

ДВА ТИПА МУЗЫКАЛЬНОГО СОСТАВА **(продолжение моего текста – В.К.)**

Два типа организации - "Культура Сверху" (Высокая культура) и "Культура Снизу" - представлены в музыке двумя типами музыкального состава: симфонический оркестр и ансамбль традиционной музыки.

1 СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

1 Автор музыки - композитор. Он ТОЛЬКО пишет музыку. Его текст - партитура. Партии всех инструментов расписаны в одной нотной системе. Партитура является ПЕРВИЧНЫМ текстом. Реальная музыка - ВТОРИЧНЫМ. Когда мы говорим "Пятая симфония Бетховена", мы имеем в виду не конкретное ее исполнение в данном месте в данный час. Мы имеем в виду ПАРТИТУРУ, систему нотных знаков, которую Бетховен оставил. Артефактом, произведением искусства является нотный текст.

Эта партитура является детализированной инструкцией для исполнителей. Причем, чем ближе от Средневековья к 20 веку, тем более детализированной. В партитурах Баха нет ни одного словесного указания, только ноты. Для понимающего достаточно. Дирижеру и музыкантам предлагается творчески отнестись к нотным знакам, автор доверяет их выбору. С каждым следующим поколением уровень доверия автора к исполнителям ПАДАЕТ синхронно с падением традиционной КУЛЬТУРЫ ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ. Воля композитора становится всё более авторитарной, творческая инициатива исполнителей - всё менее уместной.

Что же мы видим к концу 19 века? Огромный оркестр, обилие указаний, свобода и инициатива рядового оркестранта почти отсутствует.

Иерархическая система автор - дирижер - оркестранты.

Партитура - детализированная инструкция для Фабрики Музыкального Производства, каковой и является симфонический оркестр. Директор производства - дирижер. Он, во-первых, следит за выучиванием партий. Его прямые подчиненные - начальники групп инструментов. Например, группой первых скрипок руководит главная первая скрипка. Сколько вообще первых скрипок в большом оркестре? Пятнадцать. Пятнадцать человек играют одну и ту же партию. Одну и ту же. Способность одного индивидуума воздействовать на целое - так мала, что приближается к нулю. Если одна скрипка из пятнадцати перестанет играть, никто не услышит.

Итак, мы видим вертикально-иерархическую систему типа Древний Египет. Наверху - автор, гений, фараон, наместник Бога на земле. Его текст - артефакт, произведение искусства, симфония - божественное откровение. Его подчиненный - дирижер. Подчиненные дирижера - начальники групп инструментов. Исполнители самого низшего уровня - рядовые музыканты.

2 АНСАМБЛЬ ТРАДИЦИОННОЙ МУЗЫКИ

Состав такого типа не выдумали в 20 веке Музыкальный состав традиционной культуры формировался в течение тысячелетий и существует в любой традиционной культуре. Таков русский народный вокальный ансамбль, ансамбль клезмеров. Так же играли музыканты в одесских портовых кабачках, подобным же составом исполняются кубинская сальса и бразильская самба. В джазе так же построен небольшой состав из 3-6 - его называют "комбо".

Музыкальная ткань состоит из 1 "низа", 2 "верха" и 3 посредника между ними.

1 НИЗ

Барабаны играют РИТМ.

Контрабас пиццикато (щипком) или туба играют партию БАСА. К ним может присоединиться гитара или аккордеон - аккорды, гармония.

Фактура ритма внутри себя тоже имеет 3 функции. Партии баса и гитары спроецированы на партию барабанов. Получается:

ВЕРХ - безакцентная ритмическая сетка, типа тикания часов. На нее ориентируется весь состав, чтобы играть ровно. Дирижера-то нет! В латиноамериканском составе ее играет маракас. В джазе - педальная тарелка хай-хэт.

НИЗ - удары большого барабана, ритмически точно совпадающие с партией баса. В роке большой барабан и бас отмечают сильную долю, в джазе - каждую четверть. Контрабас - тихий инструмент. Но благодаря акустической слитности - контрабасист всегда стоит рядом с барабаном - они создают характерную плотную стабильную фигуру, опираясь на которую, весь остальной оркестр может свободно синкопировать, без риска расшатать конструкцию.

ПОСРЕДНИК - удары малого барабана на слабую долю, совпадающие с акцентами аккомпанирующей гитары.

Благодаря такой сцепленности, все четыре инструмента сливаются для слушателя в один. Все вместе - ГРАУНД-БИТ (с английского - "почвенный, опорный" ритм), "низ" фактуры, фундамент. Причем граунд-бит не предназначен, чтобы его слушали. Он бьет прямо в тело, чтобы оно двигалось. Главная традиционная функция описываемого состава - сопровождать танец. И не просто сопровождать, а вызывать, побуждать. Танцевальная музыка адресована всему телу целиком. Несмотря на то что она вроде бы простая, исполнять ее не так просто, как кажется. В ней необходим ДРАЙВ - импульс, который активизирует энергетику и ЗАПУСКАЕТ ДВИЖЕНИЕ В ТЕЛЕ. Для этого музыканты группы "Граунд-бит" должны просто "врасти" друг в друга, стать одним целым, и при этом чувствовать ритм как живое существо. Этот навык отсутствует у исполнителей симфонического оркестра, прикованных к нотам.

В симфонической музыке мелодия, верх - главное, важнее, чем сопровождение. Ее обычно выделяют, играют громче, а сопровождение должно незаметно расцветивать ее. В танцевальной музыке - наоборот, низ важнее верха. Верх - это просто надстройка над низом, розочка в торте.

2 ВЕРХ

МЕЛОДИЯ, тема. Ее либо поет голос, либо исполняет, например, труба.

КОНТРАПУНКТ, контрастный подголосок. В роке он один - соло-гитара. В раннем Нью-Орлеанском джазе их два, причем одновременно с темой. Снизу мелодию "оспаривает" тромбон, сверху "высмеивает" писклявый кларнет. Точно такая же функция есть и в казачьем хоре ("дишкант"), - и в грузинском ("креманчули").

3 ПОСРЕДНИК

Это, разумеется, клавишные - ф-но или электроорган, или фисгармония. В музыке барокко партия сопровождения записывалась цифрами над партией баса - цифрованный бас, basso continuo. Ее исполнял руководитель оркестра во времена барокко - на клавесине или портативном органе. Он же был и аранжировщиком, и дирижером - он подавал знак вступления и дирижировал плечами и глазами. Специального дирижера не было.

Клавишник не играет самостоятельной партии. Его вообще почти не должно быть слышно. Он - координатор, посредник, менеджер, дирижер. Как правило, это - самый образованный из группы. Он держит в голове всю ткань музыки.

Ранний джаз - диксиленд - это сложная полифония, одновременные четыре независимых линии: граунд-бит (как бы одна партия), мелодия (труба) и два ее контрапункта (тромбон и кларнет). И никто не играет по нотам (кроме мелодии-трубы), все импровизируют, даже контрабас и барабанщик.

Никто не раходится, все играют слаженно. Без нот! Что же организует музыкантов вместо нот? Почему они чувствуют себя так свободно и раскованно и притом не ошибаются? Странно всё это, очень странно.

Для функционера Высокой Культуры понятия “свобода” и “порядок” чаще всего противоположны. Где свобода, там анархия, беспорядок. Как же так? Нас вроде учат в музыкальных школах, что для музыки нужно знать ноты и уметь играть их правильно. А эти вон на сцене - успевают перекинуться шуткой и выпить стакан пива, и всё у них выходит. Безграмотные негры, вчера еще окурки подбирали. И нот-то не знают, и в консерватории не учились. Почему так - что бы ни сыграли, всё в кассу, неверных нот для них как будто не существует! Где ответ?

Ответ - в нашем теле. Правильно ли вы ходите, спрошу я вас? Как хожу, так и хожу, ответите вы. И будете правы. Тело САМО знает, как ходить. Наше тело умеет делать кучу сложных вещей, сложнее, чем диксиленд или даже шестиголосная fuga. Почему, кто его учил? Да никто. Само оно научилось. Системам этого мира присуща способность к САМООРГАНИЗАЦИИ.

Если мы задумаемся, сколько сверхсложных процессов нужно телу, чтобы переварить сегодняшний завтрак, - голова кругом пойдет. Какой там диксиленд, какая там fuga; пищеварительная система - это целый завод!

Традиционный не придуман, он вырос, как растёт дерево - без нот и указаний. Его вырастила Традиционная Культура. А сама традиционная культура - это накопленная веками и тысячелетиями кладовая СПОСОБОВ САМООРГАНИЗАЦИИ. Я называю эти способы самоорганизации Чудесные Механизмы. Ученые психологи называют их архетипы или базовые модели.

Итак, состав типа джаз-бэнд. По-научному Инструментальный Ансамбль Городского Фольклора. Он воспроизводит целостную самоорганизующуюся систему. Самоорганизующаяся система живет сама, без инструкций, поддерживает свою жизненность и сопротивляется разрушению. Она поддерживает в себе ПОРЯДОК. Этот порядок - ее СВОБОДА.

Примеры самоорганизующихся систем - человеческое тело, или улей, или муравейник. Социальный пример - деревня община, деревня, ТРАДИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО. Вот из чего складывается

ПОРЯДОК САМООРГАНИЗАЦИИ

1 ЦЕЛЬ - воспроизвести канон, традицию. В древнем обществе - воспроизвести заветные предками формы жизни. В джазе - сыграть то, что всем известно. Но как! Радостно, творчески, с бесконечными вариациями, каждый раз по-другому. Как деревья - они вроде все однотипные, но двух одинаковых деревьев всё равно нет.

Так же и человеческое тело. Резкое изменение для него - рана или болезнь. Тело отстаивает свою стабильность. Именно поэтому оно (как и джаз) способно к бесчисленным вариациям и импровизациям в любой момент жизни.

ФУНКЦИИ

музыка
тело
традиционное общество
низ - граунд-бит
опорно-двигательная
система
хозяйство, очаг - женщины

верх
нервная система

воины и охотники - мужчины

посредник

внутренние органы и кровь

хранители традиции – шаманы, старейшины, совет

Функции не перекрываются. Каждая - уникальна и незаменима для целого. Информация о каждой функции передается в природе через инстинкт, в культуре через традицию, в теле - через генетическую память. Благодаря этому в системе присутствует

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ.

Исполнитель каждой функции сам знает, как ему быть частью целого. Функциональное сознание отрабатывается только в практическом опыте. Если подойти к контрабасисту и спросить, в каких консерваториях он учился, скорее всего он рассмеется. “А откуда ты все это умеешь?” “Сам научился, - ответит он, - играл в разных составах, много играл”.

Функциональное сознание отрабатывается в практике. Оно раскрывает в организме человека способности к самообучению и самоорганизации. Традиционная система так организована, что ансамбль - не только сценический коллектив, но и школа обучения. Симфонический оркестр - нет. Потому что функциональное сознание требует постоянной инициативы, постоянной ответственности, постоянного творчества. В симфоническом оркестре всё это заменяют ноты. Любой барабанщик, гитарист - чем больше он играет в группах, тем виртуознее становится. Видимо-невидимо примеров, когда, переиграв во многих группах, гитарист становится солистом-виртуозом и композитором и начинает выпускать сольные альбомы. Но, когда молодой талантливый скрипач, выпускник Консерватории, начинает играть в оркестре (жить-то надо!), лет за десять он способен растерять весь профессионализм. Примеров, когда после работы в оркестре кто-то выбился в солисты - просто нет.

ЯЗЫК ФУНКЦИИ

Каждый музыкант джаз-бэнда, так же как каждый орган человеческого тела, располагает обширным набором канонов, стереотипов - ЯЗЫКОМ своей ФУНКЦИИ. Его свобода - не в новых “словах”, а в том, КАК и ЧТО он говорит на этом языке.

1 “АЛФАВИТ” - ладовая и ритмическая система.

2 “СЛОВА” - ладовые обороты и ритмические рисунки

3 “СИНТАКСИС” - способы складывания “слов” во фразы, ладовых оборотов в непрерывную линию музицирования.

ЦЕЛОЕ

Каждый из устных музыкантов постоянно чувствует целое. Во-первых, в пространстве - своё уникальное и незаменимое место в музыкальной ткани, в фактуре ансамбля. Во-вторых, во времени. Партия каждого - разная в разных местах ФОРМЫ песни. И это тоже - не ноты, а квалификация музыкантов. Басист в куплете играет одним способом, при переходе к следующему куплету другим, а в сольных импровизациях - третьим. Настоящий квалифицированный барабанщик (мне повезло, я работал с такими) даже по-разному играет в разных куплетах, отражая особенности синтаксиса куплета.

Итак, функция опирается на функциональное сознание. Оно реализуется с помощью языка, использование языка диктует чувство целого. В результате получается

ЕДИНСТВО ТРАНСЦЕНДЕНТНОГО И СОЦИАЛЬНОГО

Члены древней общины и хорошего джаз-бэнда вместе составляют микрокосм - социум, сообщество. Жизнь общины и музыка бэнда - их общение, коммуникация. И эта коммуникация подчинена воплощению макрокосма - трансцендентного, божественного прообраза. Для жителей деревни это божественное - их священная Традиция, их Миф. Для музыкантов джаза, блюза, рока, Традиция, Миф - это тот стиль, который они играют. Они не играют, они священнодействуют. Иначе невозможно понять, сколько радости можно извлечь из пяти нот да трех аккордов.

Это для равнодушного чужака блюз - просто пять нот и три аккорда. А посвященные не ноты играют. Они живут, общаются и разговаривают с помощью этих пяти нот, как мы все - с помощью двух глаз, двух ушей и четырех конечностей.