

Секция «Музыкальное и сценическое искусство»

**Musica mundana: о звуковом универсуме «Макрокосмос I» Джорджа Крама
Кашеварова Надежда Владимировна**

Студент (специалист)

Петрозаводская государственная консерватория (академия) имени А.К. Глазунова,
Петрозаводск, Россия

E-mail: filosofskajaduw@rambler.ru

Среди американских композиторов второй половины XX века Джордж Крам занимает особое место. Экспериментируя с различными тембрами и смешивая всевозможные стилистические элементы, в рамках постмодернизма он создал уникальный музыкальный универсум, наполненный сильными, содержательными образами и впечатляющий невиданными звуковыми эффектами. Среди сочинений, в которых темброво-звуковая палитра фортепиано оказывается предельно расширенной, особого внимания заслуживают циклы «Макрокосмос». Объектом нашего внимания стала первая тетрадь «Макрокосмос». В задачи входит раскрытие концепции цикла и выявление специфических черт его звукового мира.

Все пьесы «Макрокосмос I» озаглавлены и отсылают к одному из знаков зодиака. Их последовательность при этом не соответствует порядку расположения знаков в зодиакальном круге. Пьесы посвящены различным людям, родившимся под определенным знаком зодиака. Фамилии адресатов зашифрованы (представлены только их инициалы) и размещены в конце нотного текста.

Между названиями пьес и знаками зодиака Крам устанавливает определенные смысловые связи, понять которые нередко помогают авторские ремарки. Подробные инструкции для исполнителя, помимо традиционных обозначений темпа, динамики, артикуляции, содержат указания выразительного характера: «прозрачно, трансцендентно»; «радостно, как космические часы с механически точным ритмом»; «бескрайне, уединенно, вне времени» и т.п. Подобные комментарии наводят на размышление, помогают обнаружить связи между образным миром пьесы и соответствующим ей знаком зодиака, выявить символический смысл миниатюры.

«Макрокосмос I» представляет собой настоящую энциклопедию новых пианистических звучаний. Приемы обогащения тембровой палитры весьма разнообразны. Это и усиление (amplification) рояля, осуществляемое при помощи микрофонов, и широкое использование различных видов педалей (damper, sostenuto и una corda), разнообразные приемы игры как на клавишах, так и на открытых струнах, применение ударных эффектов (например, в фантазии «Ночное заклинание» пианист стучит по струнам, металлическим перекладинам и декам инструмента). Интересно, что, расширяя тембральные возможности рояля, Крам фактически не изменяет его настройку. Инородные предметы нечасто помещаются внутрь инструмента. В «Первобытных звуках» на басовые струны рояля кладется легкая металлическая цепь. Вибрирующие от нажатия клавиш струны, при соприкосновении с ней производят дребезжащий металлический звук. В «Призраке гондольера» исполнитель прикрепляет к пальцам правой руки металлические наперстки, которыми царапает струны.

Описанные исполнительские приемы, примененные в индивидуальных пропорциях для каждой пьесы, придают звуковому миру «Макрокосмос I» особый характер - мистический, сакральный, сюрреалистический. Крам словно бы пытается раскрыть перед слушателем метафизическую сущность музыки.

Цикл «*Макрокосмос I*» имеет определенное строение. 12 фантастических пьес группируются в три субцикла (по четыре пьесы). Каждая четвертая миниатюра знаменует собой завершение субцикла и имеет особое графическое оформление: в № 4 «*Crucifixus*» пересекающиеся нотные станы образуют крест, в № 8 «*Магический круг бесконечности*» нотная строка представлена в виде круга, а в № 12 «*Спиральная галактика*» (см. рисунок 1) заворачивается в спираль.

Общую идею цикла можно в целом сформулировать как движение от первозданного («*Первобытные звуки*») к космически масштабному («*Спиральная галактика*»), от хаоса к порядку. Внутреннее развитие частей также подчиняется этой направленности, то есть каждый из трех субциклов всякий раз на новом уровне воспроизводит данную идею.

Концепция восхождения или вознесения, которая также прослеживается в «*Макрокосмос I*», осуществляется на различных уровнях (смысловом и музыкальном). Так, построение цикла с астрологической точки зрения основано на постепенном движении от стихий воды и земли к стихиям огня и воздуха. На графическом уровне идея восхождения проходит от креста к спирали через солнечный символизм круга, отражая движение человека-микрокосма к Солнцу и далее к галактике (макрокосму). Особенно отчетливо идея восхождения реализуется на регистровом уровне. Ряд пьес («*Первобытные звуки*», «*Пропать времени*», «*Призрак гондольера*») разворачивается исключительно в низком регистре. Некоторые миниатюры, наоборот, звучат преимущественно высоко. Восхождение от низкого к высокому регистру составляет основу заключительной пьесы «*Спиральная галактика*».

Музыкальное полотно «*Макрокосмос I*» формируют также числовая символика и поэтика тишины, часто взаимодействующие друг с другом. Числами 3, 4, 5, 7 и 13, наиболее часто встречающимися в цикле, обозначаются ритмические группировки звуков, период звучания глissандо и его отзвуков, тремоло и послезвучие бесшумно взятых кластеров, время продолжительности пауз (тишины), измеряемое в секундах.

«*Макрокосмос I*» опирается на программность нового типа, основанную «на философском восприятии мира» [4]. В цикле нашли отражение мистические и философские размышления композитора о магических характеристиках музыки, феномене «безвременья времени», проблемах добра и зла и мн. др.

Таким образом, художественная концепция сочинения, которая может быть сформулирована как движение от первозданного к космически масштабному, от хаоса к порядку, как путь духовного восхождения, устремления к метафизическим сферам бытия, смогла воплотиться благодаря астрологической, числовой, графической символике, а также с помощью оригинальных музыкальных средств выразительности и новых исполнительских техник. Каждая пьеса в своем бесконечном многообразии конституирует звуковой универсум «*Макрокосмос I*», делая музыкальный мир Джорджа Крама незабываемым.

Источники и литература

- 1) 1. Адаменко В. О мифологическом в творчестве Крама // Миф. Музыка. Обряд: сб. статей. – М.: Композитор, 2007. – С. 53– 62
- 2) 2. Дубинец Е. Джордж Крам: Мистическая паутина звука // Дубинец Е. Made in USA: Музыка – это всё, что звучит вокруг. – М.: Композитор, 2006. – С. 284–304
- 3) 3. Манулкина О.Б. От Айвза до Адамса: американская музыка XX века. [U+2012] СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2010. – 777 с.
- 4) 4. Сигида С. Джордж Крам // Музыкальная культура США XX века. – М.: Моск.

гос. консерватория им. П. И. Чайковского, 2007. – С. 372–383.

Иллюстрации

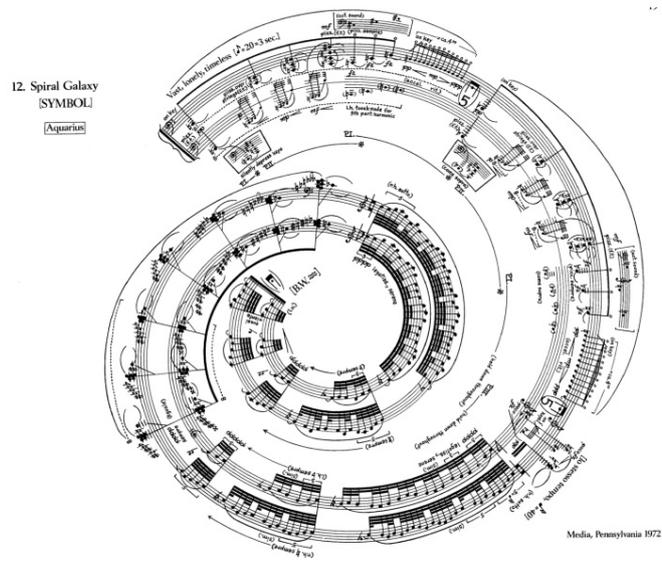

Рис. 1. Крам Д. Макрокосмос I, "Спиральная галактика"