

ЛИКБЕЗ ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

Первая наша задача - разобраться в разных видах музыки, которые сейчас существуют, и расставить всё по полочкам. По крайней мере приблизительно.

ПОПУЛЯРНОЕ И ЭЛИТАРНОЕ

Это разделение есть в любой музыке, даже в творчестве одного и того же композитора. Например, Бах. Шутку из оркестровой сюиты си-минор узнает каждый прохожий (особенно в эпоху мобильных телефонов). Чуть-чуть меньше (?) знает Арию из оркестровой сюиты ре-мажор. А вот цикл "Искусство фуги" известен немногим. А уж играли или слышали его - единицы. Вальсы Шопена - популярная музыка. А симфонии Брукнера - элитарная. Хотя оба жили почти в одно и то же время (Брукнер попозже). Такое деление - на популярную и элитарную - есть во всех видах музыки. Считается, что джаз - популярная музыка, а классика - непопулярная. Но любой водитель машины, если по радио звучит джазовый стиль би-боп (или хуже того - фри-джаз), побыстрее переключит приемник на соседний канал. И, если по нему звучит Хабанера из Кармен, вполне останется доволен.

ЛЕГКАЯ И СЕРЬЕЗНАЯ МУЗЫКА

Многие фанаты классики - большие снобы. Они считают, что все, что записано нотами - Высокое Искусство, серьезная, возвышенная музыка. А все массово популярное или устное - презренная "легкая музыка". Надо развеять этот миф во всех его видах: и исполнение, и восприятие, и общая культура.

1 ИСПОЛНЕНИЕ.

Как-то давно, в магазине пластинок "Советская музыка", я услышал характерный диалог. Продавец из симфонической секции от скуки точил лясы с покупательницей (из тех, что почти ничего не покупают, но обожают поболтать), старушкой-меломанкой. Старушка-меломанка закатывала глаза и с придыханием повторяла "Шопэ-эн-н..." Продавец презрительно цедил: "Ну и что ваш Шопен? Симфонизма никакого, сквозного развития никакого, мотивно-тематическая работа - смех один!" От обиды старушка-меломанка чуть не плакала: "Но второй концерт для фортепиано с оркестром!" Продавец уныло облакачивался на прилавок и устало отмахивался: "Да что там второй концерт... нулевой симфонист ваш Шопен."

Чтобы качественно исполнять рок-н-ролл или соул (негритянский танцевальный стиль, предок диско), нужно НЕ МЕНЬШЕ профессионализма, чем для исполнения "Маленькой ночной серенады". Только профессионализм здесь ДРУГОЙ. Нот меньше, зато артикуляция и ритм играют гораздо более важную роль. Ритмическая нечеткость, которая для симфонического оркестра - норма, в танцевальной музыке недопустима.

2 ВОСПРИЯТИЕ

Давайте возьмем вещь, написанную в среднестандартной сонатной форме 19 века - например, какую-нибудь камерную серенаду Россини. Написана она за один вечер по заказу какого-нибудь вельможи. Такие штучки отцы-классики писали просто левой ногой. Все добротнo, всё упаковано: вот тебе главная партия, вот побочная. Вот

разработка, вот реприза. Музыка приятная, интерьерная. Оркестровые музыканты собираются в квартеты и квинтеты и играют подобные штучки на корпоративных вечеринках в богатых ресторанах. Нынешние новые русские - большие любители мягкой приятной классики. Классно, очень классно сочетается с интерьером престижного ресторана такой декоративный квинтетик. Ах как под него жуется жаркое, ах как пьется шампанское! И музыке никак не вредит. Будучи классической, нотной, она тем не менее достаточно легка и бессодержательна, чтобы ее любили толстопузые бритоголовые павианы с золотыми цепочками. А особенно они любят - угадайте что! "Мурку"? «Постой, паровоз»? Ни за что не угадаете! "Маленькую ночную серенаду"! Ей богу, зуб даю.

А теперь возьмем какую-нибудь песню Булата Окуджавы. Например "Молитву Франсуа Вийона". По жанру - популярная песня. Нот в ней - всего ничего. Две-три. И ровно пять аккордов. Но она требует подготовки для восприятия - глубокого погружения в образ, понимания метафор. Каждое слово нагружено в ней высоким СОДЕРЖАНИЕМ. Так простое и доступное по форме может быть наполнено содержанием - и наоборот. А содержание, в свою очередь, зависит от КОНТЕКСТА.

Камерная серенада Россини или Гуммеля, также как одна из бесчисленных симфоний молодых Гайдна или Моцарта, - либо формальная работа по заказу, либо что-то вроде утренней гимнастики. Раз-раз и готово. Они их писали пачками. Симфония "Юпитер" того же Моцарта - творческий прорыв. А слово одно и то же - и там "симфония", и здесь "симфония".

3 ОБЩАЯ КУЛЬТУРА

Устная исполнительница из какого-нибудь села Больше-Быково хранит в своей памяти не просто несколько тысяч строк песен, а ВСЮ ТРАДИЦИОННУЮ КУЛЬТУРУ ЦЕЛИКОМ. Пишет она с ошибками, а говорит на сельском диалекте. Но по общей культуре она выше, чем целый Симфонический оркестр гостелерадио вместе взятый, со всеми подставками и пюпитрами.

Аутентичное исполнение древнего фольклора требует больше глубины проникновения и общей культуры, чем игра музыки по нотам. Именно потому, что в нотах все что надо написано.

Вот так. Не все золото, что блестит.

И ЕЩЕ ОДНО РАСПРОСТРАНЕННОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ -

что, дескать, все популярное должно быть простым и легковесным, а всё глубокое и содержательное обречено на элитарность и непонимание широкими массами.

Миллионы людей любят сложного Баха и предпочитают его изящному и легковесному Телеману или кондовому, без закидонов, Генделю. В шестидесятые годы миллионы людей приняли как откровение зрелые альбомы Битлз, хотя они сложны и необыкновенно новы для того времени. И никто не обращал внимания на десятки пошлых простеньких поп-групп того времени.

Опера "Jesus Christ superstar" очень сложна - и по поэтике текста, и по музыкальному языку. В ней встречаются нетипичные для рока сложные размеры на 5 и 7 долей и целые куски а ля Прокофьев и Шостакович. Однако она популярна и по сей день, одно поколение за другим вырастает на ней. Тем временем сотни легеньких эстрадных песенок уходят в небытие.

Куда далеко идти, вот вам штрих из истории классики. Любят в старых учебниках похныкать на тему "Непонятый нищий гений в то бездуховное время". Между прочим, тот самый Бетховен, который ошеломил эпоху небывалым новаторством, отнюдь не был ни нищим, ни непопулярным. Почитайте его письма - там много переписки с издателями. Издатели ДРАЛИСЬ за право издавать его новые симфонии. Премьеры его симфоний были сенсацией.

Вот почему я название “популярная” заменил на “устная”. И джаз, и рок в свое время выросли из популярной музыки и некоторыми своими частями соприкасаются с ней, но вообще каждое (?) из них развивается самостоятельно, включает много элитарной музыки, не менее сложной, чем академическая. Они даже могут звучать весьма похоже. Например, фри-джаз (“свободный джаз”) - атональная музыка диссонансов, и он похож на письменную академическую музыку 20 века. Но фри-джаз - УСТНАЯ музыка, он импровизируется и почти не записывается нотами. Устная музыка отличается от письменной именно ролью нот - АБСТРАКТНОЙ ЗНАКОВОЙ СИСТЕМЫ.

ПИСЬМЕННАЯ МУЗЫКА

Это то, чему нас с вами обучали в музыкальных школах, училищах и консерваториях. Ее обычно называют классической. Корректнее было бы назвать Академическая Музыкальная традиция. А то, что в народе называют “классика” - это можно понять как “популярная часть академической музыки”.

Академическая традиция - это музыка Западной Европы приблизительно от эпохи Возрождения до начала 20 века. Причем не вся, а только письменная ее часть. Собственно классика - это всего лишь венские классики Гайдн, Моцарт и Бетховен. То, что до них - это барокко (Бах, Вивальди), рококо (Рамо, Куперен). После них - романтизм (от Шуберта до Вагнера), неоромантизм (Рихард Штраус) и трое симфонистов, в классификацию не входящих - Брукнер, Брамс и Малер. А также русские композиторы - Глинка, Чайковский и Могучая кучка.

18 и 19 век - то, что воспринимается как “классика”. Она кончается на Рахманинове. Уже Скрябин влазит в это понятие с трудом. Весь 20 век - это тоже академическая музыка, но всё более и более элитарная (так же, как и добаховская музыка).

Музыка 20 века, за исключением Дебюсси, Равеля, Рахманинова, Прокофьева и Шостаковича, в учебные программы не входит, потому что она сложная и с диссонансами, а звучит - страшнее панк-рока. Будучи непосредственным продолжением популярной классической традиции (что популярнее Чайковского), письменная музыка 20 века - Стравинский, Хиндемит, Шенберг, Берг, Мессиян - весьма элитарная, сложная для восприятия музыка.

УСТНАЯ МУЗЫКА -

совсем необязательно музыка, которая никогда не записывается нотами. Очень даже как может записываться. Но ноты в ней играют другую роль, чем в письменной. В письменной (академической) музыке ноты являются ПЕРВИЧНЫМ ТЕКСТОМ. Когда мы говорим “ноктюрн Шопена”, мы имеем в виду ноты. В них важна каждая мелочь, исполнитель не имеет права исказить ни одной.

В устной музыке первичным является живое звучание, а ноты могут быть использованы, а могут и нет. Мелодию, например, Поля Мориа можно варьировать, можно транспонировать в другую тональность, можно по-разному аранжировать, можно записать нотами, можно играть по слуху. Это допускается нормами данной культуры - эстрадной музыки. Нормами классической музыки это не допускается. Когда второразрядный эстрадный певец Тони Кристи пел песенку на мелодию ми-мажорного ноктюрна Шопена, этот факт для классической музыки был ничем. Просто данная мелодия была ОТОРВАНА от своего контекста и стала элементом другой музыкальной культуры, устной. В магазинах продаются ноты песен “Битлз”. Это - транскрипции для ф-но, сделанные аранжировщиками по слуху. От этого Битлз не перестанут быть явлением устной музыки.

Разновидностей устной музыки - гораздо больше, чем письменной. Потому что письменная музыка существует всего несколько веков, а устная - много тысячелетий.

