

ТВОРЧЕСКАЯ

Creativeness

СИЛА

Проект Клуба креативных менеджеров «Резонанс» Центра «Астрогенетика»

Чего мы хотим?

*Если бы вы не показали народу "Старые песни о главном", он бы не знал, что он их хочет.
Из интервью телеведущего Алексея Пушкова*

*Учителя и врачи хотят есть, практически каждый день.
В. С. Черномырдин*

*...Если бы к этой ситуации (борьбы мозга против стереотипа, борьбы за самосохранение), можно было бы подобрать девиз, он был бы: «Хочу мыслить!!!»
Н.П. Бехтерева, «Магия мозга»*

*Я хочу, чтобы обо мне думали как о крупном новаторе, человеке высоконравственном, заслуживающем доверия и, в конечном счете, принесшем в этот мир большие перемены.
Сергей Брин, основатель Google*

Все приведенные высказывания говорят о том, что человек хочет разного, и в обществе в каждый данный момент времени не может быть только одних желаний. Но в динамике у каждого человека наступает момент, когда он хочет есть; хочет не только переживать, но и переживать; хочет мыслить о пережитом и строить планы на будущее. Но при этом правы наблюдательные психоаналитики и использующие их выводы технологи по управлению человеческими желаниями: публика скорее всего будет хотеть того, что красиво упаковано; организовано так, что не требует труда в использовании, приправлено эпитетами, что весь организм скорее хочет это попробовать. «Хлеб и зрелище» - вечные и надежные инструменты управления и неразумно с этим не считаться. Но самое интересное, эти инструменты можно с еще большим успехом использовать для самоуправления и самоорганизации, для достижения больших высот в своем развитии, наполнением себя всеми радостями жизни.

Чтобы самому научиться понимать свои желания и управлять ими, нужно научиться делать их ощущаемыми, воспринимаемыми, видимыми, живыми. За все это отвечает мозг. Чтобы понять, чего же мы хотим, надо позволить высказаться самому мозгу: он сам покажет и расскажет нам, что с нами происходит, как это называется, какие ждут последствия от того или иного нашего выбора. Мозг покажет нам, что с нами

происходит на самом деле, когда мы позволяем ему мыслить и когда он лишен этого. Мозг хочет, чтобы мы мыслили прежде всего о нем, чтобы его понимали его носители, заботились о нем и осознавали, что он должен развиваться, обучаться или умереть. Это можно сделать через формат Театра – разместить сцену для представлений внутри мозга и начать наблюдать. Но чтобы хорошо было видно, надо к этому тщательно подготовиться. Например, потренировать свой слух. Для этого почаще слушать не только популярную, но и классическую, новаторскую музыку; читать вслух, упражняться в каллиграфии, неплохо побольше уделять времени ходьбе, упражнениям – «растяжкам», особенно позвоночника. Если в баке нет горючего, машина не поедет. Экономика начинается с экономики нашей нервной системы – с запасов ее ресурсов. Поэтому тренинг стоит рассматривать как часть экономической культуры жизнедеятельности нашего организма. Не только слушание музыки, но и все вышеперечисленное способствует развитию слуха.

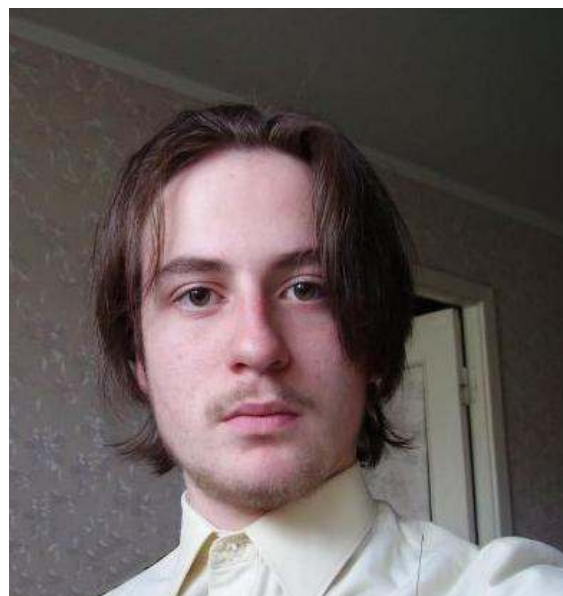
Нужно меть в виду, что инстинкт самосохранения толкает наш организм на захват оперативного пространства: пространства звуков, цвета, геометрии, языка и их разнообразия и т.д.. Талант человека и прежде всего талант внутреннего видения связаны с критической массой нейронов, участвующих в восприятии тех или иных сигналов, которая определяет и

архитектуру их взаимосвязи и объем информации - ного оперативного пространства, в котором способен действовать человек. Предварительная подготовка нужна именно для того, чтобы активизировать весь мозг; чтобы весь мозг участвовал, как в решении поставленных задач, так и в контроле над их решениями, но главное – чтобы нам было лучше видно и слышно, что же происходит внутри нас.

Отказ от развития систем восприятия вреден для здоровья. Непонимание необходимости этого – путь к саморуйству. Прежде, чем использовать Mind machines (искусственные тренажеры, усилители ума), надо подготовить к этому мозг. Мозг необходимо обучить тому, чего он должен избегать и не допускать ни при каких условиях и т.д.. Конкуренция в сфере инфотехнологий переходит на новый эволюционный уровень – от поисковых систем – к е-конструкторам психо-физиологической реальности, к е-генераторам генетических текстов и т.п. Можно предположить, что именно в этом направлении движется Googl. – В одном из своих интервью Сергей Брин, основатель Googl, подчеркнул, что его планы связаны с прорывными технологиями по применению накопленной человечеством информации и управлению знаниями. А главная проблема по управлению знаниями состоит в применении знаний, которыми владеет мозг экспертов. Брин начал осуществлять свои замыслы с того, что заключил договор с биотехнологической компанией своей супруги Анны Брин по составлению картотеки человеческих генов. Она должна стать доступной для пользователей Googl.

Обработывающие инфотехнологии неизбежно ведут к созданию новых объяснительных технологий, программ, с помощью которых осуществлялась бы визуализация, озвучивание, ароматизация психофизиологических процессов, подлежащих познанию с целью дальнейшего самоуправления ими. Подобные программы не просто выведут мировое сообщество из образовательного кризиса, кризиса перепроизводства информации, они будут способны «делать человека будущего» под контролем его собственного разума, т.е. безопасно для самого человека. Откроются беспрецедентные возможности для коллективного творчества, развития мультилингвального, межкультурного взаимодействия и обмена. Все может стать совершенно другим в одно мгновение. Вопрос: «При каких условиях?» - В наше время главным фактором успеха является скорость. Пока не открыто другого принципа развития скорости, как принцип опережающего отражения (П. Анохин). Проблемой остается временная глубина отражения. На какую временную глубину отражения способен человеческий мозг? Что происходит с мозгом во время отражения им будущего? Поиском ответов на этот вопрос Центр «Астрогенетика» решил посвятить ряд проектов, один из которых по предложению Платона Буравицкого мы назвали «Рондо». В основу этого проекта будут положены биографии выдающихся композиторов-новаторов XX-XXI веков, изучение творческой силы их композиторской деятельности и оценка стратегической ценности их новаторства.

Поздравляем!

Коллектив Центра «Астрогенетика» поздравляет своего коллегу и соавтора Платона Буравицкого с поступлением в Латвийскую Музыкальную Академию им. Язепа Витола. Желаем Платону творческих успехов и осуществления своей мечты: создавать музыку, способную объединять.

Платона Буравицкого мы уже представляли на страницах нашего журнала. Учитывая, что будущий 2010-й год пройдет под эгидой Венеры, символизирующей всеобщую гармонию, Платон предложил включить в план наших исследований изучение креативности музыкального мышления выдающихся композиторов – новаторов XXI века (см. ниже *Данные для исследования*). По этому поводу мы взяли у Платона небольшое интервью:

Скажи, почему ты решил, что это будет для нас очень важно? Какую ты увидел в этом связь: музыки и астрогенетики?

- Я считаю одним из самых лучших в современной музыке Штокхаузена. Это немецкий композитор. Он музыке уделял внимание не меньше, чем литературе. А язык – это ведь основа астрогенетики? Возьмем названия его произведений: «Знаки Зодиака», «Звучание звезд», «Свет» - опять же это близко астрогенетике.

А есть ли у Штокхаузена какой-то особый взгляд на время?

- У него есть целое исследование «Как течет время...»

Как бы ты предложил назвать наш новый проект?

- Рондо. В музыке это вид круга, форма организации.

- Здорово!

Как ты видишь себя в этом проекте? Этот проект увязывается с твоими учебными планами?

- Я очень мало внимания уделял теории. Мои планы на этот учебный год – больше гармонии, полифонии и формы. А это связано со знанием симметрии, времени, ритма. Я бы хотел понять, что значит «360° - единица музыкального пространства»? – Так писал Штокхаузен.

Светлана Будяшкина

Данные для исследования

Композиторское мышление – XXI век

Карлхайнц Штокхаузен (Karlheinz Stockhausen)

22.08.1928. Мёдрате – 05.12.2007. Кюрген.

Оба местечка находятся близ Кёльна (Германия).

Крупнейший новатор в музыке XXI века.

Оливье Мессиа́н (Olivier Messiaen)

10.12.1908. Авиньон - 27.04.1992. Париж.

Создал каталог птичьих песен и использовал их имитацию в сочинениях. Блестящий импровизатор. Новатор в построении и познании ритма, временных звуковых связей и их роли в «длящемся состоянии».

Джон Адамс (John Adams), р. 15.02.1947, Вустер (США). Известен как эклектик: соединил постминимализм с высокой эмоциональностью, романтизм и модернизм, приравнял друг другу онтологическое и психологическое время.

Стив Райх (Steve Reich), р. 03.10.1936. Нью-Йорк.

Филип Гласс (Philip Glass), р. 31.01.1937. Чикаго.

С. Райх и Ф. Гласс создали репетитивную технику.

Арво Пярт (Arvo Pärt), р. 11.09.1935. г.Пайде (Эстония).

Придал культурную глубину звуку и тишине (“достаточно прекрасно сыграть одну-единственную ноту”).

Эса-Пекка Салонен (Esa-Pekka Salonen)

Родился 30.06.1958 в Хельсинки (Финляндия).

Композитор-дирижер, организатор, педагог, общественный деятель в сфере музыкальной культуры и образования.

Кайя Саариахо (Kaija Saariaho)

Родилась 14.10.1952. в Хельсинки. Одно из самых известных женских имен в современной электронной музыке.

Информация подготовлена Платоном Буравицким

Словарь креативного менеджера

Движение нервных процессов

В коре больших полушарий головного мозга выделяют две формы движения нервных процессов: *иррадиацию* и *концентрацию*.

Иррадиация (сиять, испускать лучи) – это распространение возбуждения от одного нейрона к другим. *Концентрация* – процесс, противоположный первому. Концентрация нервных процессов требует значительных энергозатрат нервной системы, что ощущается человеком как психическое напряжение и представляет собой тяжелый, как правило, непривычный труд. Но именно благодаря концентрации становится возможной выработка тонких и совершенных форм приспособления к меняющимся условиям внешней

среды. За счет этих процессов происходит образование связей между самыми различными участками мозговой коры, и в жизненно-важные реакции вовлекаются большое число клеток коры. Названные процессы зависят от силы раздражителей и вызываемых ими процессов. При слабом и сильном возбуждении и торможении наблюдается значительная иррадиация. При средней силе – концентрация в пункте приложения раздражения. В ослабленной или утомленной коре иррадиация становится особенно широкой и диффузной. Этим объясняется неупорядоченное течение мыслей в полусонном или утомленном состоянии. Если процессы возбуждения преобладают над торможением их концентрация становится затруднительной. Возбуждение и торможение усиливают друг друга.

Ототопика – способность определять направление звука с высокой точностью. Ушные раковины улавливают и концентрируют звуковые волны.

Уши – вход в интеллект (Платон).

Эффект Томатис – эффект открытый французским отоларингологом Алфредом Томатисом. Он открыл, что звук питает и энергетически заряжает мозг. Частота 8000 Гц является лечебной: активизирует мозговую деятельность, улучшает память, развивает творческие способности. Томатис пришел к выводу, что у человека можно реанимировать слух, обучив его повторно, заново слушать. На эффекте Томатиса им же разработан метод слуховой терапии. Метод основан на взаимодействии слухового восприятия с голосом: «Голос производит только звуки, которые ухо может слышать». Томатис выделил три основных функции уха: 1) слушать и слышать; 2) вестибулярную; 3) энергетическую. За слушание отвечает часть внутреннего уха, называемая «улиткой». Она анализирует звуки человеческой речи. Вестибулярная отвечает за равновесие, координацию движений, мышечный тонус, мускулатуру глаз, передачу сенсорной информации от тела в мозг. Через вестибулю и улитку проходят тактильные, зрительные, слуховые сигналы. Энергетическую функцию, как уже было отмечено, выполняют высокочастотные звуки. При «подзарядке» мозга подобными звуками человек может достигать большего сосредоточения и концентрации, организовываться, запоминать, учиться в течение длительных периодов времени почти без напряжения. Любая работа психики: воображение, поиски новых решений, – требует энергозатрат, т.е. подзарядки. Подзарядку можно организовать не только через слушание соответствующих звуков, но и через физическую активность (вестибулярную деятельность). Томатис акцентирует особое внимание на правом ухе и левом полушарии мозга. Именно между правым ухом и «левым мозгом» устанавливается связь, управляющая развитием слуха, а вместе с ним и способностями к усвоению языков, к коммуникабельности, к достижению ясности мышления, к ощущению благополучия, уверенности в себе и т.д.

www.mindmashine.ru

Пьер Селье, Слуховая терапия А. Томатиса

Учиться будущему:

А. Веберн и К. Штокхаузен

Карлхайнц Штокхаузен – «самый абстрактный композитор XX-XXI столетий», музыка которого отмечена «исключительным, вопиющим своеобразием». Ученый, исследователь, делатель звука, он был первым человеком, записавшим электронную музыку, и одним из первых, исполнивших ее живьем. Штокхаузен – один из самых известных современных композиторов, взойшедший на вершину европейского авангарда; его имя – синоним экспериментальной музыки, изобретательства и новаторства, сделанного в музыке, но вышедшего далеко за ее пределы. В 1990 он был награжден самой престижной премией в области киберискусства – Prix Ars Electronica фестиваля Ars Electronica.

Штокхаузен родился 22 августа 1928 года в Германии в семье учителя народной школы. В 13 лет потерял мать – она стала жертвой эутопии. Когда ему было 17, он остался и без отца – отец пропал без вести на фронте.

«Я мог бы быть учителем, архитектором, философом, профессором бог знает какого из множества различных факультетов. Я очень легко мог бы быть садовником или фермером. Я долгое время, полтора года моей жизни, был сельскохозяйственным рабочим. Недолго работал на автомобильном заводе, и эта работа мне тоже нравилась. ...Каждый вечер я играл в баре, чтобы заработать на жизнь, но с того момента, как сочинил свое первое произведение и когда почувствовал, что оно звучало очень отлично от всего того, что я знал, я сосредоточился на сочинении и упустил почти все из того, что мне предлагает мир: другие возможности, другие способы жизни, ...волнения всех мастей, развлечения всех мастей. Я по-настоящему сконцентрировался, дено и ночью, на том единственном, очень узком аспекте, сочиняя, исполняя и корректируя свои партитуры, публикуя их. И для меня это было верным путем. Не могу дать общего совета, потому что если человек не слышит свой внутренний голос, то он этого и не делает. Так что надо услышать этот голос, и тогда вопросов не останется» – признался Штокхаузен в интервью с Бьерком Гвюдмундсдоттиром.

Экспериментальная музыка

На Всемирной выставке World Fair EXPO'70 в Осаке 20 перформеров исполняли сочинения Штокхаузена по пять часов в день на протяжении 180 дней. Посетители сидели на подушках цвета охры на отовсюду проницаемой звуком платформе на уровне экватора в металлически-синей аудитории, пронзенной крошечными звездами в исполнении светохудожника Отто Пьена (Otto Pien). Солисты расположились на балконах, в то время, как Штокхаузен управлял пультом, проектируя звук из семи концентрических колец и 55 громкоговорителей по круговым и

спиральным траекториям. Более миллиона слушателей погрузились в это переживание, внимая движению и формам наложенных друг на друга звуков.

В 1995 году в Амстердаме звук подключенных к уси-

лителям струнных (виолончели, альта и 2-х скрипок, квартет Aditti) в воздухе поднимался в унисон с шумом лопастей винтов вертолетов, каждый из которых нес на борту одного из участников струнного квартета. Струнные имитировали винты, усиливая напряжение по мере того, как летательные аппараты поднимались в воздух. Вертолеты, согласно геометродинамической партитуре автора, разворачивались, совершая различные виражи, чтобы изменить высоту звука и скорость вращения лопастей. Камеры на борту вертолетов транслировали живое изображение для аудитории, наблюдающей перформенс на мониторах, расположенных так же, как струнный квартет в концертном зале. Штокхаузен с земли дирижировал струнно-вертолетным квартетом.

Открытия и интеллектуальные инновации

Штокхаузен открыл новые выразительные возможности в е-серийной и алеаторической музыке.

Главные идеи:

- Необходимость воспринимать музыку «точечно». По Штокхаузену каждый звук, каждый музыкальный момент самостоятельны и не надо пытаться устанавливать драматическую взаимосвязь между ними, стоит наслаждаться каждым моментом в отдельности.

- Применение принципа алеаторики, который заключается в том, что исполнитель может начинать игру с любого фрагмента произведения в любой последовательности, поскольку своеобразие каждого момента заключено в нем самом и не зависит от его положения внутри целого.
- «Бог есть сила и мощь звука. Звук – причина всего существующего».
- Использование понятий микровремени ($\leq 1/16$ сек) и макровремени ($\geq 1/16$ сек). В микро времени события воспринимаются как параллельные, в макро – как последовательные, ритмически организованные. «Мы – это целая система периодических ритмов». Он был и остался недосягаем в организации времени.
- «Пространство нельзя представить без времени и наоборот. У каждого звука существует свое пространство, каждый звук это: 1) колебания воздуха; 2) феномен времени». «С самого начала я делал попытки “сочинить” пространство музыки, также как и ритмику и метр».
- «Когда я делаю музыку, я ищу все большей и большей дифференциации». «Прожить секунду сложнее, чем прожить год».
- Синхронизм темпов. Ярчайшей иллюстрацией этого подхода является «Струнно-вертолетный квартет» Штокхаузена.
- Он позволил исполнителям осознавать самих себя, что было революцией в представлении музыки слушателям.
- Творил восприятие музыки слушателем.
- Сонорика - музыка третьего измерения. Первое измерение - горизонталь, мелодия. Второе измерение (вместе с первым) – вертикаль (и горизонталь) - гармония, полифония.
- Третье измерение (вместе с первым и вторым) - глубина, тембр (краска), сонорика (как искусственная, сочинённая краска – в отличие от музыки тонов).

Высший пилотаж аналитики

Штокхаузен является преемником Антона Веберна по масштабу и глубине понимания миссии музыки как вида искусства. Он тщательно изучал и анализировал музыкальные произведения и теоретическое наследие Веберна, доведя свой анализ до создания собственной философии музыки и непревзойденных по своей уникальности и масштабу сочинений. Именно у Веберна Штокхаузен нашел методы нового музыкального мышления, которые послужили ему надежной опорой в самореализации. Заслуга Штокхаузена состоит в том, что он смог разглядеть и развить то новое, что было создано Веберном, разглядеть не только новые черты музыкального мышления, но и нового человека. Антон Веберн, по словам Штокхаузена, «интенсивно пробудил его чувствительность к звуку». Он подчеркивал, что идет от интеллекта к интуиции, собирая на своем пути все доступные средства в музыке XX века. «Штокхаузен – это генератор случайных чисел, открывший мириады

музыкальных дверей в бесконечную вселенную опыта, жизни и мысли».

Он предлагает инновационное разделение «музыки»: «Религиозная музыка (пение раньше языка, Богопочитание), Человеческая музыка (выражение чувств, поклонение человеку), Космическая музыка (формирование колебаний, согласие с микро- и макрокосмом)». Штокхаузен полагает также, что можно мыслить «в великих эпохах»: «Вокальная музыка (поющие ангелы), Инструментальная музыка (играющие люди), Электронная музыка (правлящие духи)»

Кредо композитора

«Композитор должен выступать как резонатор – приемник вибраций более высокого надчеловеческого уровня».

«Я чувствую, что я как инструмент служу какой-то лежащей много глубже, способной захватить меня, силе, которая переживается только музыкально, звуко-поэтично»

«Понятие о новой эпохе не может быть менее охватывающим, чем космическая музыка»

Финал

Штокхаузен оставил более 300 сочинений. Он был трижды женат, имел 6-х детей. Умер 5 декабря 2007 года в своем доме в Кюртене.

Антон фон Веберн (Anton von Webern) – австрийский композитор, дирижер, представитель «Новой

венской школы». Родился 3 декабря 1883 года в Вене. Ученик и последователь создателя т. н. «атональной» школы Арнольда Шёнберга, Веберн довёл её принципы до крайних форм выражения. Он использовал в своих сочинениях додекафонную и серийную технику. Для его музыки характерны предельная афористичность, сжатость, лаконизм, экономия и концентрация музыкальных выразительных средств, а также - строгость, возвышенность и ирреальность музыкальных образов. Предельная звуковая рафинированность сочетается в музыке Веберна с жёсткой конструктивной схемой и абстрактностью мышления.

В одном мгновенье видеть вечность

«...Какой смысл любителям заниматься элементами музыки, «загадками её правил»? Смысл именно в том, чтобы научить за банальностями видеть бездны! И ещё – и это было бы спасением – быть активным духовно»

«Гёте рассматривает искусство как деятельность всеобщей природы выступающей в особой форме человеческой природы. Это значит, что между производением природы и производением искусства нет существенной противоположности, что это одно и то же и что то, что мы рассматриваем как произведение искусства и таковым называем, в сущности представляет собой не что иное, как продукт всеобщей природы. Что это такое – «всеобщая природа»? Может быть то, что нас окружает? А что это значит? Это есть объяснение созидательной способности человека и прежде всего объяснение его творческого гения».

«...Человек лишь сосуд, в который вливается то, что хочет выразить «всеобщая природа»»

«...Подобно тому, как естествоиспытатель стремится найти закономерности, лежащие в основе природы, так и мы должны стремиться найти законы, по которым творит природа, выступающая в особой форме человека»

Искать в том, что имеем

«Придётся нам потрудиться, чтобы найти в шедеврах искусства необходимое. Ни малейшего произвола! Ничего надуманного!»

«...Можно сказать, что музыка есть закономерность природы, воспринимаемая слухом»

«Если мы хотим беседовать здесь о музыке, то мы можем делать это, лишь сознавая, лишь веруя, что музыка – это закономерное воздействие природы на орган слуха»

«Совершенно естественно – кто хочет приблизит приблизиться к произведениям большого искусства, кто хочет разглядывать и созерцать их, тот должен, будь он верующим или неверующим, подходить к ним так, как следует подходить к творениям природы, то есть с должным благоговением перед лежащей в их основе тайной, перед тем неведомым, что в них заключено. Но познаем ли мы теперь эту тайну или нет, нам должно быть ясно одно, здесь господствует закономерность, и мы должны относиться к этим законам так же, как к законам, которые мы приписываем природе; музыка есть воспринимаемая слухом закономерность природы»

Взгляд на новизну

«...Новая музыка – это музыка небывалая. В таком случае новой музыкой в равной мере является как то, что возникло тысячу лет назад, так и то, что существует сегодня, а именно: такая музыка, которая воспринимается как ещё никогда ранее не созданная, и не сказанная».

«Что является материалом музыки?... Звук, не правда ли? Поэтому, собственно, уже здесь следовало бы начать поиски закономерностей и результатов их действия».

«Вы знаете, что каждому звуку сопутствуют обертоны, фактически простирающиеся в бесконечность. И вот интересно проследить, как человек использовал

это явление, чтобы получить то, что ему было непосредственно необходимо для создания музыкального образа; проследить как он поставил себе на службу эту тайну природы.»

«Разобравшись с музыкальной материей, мы подходим к пониманию музыкальной мысли. Здесь я хотел бы сделать маленькое отступление и показать как важно разобраться в этих вещах, чтобы уяснить себе, что такое музыкальная мысль. Просто удивительно, как мало людей способно схватить музыкальную мысль. Я не буду говорить о широких массах, которым некогда глубоко заниматься духовными проблемами: я бы хотел остановиться на заблуждениях великих умов»

«И так всегда: менее достойных превозносят, более значительных отвергают».

«...Чтобы постичь музыкальную идею, нужен особый дар»

«Очевидно, существовала некая потребность, некая необходимость, которая вызвала к жизни то, что мы называем музыкой. Что за необходимость? Необходимость что-то сказать, выразить мысль, которую иначе, чем в звуках не выразишь»

«Человек стремится передать в музыкальных звуках нечто такое, что иначе не скажешь. Музыка является в этом смысле языком»

Высший закон выражения мысли

«Желая что-то сказать, я должен говорить понятно. Но как быть понятным, для этого нужно выражать мысль по возможности чётко. Слушателю должно быть ясно, что я говорю. Я не должен тратить лишних слов, ходить вокруг да около. У нас есть для этого особое слово: наглядность [Fasslichkeit=обозримость, удобопонятность, постижимость, вразумительность]. Наглядность является высшим законом всякого выражения мысли». «... Если вы берете в руки какой-либо предмет, то вы его “схватили”. Но мы не можем взять в руки, “схватить” дом. Следовательно, в переносном смысле: наглядно то, что обозримо, контуры чего я могу различить. Ровная поверхность, следовательно, не может быть “наглядной”. Другое дело, если дана хотя бы какая-то отправная точка, начало. Но что такое начало? Это членение – деление на отрезки, разграничение главного и второстепенного... Объясняя что-нибудь, не забывайте о главном, привлекая примеры со стороны, не отвлекайтесь от темы. Между элементами необходима взаимосвязь, иначе вас не будут понимать. Взаимосвязь необходима, чтобы сделать мысль наглядной, взаимосвязь служит наглядности мыслей».

Пуля для композитора

15 сентября 1945 года Веберн с женой был приглашен на ужин к дочери Кристине. На ужин были приглашены и два американца. Веберн вышел на улицу покурить, и один из американских гостей три раза выстрелил в композитора. Говорят, что Веберн пренебрег тем, что уже был «комендантский час». Так трагически закончилась жизнь одного из величайших композиторов и мыслителей XX века. Случилось это в Миттерзиле.

Мы привели только извлечения из лекций Антона Веберна, чтобы показать действительную глубину видения им будущего развития музыкальной мысли.

Рефлексии на тему Штокхаузена-Веберна и Алфреда Витте

Испробовать себя

«Я также понимаю, что работы, созданные мной, дают многое для изучения, обучения и испробования. В частности, испробования себя» (К. Штокхаузен - КШ). После прослушивания сочинений КШ - «Контакты» и «Струнно-вертелетный квартет» - стало сразу понятным, что наследие КШ – это дарованный случай источник познания и решения тех проблем и задач, которые мы решаем в Центре «Астрогенетика». Коротко эти проблемы и задачи можно свести к одному: установлению связи между пространством-временем-естественным языком человеческой речи-математикой – мозгом и творческой силой или силой сотворения, жизнотворчества. «Установить связи» - означает найти формулу творческой силы и применить ее в своем творчестве. Но не имея аналога и прототипа, невозможно найти что-то новое. Приведем аналогии между идеями КШ и идеями, положенными в основу концепции астрогенетики (КА) – науки учиться (делать).

КШ: «360° - единица музыкального пространства».

КА: «360° - единица лингвистического пространства-LiTerra».

КШ анализирует музыкальный математизм Антона Веберна, преобразовывает стандартный музыкальный язык - нотацию – в геометросимволическое письмо, сопровождая его своими переводами на язык привычной человеческой речи.

КА: Мы анализируем математический «астрологизм» математически и музыкально образованного немецкого астролога Алфреда Витте. А. Витте (Ал. В) и А. Веберн – оба приверженцы идей И. Гете, в частности – изложенных в его «Учении о цвете».

КШ активно использует принцип алеаторики.

КА: Мы узнаем в новаторстве Ал. В., в его методе работы с гороскопом принцип алеаторики. Благодаря этому, мы трансформируем понятие «гороскоп» (что означает «наблюдение за временем») в понятие LiTerra (LingvoTerra – пространство языка).

КШ говорит, что звук – это колебания воздуха и феномен времени. Для нас язык – это напряженность земной гравитации и феномен времени. Для КШ прожить мгновение сложнее, чем прожить год. Его «точечная» музыка – это стремление проникнуть в глубины звука. Для нас – познать мгновение – познать жизнь, а познать мгновение – это отобразить его содержание в тексте. Ал. В., введя принцип симметрии в анализ движения планет, показал, как мыслить геометрией. А когда он каждому планетарному символу приписал систему значений, создав специальный словарь, он связал геометрические образы с языком, предвосхитив рождение математической лингвистики на полвека. Мы математизировали создание такого словаря. Применение такого словаря в сочетании с принципом алеаторики позволяет составлять тексты обо всем, визуализировать их, озвучивать, реализовывать своим поведением, деятельностью в материальном мире.

Партитуры КШ и LiTerra - аналоги.

КШ, используя перемещение исполнителей в пространстве, на самом деле использует пространственное кодирование музыкального текста, обогащая восприятие музыки слушателями.

КА: Используя 360°-круг как единицу лингвистического пространства, мы также применяем пространственное кодирование – задаем порядок составления текста в ответ на заданный вопрос. Правила кодирования зависят от вопроса и мастерства автора-составителя текста.

Пространство в себе

Для **КШ** музыкально все, что мыслится звуками и встраивается в структуру музыкального произведения. Но произведение создается прежде всего в нем самом, он исходит от слышания и слушания своего «внутреннего голоса». «Внутренний голос» - начальная точка его творчества.

В **КА** мы исходим прежде всего из слова-имени. Мы рефлекслируем на сигналы из внешнего мира, именуя их, а затем рефлекслируем на эти имена. LiTerra выполняет роль усилителя этих рефлексий, инструментом управления работой нашего интеллекта по генерации авторских текстов. Это подобно тому, как КШ использует свой музыкальный пульт по электронной переработке и «огранке» первичных звуков. Поскольку музыка КШ геометризана, то используя LiTerra можно сознательно сонастраиваться с пространством его музыки, проникая в глубины его замыслов, в строй его музыки, творя новое пространство в себе – пространство будущего, которое уже достигло настоящего.

Алеаторика в квантовой генетике

Специалисты по квантовой генетике также используют (возможно неосознанно) принцип алеаторики. В своей книге «Волновой геном» П. Горяев пишет, что ДНК – это закодированный текст и читать его можно с любой буквы и в любом направлении. Тексты ДНК не являются стационарными, они постоянно движутся, меняются, обновляются и увеличиваются, порождая огромное количество текстов. Это говорит о том, что алеаторика является универсальным принципом построения не только нового здания музыки, которое начал строить Штокхаузен, но и нового здания всего.

Творение и осмысление

КШ: Творение музыки и её осмысление – сообщающиеся сосуды.

КА: Осмысление как создание специфического лингвистического пространства неизбежно порождает другие пространства: музыкальные, живописные, инженерные, деятельностные. Вербализующее осмысление делает возможным познать истоки музыкального, активизировать его восприятие. Одна из тайн активизации восприятия состоит в переоткрытии существования масштаба как времени, так и пространства. А. Витте и его ученик и последователь Л. Рудольф использовали принцип симметрии как инструмент управления масштабом. Они сделали его наглядным. Остается только сожалеть, что Штокхаузен, интересовавшийся достижениями астрологии, не натолкнулся на имя Витте и на его «вопиюще» своеобразные идеи. Но это могут сделать современные музыканты.

Прогнозирующая сила впечатления

КШ стремился к тому, чтобы музыкальная ткань была организована по единому закону. Это был его идеал. **КА:** Мы решили эту проблему, используя язык естественной человеческой речи. Мы нашли правила кодирования, по которым все тексты о мире на любом языке могут быть представлены как единая органичная ткань. Музыкальный язык здесь не является исключением.

Светлана Будяшкина

Источники:

1. Björk meets Karlheinz Stockhausen - Compose Yourself (Dazed&Confused, issue 23, 8/96)
2. Савенко С. Карлхайнц Штокхаузен. www.opentextnn.ru/misic/personalia/schot-hauzen/
3. 1995 Allegri Film(2008 Ideale Audience International)
4. Сочинения К. Штокхаузена.
5. Веберн А. Лекции о музыке. Избранные письма / Пер. с нем. В.Г. Шнитке. М.: Музыка, 1975. С. 31 - 59.
6. Беседы с Рут Бруммонд (Ruth Brummund).
7. Идеи А. Витте. www.astrogenetika.narod.ru
8. Творческая сила № 6-2008, с.5-7.
9. Будяшкина С. «Рефлексии на тему Штокхаузена», лекция 28.07.2009, Центр «Астроге - нетика», Рига.

Наука – нервная система нашей эпохи

М. Горький

Афоризмы

Каждый день следует... прочитать хоть какое-нибудь мудрое высказывание.

И. Ф. Гёте

...Глубокие мысли – это железные гвозди, вогнанные в ум так, что ничем не вырвать их.

Дидро

Многочисленность фактов и сочинений растет так быстро, что в недалеком будущем придется сводить все к извлечениям и словарям.

Вольтер

Я должен предупредить, что люди находятся сейчас в таком же положении, в каком оказались динозавры миллионы лет назад. Тогда обстановка на земле резко изменилась, поступал огромный поток новой информации, а голова у динозавров была маленькая, информация не помещалась в их головах, и динозавры погибли. Сейчас мы в положении динозавров – мы не в состоянии переварить все огромное количество поступающей информации.

Неизвестный автор

Если мы видели дальше других, то это потому, что стояли на плечах гигантов.

И. Ньютон

Научные традиции, как рожи секвойи, могут существовать тысячи лет; древесина, которую мы потребляем сейчас, - результат вложений, сделанный солнцем и дождем много веков тому назад.

Н. Винер

Наука – это неустанная многовековая работа мысли свести вместе посредством системы все познаваемые явления нашего мира.

А. Эйнштейн

Исследуй все, пусть для тебя на первом месте будет разум; предоставь ему руководить собой.

Пифагор

Точное логическое определение понятий – главнейшее условие истинного знания.

Сократ

Не сведущий в математике да не входит в этот дом.

Надпись над воротами
платоновской Академии

...После того, как день и ночь, месячные и годовые обращения подпали созерцанию, они произвели число, дали идею времени и возбудили потребность исследовать природу Вселенной.

Платон

Новизна восхищает часто больше, чем величие.

Сенека Младший

Лобачевский

Отважный зодчий и ваятель
И враг Эвклида – постоянства.
Бессмертный преобразователь
Многоструктурного пространства.

Пространство наше было кучо,
Но он пришел к великой цели
И доказал: пересекутся
И параллели к параллелям,-

Пусть далеко, но непременно;
И вот из нового Начала
Гармония иных Вселенных
Уму нежданно зазвучала,-

Вселенных энных измерений:
Цветут поля, бегут потоки,
Восходят тензорные тени,
Гремят источники и стоки.

Так пали лживые покровы
И, неразгаданный от века,
Мир развернулся в духе новом
Пред умозраньем человека.

Прозрел он тьмы единослитых
Пространств в незыблемости узкой,
Колумб вселенных тайноскрытых,
Великий геометр русский.

А. Чижевский, 1943.