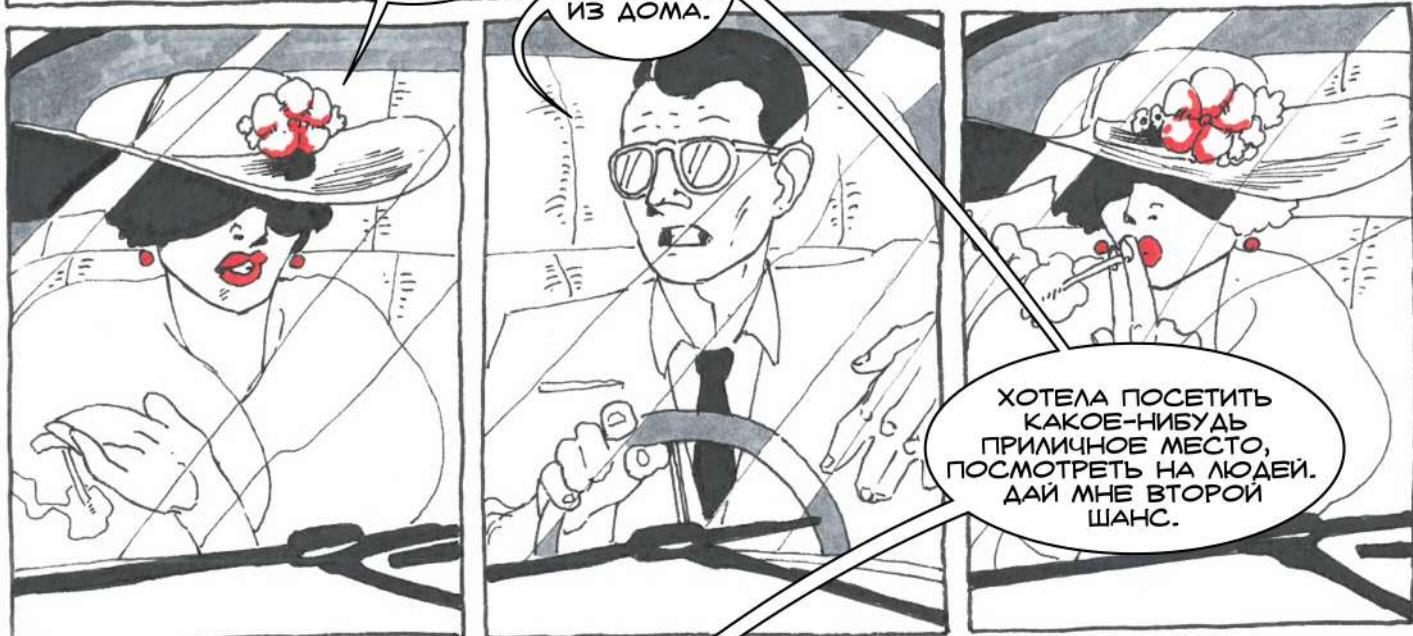
ВОЗМОЖНО, ИМЕННО ПОЭТУМУ Я ХОТЕЛ НАУЧИТЬСЯ ПИСАТЬ МУЗЫКУ - ЧТОБЫ ОБРЕСТИ СИЛУ ДИОНИСА.

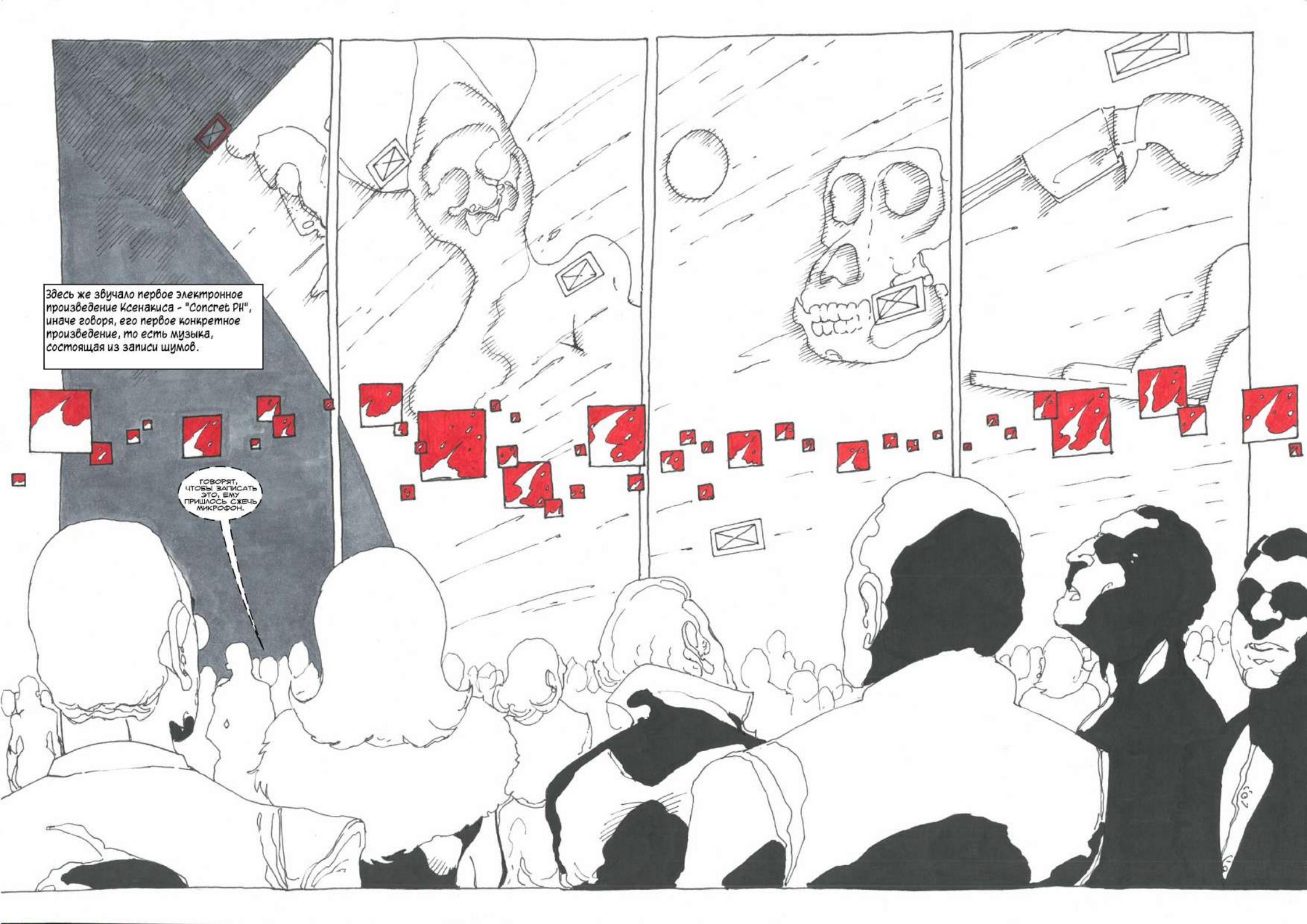

* В переводе с французского - желудок

"А ВЫ КОГДА-НИБУДЬ ПИСАЛИ
МУЗЫКУ С ПОМОЩЬЮ
КОМПЬЮТЕРА, ЯНИС?"

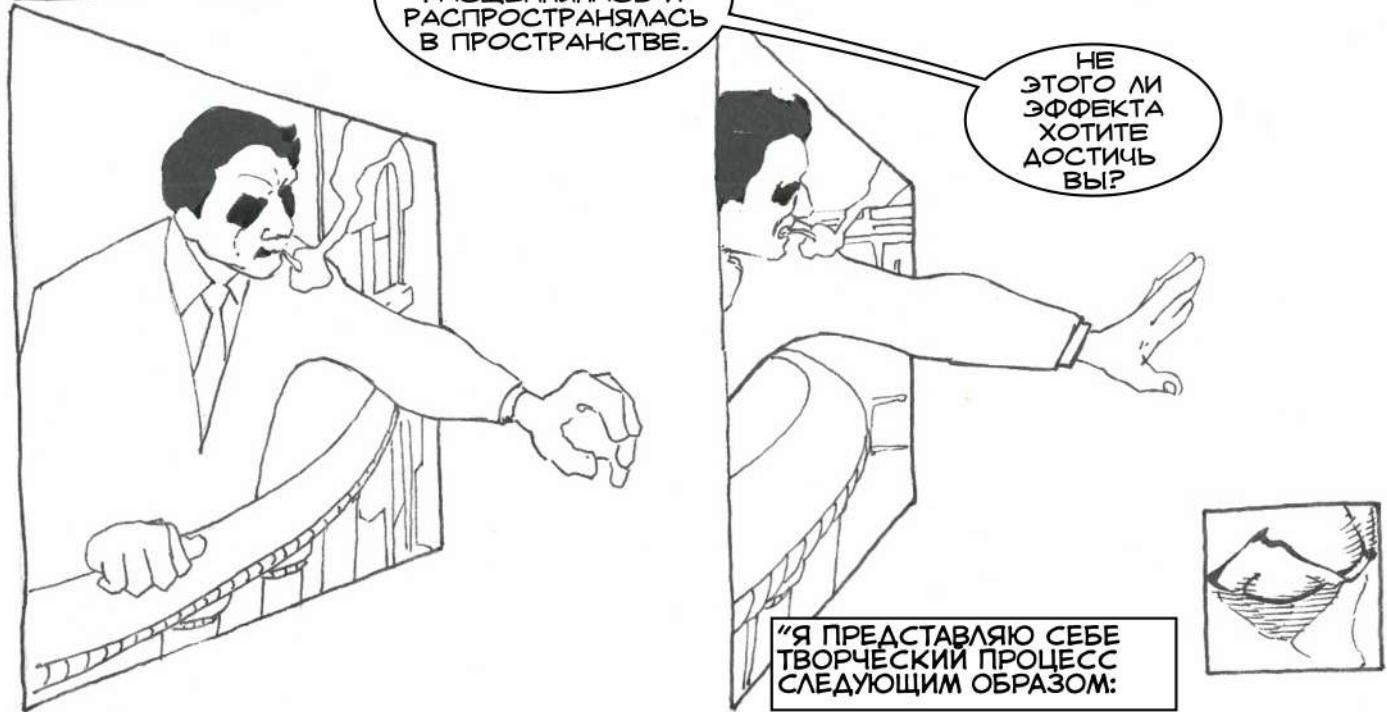
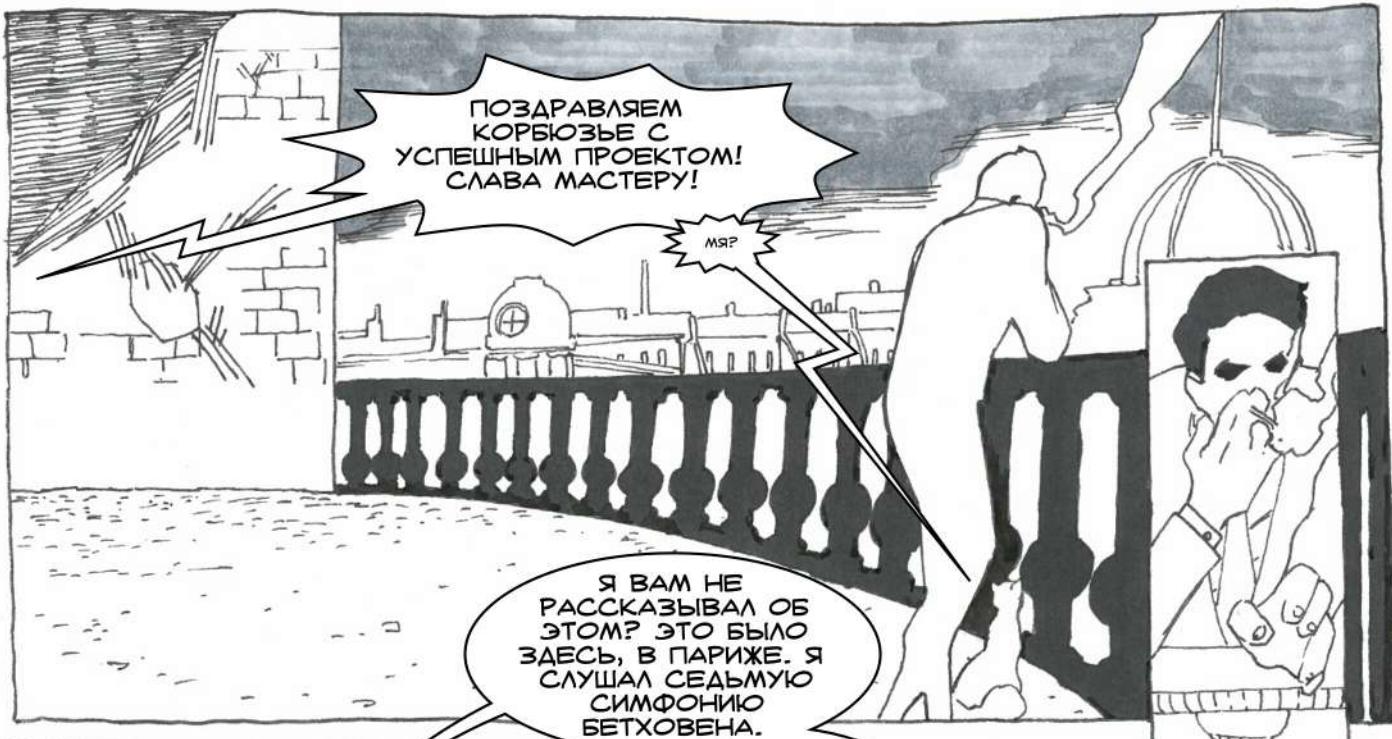

Здесь же звучало первое электронное произведение Ксенакиса - "Concrete PH", иначе говоря, его первое конкретное произведение, то есть музыка, состоящая из записи шумов.

Говорят,
чтобы записать
это, ему
пришлось сжечь
микрофон.

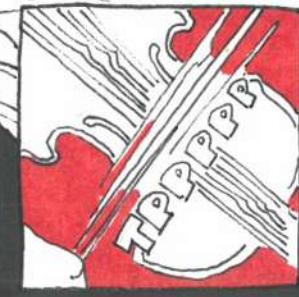
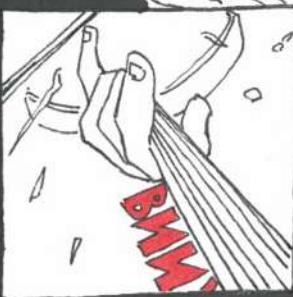

СОЗНАНИЕ - КАК НЕКТО, СТОЯЩИЙ НАД ОТВЕРСТИЕМ В ЗЕМЛЕ. ВНУТРИ ЭТОГО ОТВЕРСТИЯ, ПОД ЗЕМЛЕЙ, ТАЯТСЯ ИДЕИ, ПРОЗРЕНИЯ.

ВЫ НАБЛЮДАЕТЕ ЗА ОТВЕРСТИЕМ И ОЖИДАЕТЕ ПОЯВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСНЫХ ИДЕЙ ИЛИ ФОРМ. ЕСЛИ ПОЯВЛЯЕТСЯ СТОЯЩАЯ ИДЕЯ, С НЕЙ НУЖНО БЫТЬ ОЧЕНЬ АККУРАТНЫМ, НО ЕСЛИ НЕТ - ВЗЯТЬ ГАЛКУ И ЗАГНАТЬ ЭТУ ФОРМУ ОБРАТНО В ЗЕМЛЮ.

ВЫ КОГДА-НИБУДЬ ВИДЕЛИ ОГРОМНУЮ ТОЛПУ ВОЗМУЩЕННОГО НАРОДА? Я НЕ МОГУ МЫСЛITЬ ОДЕЛЬНЫМИ НОТАМИ И ИНСТРУМЕНТАМИ, Я МЫСЛЮ ЦЕЛЫМ, Я ЗНАЮ, КАК ПРОЕКТИРОВАТЬ ЦЕЛЫЕ МАССЫ, КОНЕЧНО МНЕ НЕ ХВАТАЕТ ДВУХМЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА."

Идея огромных звуковых массивов, управляемых с помощью математики и ЭВМ, находит себе место не только в произведениях для больших инструментальных составов.

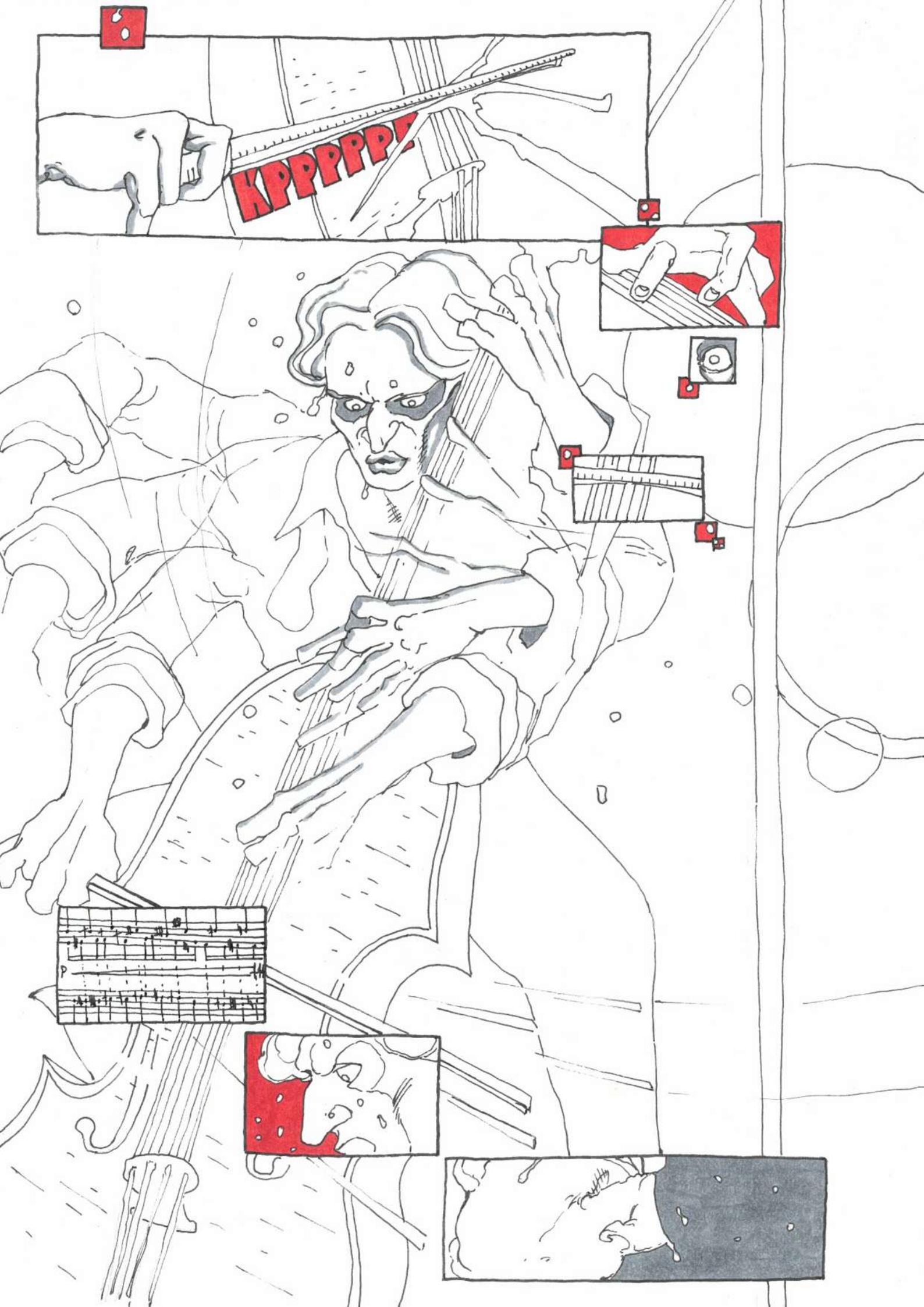
Например, музыка для струнного квартета "St/4,1 - 080262".

"ОЧЕНЬ ВАЖНО УМЕТЬ ПРИВНЕСТИ ЭЛЕМЕНТ СЛУЧАЙНОСТИ, ЧТОБЫ НАРУШИТЬ ПЕРИОДИЧНОСТЬ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ. РУКА СТОИТ МЕЖДУ СЛУЧАЙНОСТЬЮ И РАСЧЕТОМ."

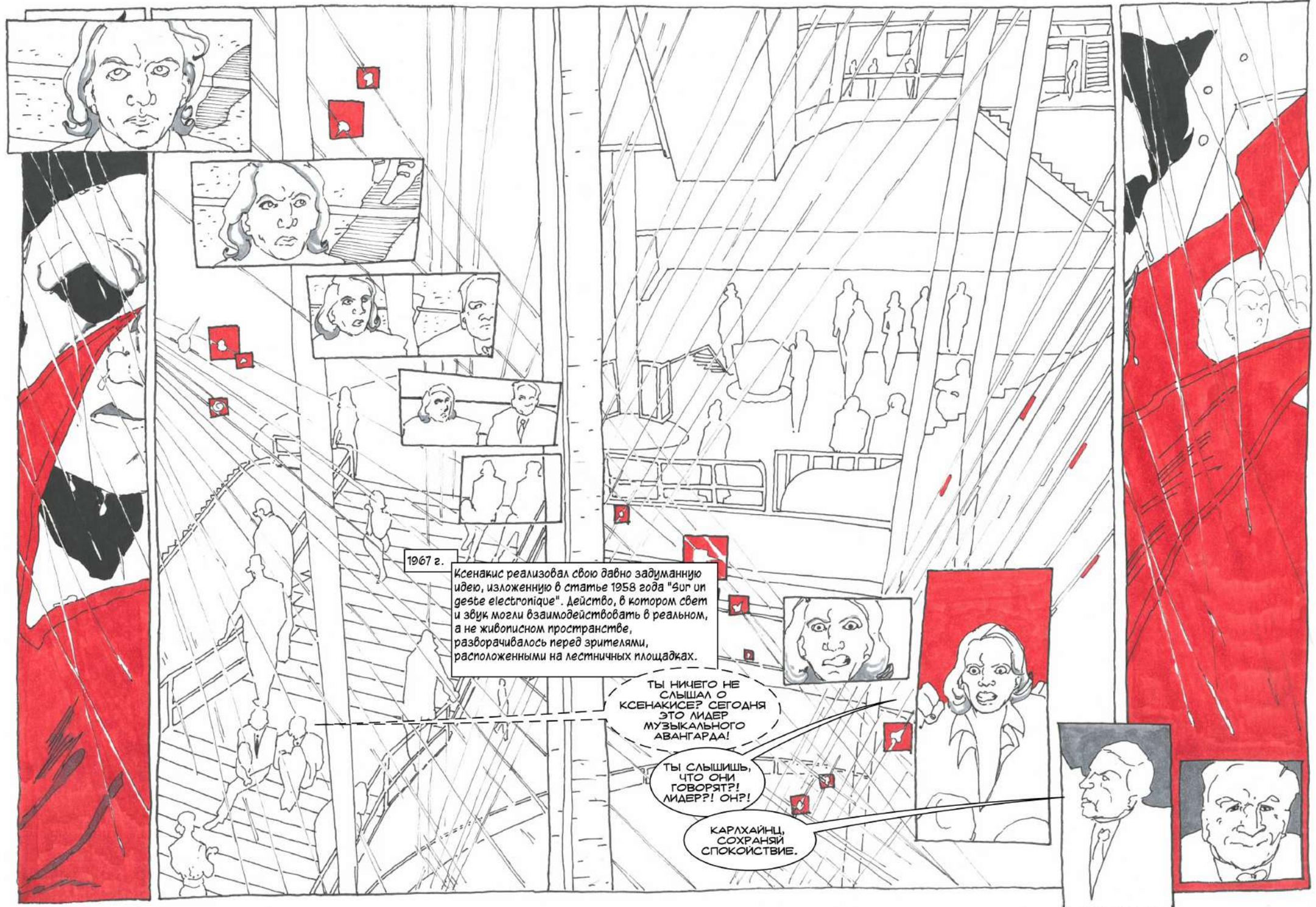
Или, например, произведение "Kottos", которое посвящено виолончелисту по имени Роэн де Сарам, смельчаку, что отважился его сыграть.

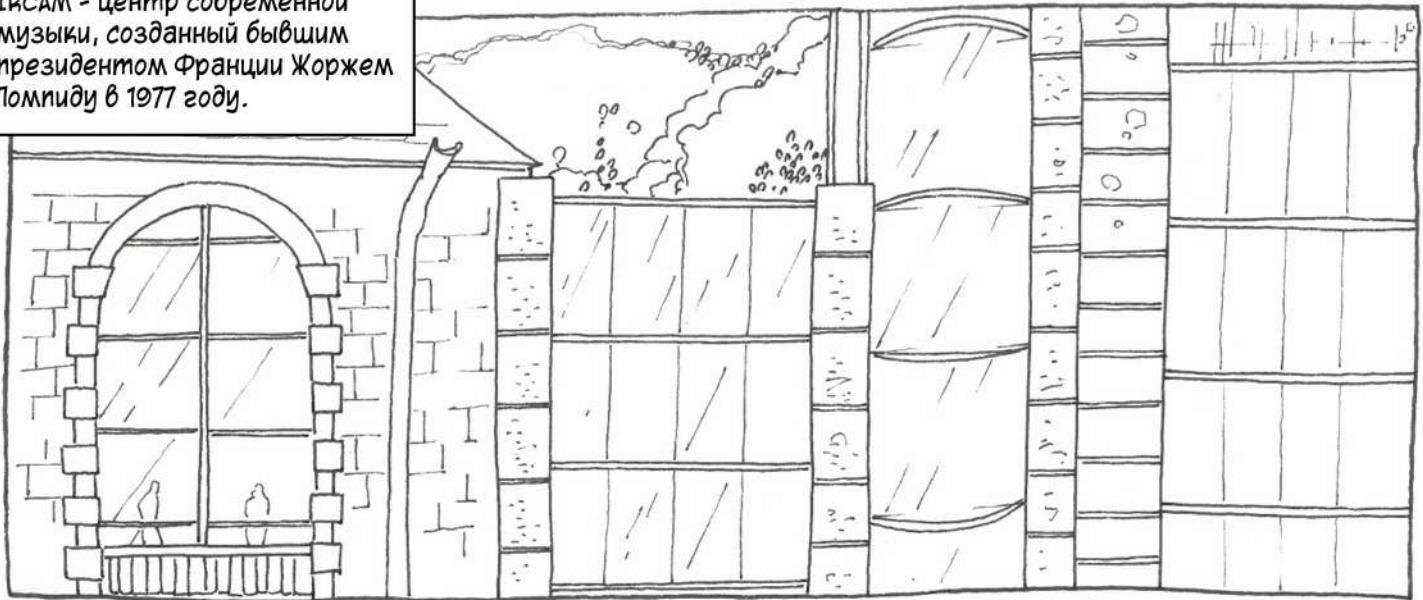

Или "Mists", посвященное
пианисту Роджеру Вудворду.

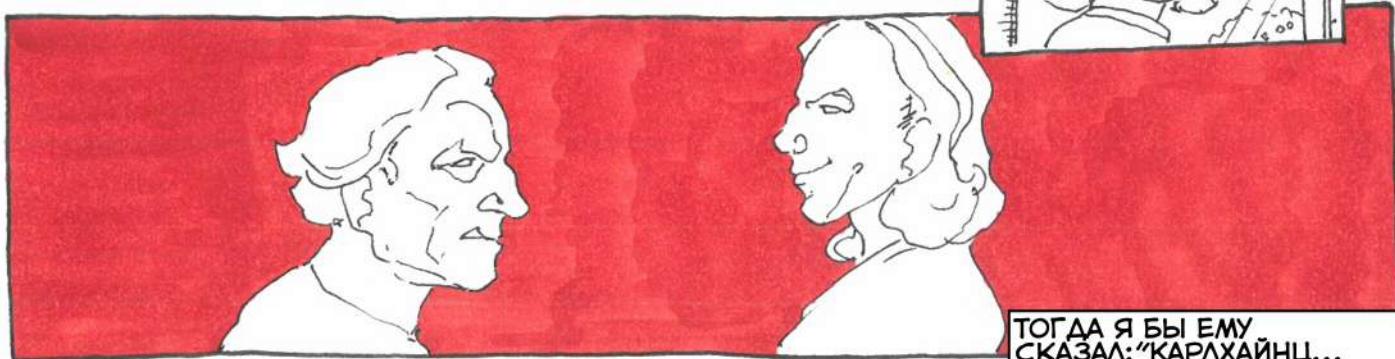

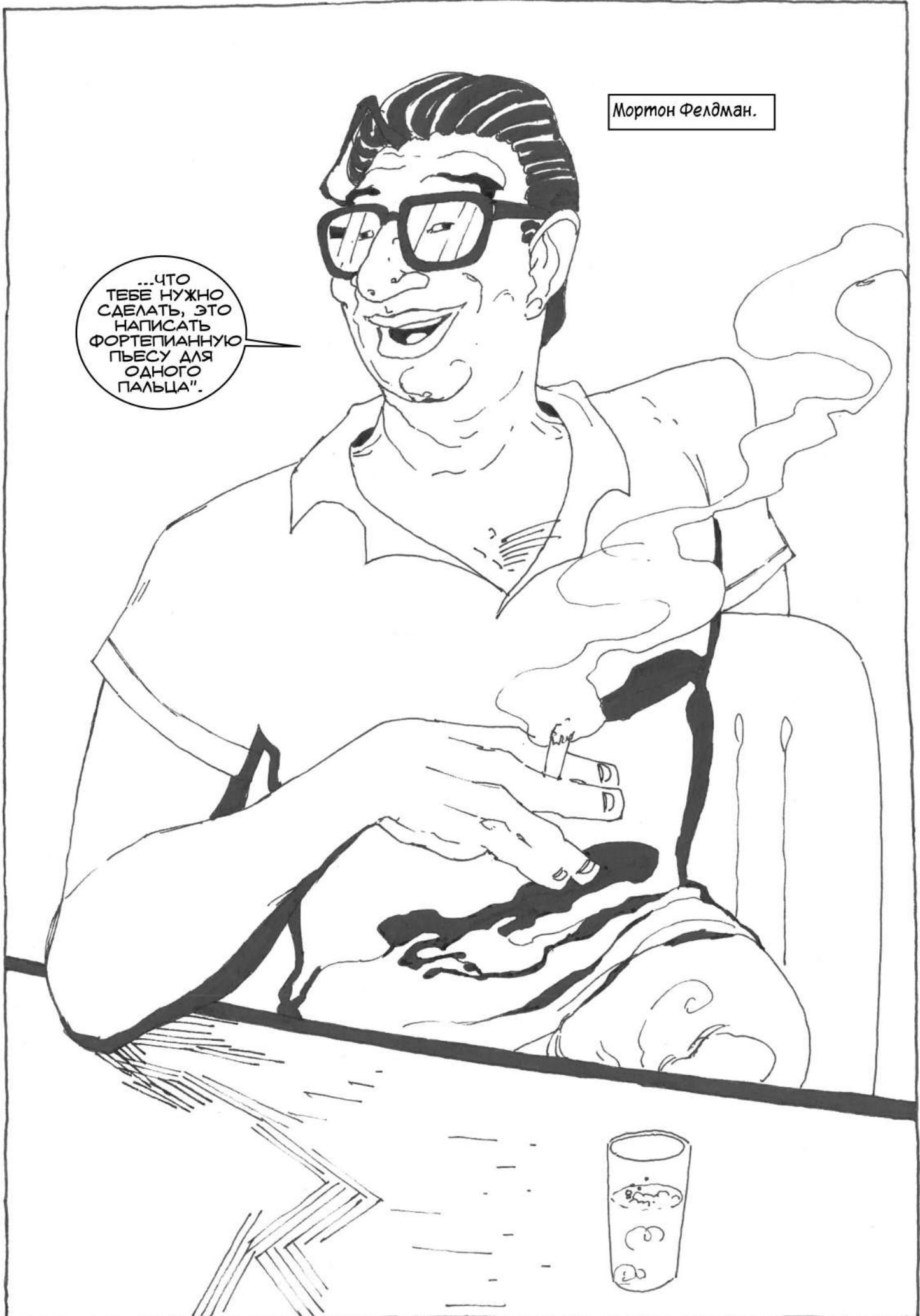

IRCAM - центр современной музыки, созданный бывшим президентом Франции Жоржем Помпиду в 1977 году.

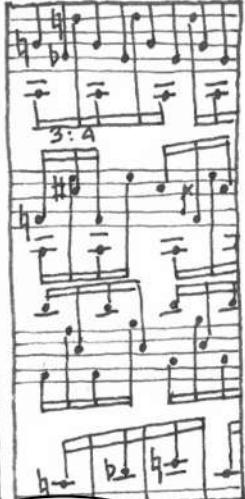
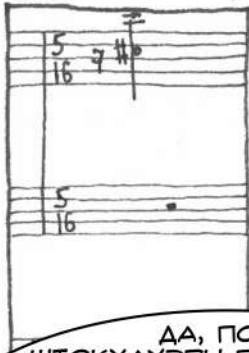
Художественным руководителем был назначен Ксенакис, директором по финансам - Пьер Булез.

Мортон Фелдман.

...ЧТО
ТЕБЕ НУЖНО
СДЕЛАТЬ, ЭТО
НАПИСАТЬ
ФОРТЕПИАННУЮ
ПЬЕСУ ДЛЯ
ОДНОГО
ПАЛЬЦА".

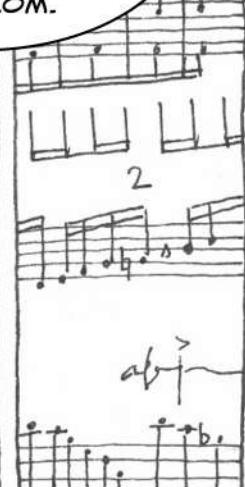
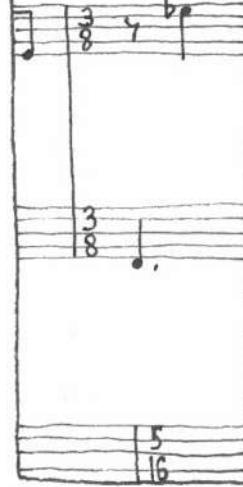
ДА, ПОКА
ШТОКХАУЗЕН ПИСАЛ СВОИ
ОГРОМНЫЕ СОЧИНЕНИЯ ВРОДЕ
"ГРУПП" И "ТИМНОВ", Я ПИСАЛ
МАЛЕНЬКИЕ ФОРТЕПИАННЫЕ ПЬЕСКИ.
А ТЕПЕРЬ КРИТИКИ НАЗЫВАЮТ МЕНЯ
САМЫМ СКУЧНЫМ
КОМПОЗИТОРОМ ЗА ВСЮ
ИСТОРИЮ МУЗЫКИ.

А Я БЫЛ
ПОРАЖЕН ТВОЕЙ
ПЬЕСОЙ. ТАКИМ МАЛЫМ
КОЛИЧЕСТВОМ НОТ ТЫ
СОЗДАЕШЬ ЧУВСТВО
ТАКОЙ ГЛУБОКОЙ
ОСМЫСЛЕННОСТИ.

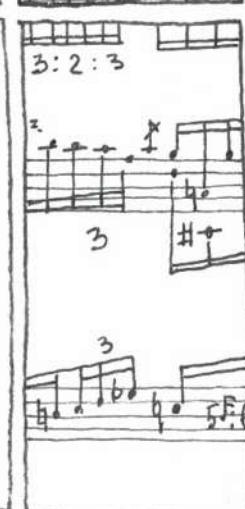
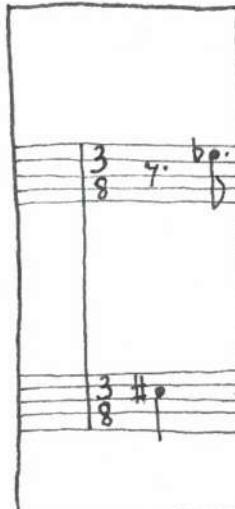
Я ЧУВСТВОВАЛ
СЕБЯ РЕБЕНКОМ,
ПОТОМУ ЧТО ПИШУ
МНОГО НОТ.

А Я
ЧУВСТВУЮ СЕБЯ
РЕБЕНКОМ,
ПОТОМУ ЧТО ПИШУ
СЛИШКОМ МАЛО НОТ,
ДАЖЕ ПОЛОВИНА
АЛФАВИТА ТАМ
ОТСУТСТВУЕТ.

В ФИЛАРМОНИИ
ГОТОВЫ СТАВИТЬ
СОЧИНЕНИЯ МАЛЕРА,
ДЛЯЩИЕСЯ ДОЛГИЕ ЧАСЫ,
НО ПАРА ЧАСОВ МОЕЙ
МУЗЫКИ, ПО МНЕНИЮ
КРИТИКОВ, ЭТО УЖ
СЛИШКОМ.

МОЖЕТ
МНЕ
ПОМЕНЯТЬ
ИМЯ?
НА
ФЕЛДМАЛЕР
?

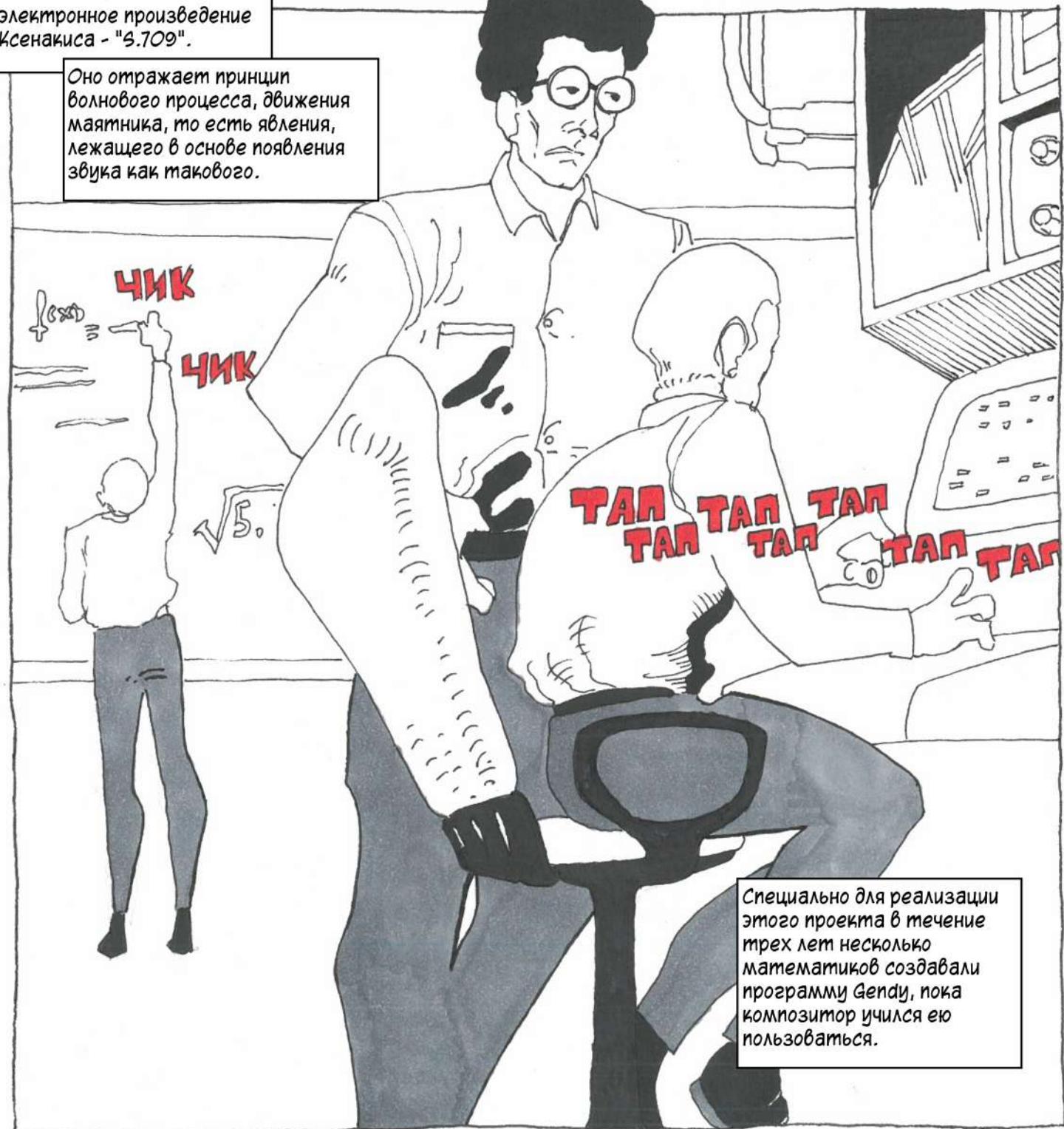

1994 г.

Выходит в свет новое
электронное произведение
Ксенакиса - "S.709".

Оно отражает принципы
волнового процесса, движения
маятника, то есть явления,
лежащего в основе появления
звучка как такового.

Специально для реализации
этого проекта в течение
трех лет несколько
математиков создавали
программу Gendy, пока
композитор учился ею
пользоваться.

"ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ СЛУЖИТ МНЕ ОСНОВОЙ ДЛЯ КОМПОЗИЦИИ, А ИНФОРМАТИКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОДНАКО НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ, ЧТО МУЗЫКА - ЭТО МЫСЛЬ, ВЫРАЖЕННАЯ ПРИ ПОМОЩИ ЗВУКА. ЕСЛИ МЫСЛЬ ПОДЧИНЕНА ИЗМЕНЧИВЫМ ЧУВСТВАМ, ТО МУЗЫКА БУДЕТ ОГРАНИЧЕННОЙ; ЕСЛИ ЖЕ МЫСЛЬ УКРЕПЛЕНА ФИЛОСОФСКИМИ И МАТЕМАТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, МУЗЫКА СТАНОВИТСЯ ИНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ."

МУЗЫКА - ЭТО СФЕРА, ГДЕ КОМПОЗИТОР ДОЛЖЕН СТАВИТЬ ПЕРЕД СОБОЙ САМЫЕ ГЛУБОКИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ФИЛОСОФИИ, ТЕОРИИ ВСЕЛЕННОЙ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ.

РОЛЬ МУЗЫКАНТА ДОЛЖНА ЗАКЛЮЧАТЬСЯ В ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:

В НАХОЖДЕНИИ
ОБЪЯСНЕНИЯ ДЛЯ
НЕПОНЯТНЫХ НАМ
ЯВЛЕНИЙ,

В РАСШИРЕНИИ ГРАНИЦ
ЗНАНИЯ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

МУЗЫКА - ЭТО
БЕСПРЕСТАНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ."

КОНЕЦ

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

**НЕВЕСОМЫЙ
ФЕАРМАН**